

T.C.
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MÜZİK ANA SANAT DALI
YAYLI ÇALGILAR PROGRAMI

74183

PAUL HINDEMITH
SOLO KEMAN SONATLARI

(Op.31 nr. I ve II)

(YORUMA YÖNELİK METİN ÇALIŞMASI)

YÜKSEK LİSANS ESER METNİ

95610037 PELİN HALKACI

DANIŞMAN

DOÇ. R. NURİ İYİCİL

T 74183

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
DOKÜmantasyon MERKEZİ

İSTANBUL / HAZİRAN 1998

Herşeyimi borçlu olduğum değerli hocam
Sayın Doç.R.Nuri İYİCİL'e sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.

İÇİNDEKİLER

Özet.....	3
Summary	4

BÖLÜM I

Paul Hindemith, hayatı ve Eserleri.....	5
---	---

BÖLÜM II

Açıklayıcı Bilgiler.....	13
Genel Çalışmalar.....	14

BÖLÜM III

Özel Çalışmalar.....	27
A / I	27
A / II	32

A / III	32
A / IV	34
A / V	34
Terimler	34
B / I	36
B / II	37
B / III	38
B / IV	38
Terimler	39
Kaynakça	40

ÖZET

Yapılan yazılı çalışmanın amacı, çağdaş Alman bestecisi Paul HINDEMITH'in "Solo Keman İçin op.31 I. ve II. Sonatları"nı çalacak olan kemanciya çalışma kılavuzu hazırlamak ve yol göstermektir. Bu yazılı çalışmada önce P.HINDEMITH'in "Hayatı, Sanat Yaşamı ve Diğer Eserleri" hakkında bilgi verilmiş, bu sonatlarında yer alan teknik zorluklar temel başlıklar altında toplanmış ve örnekler verilerek çalışma yöntemleri önerilmiştir. Son olarak da bu çalışma yöntemleri sonatların her bölümüğe uygulandıktan sonra, bu temel başlıklar dışında kalan bazı pasajlar ve bazı kavramlar özel olarak açıklanmıştır.

SUMMARY

This research project is prepared to guide the violinists who are going to perform the "op.31 Two Sonatas For Solo Violin" of Paul HINDEMITH.

First part of this project is about P.HINDEMITH's "Life, Artistic Life and Other Works".

Second part is about the technical difficulties on these two sonatas.These difficulties are mentioned under basic headlines and some exercise types are advised by examples.And finally some special pasagges and concepts which are out of these basic headlines are specially explained.

BÖLÜM I

PAUL HINDEMITH
 (1895 - 1963)
 HAYATI VE ESERLERİ

Paul Hindemith, 16 Kasım 1895'te Frankfurt yakınlarındaki Hanau'da doğdu. Ailesi müziği meslek olarak seçmesine karşı çıkmınca, on bir yaşındayken evden ayrıldı, "café"lerde ve dans orkestralalarında keman çalarak geçimini sağlamaya başladı. Müzikle ilgili her türlü işi yaparak kazandığı yatkınlık ve rahatlık daha sonra bestelerine de yansındı. Frankfurt'ta müzik öğrenimi gördükten sonra, yirmi yaşındayken Frankfurt Opera Orkestrası'nın "başkemancılığı" görevine getirildi.

Bu sırada yapıtları uluslararası çağdaş müzik festivalerinde çalınan Hindemith, kendisinin de viyola çaldığı ve kemancı (1) Lico Amar ile birlikte kurdukları "Amar Dörtlüsü" için oda müziği, Avusturya'lı şair (2) George Trakl'in şiirlerini temel alan "Die junge Magd" (Genç Kız, 1922)'ı, 1948'de yeniden ele aldığı "Das Marienleben" (Meryem ana'nın Yaşamı, 1924)'nı ve (3) E.T.A. Hoffmann'ın "Das Fräulein von Scuderi" (Scuderi'li Kız) adlı yapıtına dayanan "Cardillac" (1926) operasını besteledi. 1920'lerin sonlarında, artık kendi

kuşağının başta gelen Alman bestecisi olarak kabul ediliyordu.

Hindemith'in çocuk oyunlarında, radyo programlarında, gençlik grupları ve bandolarca kullanılmak üzere ya da benzeri pratik amaçlarla yazdığı "Gebrauchmusik" (Yararlı Müzik) Almanya'da savaş sonrası beliren 'işlevsel kültür' eğilimini yansıtıyordu. 1928'de Hindemith, (4) Berthold Brecht'in "Der Lindberghflug" (Lindbergh'in Uçuşu) adlı radyo kantatının müziğini (5) Kurt Weill ile birlikte hazırladı.

Hindemith'in en büyük yapımı, ressam (6) Matthias Grünewald'ı ve onun toplumla mücadelelerini anlatan "Mathis der Maler" (Ressam Mathis) operasıdır. 1934'te orkestra şefi (7) Wilhelm Furtwängler'in Berlin Filarmoni Orkestrası'na bu eserin senfoni orkestrası için düzenlenmiş biçimini Caldırması ve basında da eseri şiddetle savunması, Nazi Almanyası'nda büyük gürültülere yol açtı. Nazi kültür makamları operayı yasakladılar. (8) Goebbels'in "kültür bolşeviği" ve "ruhen âri olmayan biri" olarak lanetlediği Hindemith'i savunan Furtwängler de bir süre için orkestra şefliğinden uzaklaştırıldı.

1927'den başlayarak "Berlin Müzik Akademisi"nde kompozisyon profesörlüğü yapan Hindemith, 1935'te Almanya'dan ayrılarak Türkiye'ye geldi. "Ankara Devlet Konservatuvarı"nın kurulması için Türk Hükümeti ile yaptığı sözleşmeden sonra (27 Mart 1935), Konservatuvar Ana Yönetmeliği'ni hazırladı.

Böylece Türkiye'de Batı çizgisinde bir müzik eğitim sistemi-nin kurulmasına önemli katkılarda bulundu. Daha sonra "Yale Üniversitesi"nin Müzik Okulu'nda ve "Zürich Üniversitesi"nde kompozisyon dersleri verdi (1940 ve 1958 yılları arası). Daha sonra ise, 1963'teki ölümüne kadar, ülkesi Almanya'da yaşadı.

Hindemith, 20.Yüzyılın ilk yarısındaki Alman besteci-larin en önemlilerinden biri ve müzik kuramcisıdır. Yaklaşık 300 yıl boyunca Batı müziğinin temelini oluşturan, ama çağılı-mızda çözülmeye başlamış tonalite sistemini canlandırmaya çalışmış, ayrıca virtüozlardan çok, yetenekli amatörler için bestelenen "Gebrauchmusik" (kullanım müziği ya da yararlı müzik) yazımına öncülük etmiştir. Besteciyi dışa dönük olarak algıladığından, kendi ruhunun gereksinimleri için değil de, toplumun gereksinimleri için beste yapan bir zanaatçı olarak görmüş, bir sonraki kuşaktan bestecilerin çoğunu etkileyen bir kompozisyon öğretmeni olmuştur.

Hindemith'in daha işe yarar, daha nesnel bir müziğe yönelmesini çevresinin koşulları çabuklaştırmıştır. O'nun "Gebrauchmusik" görüşü, o günlerin acı deneyimlerinin bestecide bıraktığı izlerin bir sonucudur. Besteciye göre, bugün müzikte arz ve talep arasında 'üzücü bir uyuşmazlık' vardır. Bu durumda besteci ancak ne amaçla, ne için, kimin için ve kimin iste-ği üzerine beste yaptığını bilerek yaratmalıdır. Yalnız beste-mek, bir eser yaratmak amacıyla beste yapıldığı günler artık

tarihe karışmıştır.

Hindemith'in yaratıcılığı iki döneme ayrılabilir ; 1930'lara kadar olanlar ve 1930'lardan sonra olanlar. Müziği başlangıçta (9) Bach, (10) Brahms ve (11) Reger'in etkisiyle gelişmeye başlamış, sonra kendi "Gebrauchmusik" anlayışının da etkisiyle bir kişilik kazanmıştır. Hindemith, Frankfurt am Main çağdaş bestecileri arasında en Gotik olanıdır; yatay yazı açısından (12)'polifonluğa' dayanan bir yazıdır, tınıda hoşa gitme kaygısı yoktur, yapı ve biçim daha önemlidir, bütünüyle nesnel bir görüş hakimdir.

Bestecinin 1930'lardan sonra daha az devrimci ve neredeyse klasik bir yazı yöntemine yöneldiği görülür. İlk dönemindeki bestelerinde (13) Igor Stravinski'den de etkilenmiş ve caz unsurlarını da kullanmıştır. Hindemith'in 1924'te yazmış olduğu, "Meryem Ana'nın Yaşamı" başlıklı şarkı dizisini izleyen yapıtlarında "Bach'a dönüş" ilkesine ağırlık verdiği görülür. J.S.Bach gibi, "polifon" yapıyı güçlü bir kuruluşun temeli olarak kullanan Hindemith'in önemli piyano yapımı "Ludus Tonalis" (Tonal Düzenleme), amaç ve yöntem açısından Bach'ın klavyeli çalgı için "24 Prelüd Ve Füg"üne benzetilmektedir. Aynı şekilde, Hindemith'in "Kammermusik" (Oda Müziği) başlığı altında topladığı besteleri de, Bach'ın ünlü "Brandenburg Konçertoları"na benetilmiştir. Bu benzerlikler nedeniyle "20. Yüzyılın Bach'i" olarak da adlandırılan Hindemith, bestelerindeki polifon yapıyı, çağımızı yansıtmak amacıyla kullanmıştır.

Başlıca eserleri olarak; "Mathis der Maler" (Ressam Mathis) operası ve bu operadan çıkarılmış senfoni, türlü çalgı grupları için "Kammermusik" (Oda Müzikleri), "Symphonic Metamorphoses on a Theme by Weber" (Weber'in Bir Teması Üzerine Senfonik Başkalaşımalar, 1943) adlı orkestra eseri, "Piyano İçin 1922 Süit"ı, Keman Konçertosu (1939), Viyolonsel Konçertosu (1930), "Solo Keman İçin Sonatlar"ı (1926), "Keman Ve Piyano İçin Sonatlar"ı, "Solo Viyola İçin Sonatlar"ı, "Viyola Ve Piyano İçin Sonatlar"ı, "Sinfonia Serena" (Dingin Senfoni, 1947), "When Lilacs in the Dooryard Bloomed" (Avludaki Leylaklar Açılığında, 1946), "An American Requiem for Walt Whitman" (Walt Whitman İçin Bir Amerikan Requemi, 1951), "Die Hamonie der Welt" (Dünyanın Uyumu, 1957) operası, "The Long Christmas Dinner" (Uzun Noel Şöleni, 1961) operası sayılabilir.

Arnold Schönberg'in "on iki ton müziği" okuluna karşı çıkan Hindemith, geleneksel tonalitenin genişletilmesine dayanan bir armoni sisteminin ilkelerini ortaya koydu. "Unterweisung im Tonsatz" (Kompozisyon Öğretimi) adlı yapıtında bu ilkeleri kuramsal düzeyde açıklarken, solo piyano için yazdığı "Ludus Tonalis" (Tonal Düzenleme) eserinde uygulamalı tanıtımı amaçlamıştır.

(1) Lico Amar : (1891 - 1959)

Macar kemancı ve eğitmen.Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski başkemancısıdır.1936'da Türkiye'ye gelip, "Ankara Devlet Konservatuvarı"nda keman ve oda müziği öğretmenliği yapmıştır. Ayrıca, Ulvi Cemal Erkin'in Keman Konçertası'nun da ilk seslendirilişini yapmıştır.

(2) George Trakl : (1887 - 1914)

Avusturyalı 'dışavurumcu' şair.Kişisel bunalımlarını ve savaş döneminin acılarını yansıtan, ölüm ve çürüme gibi temaları işlediği şiirleriyle ülkesinin önde gelen şairlerinden biri olmuştur.

(3) Ernst Theodor Amadeus Hoffmann : (1776 - 1822)

Yazar, besteci ve ressam.Düssel peri masallarından, dehşet veren doğaüstü felaket öykülerine kadar eşsiz düş gücünü ortaya koyduğu yapıtları, birçok opera bestecisine de kaynak olmuştur."Die Seraphionsbrüder" (Seraphion'un Kardeşleri) deki öyküleri, Wagner'in "Die Meistersinger von Nürnberg" (Nürnberg'li Usta Şarkıcılar) operasına, Hindemith'in "Cardillac" operasına, J.Offenbach'in "Les Contes d'Hoffmann" (Hoffmann'ın Masalları) operetine, L.Delibes'in "Coppelia" balesine ve Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesine esin kaynağı olmuştur.

(4) Berthold Brecht : (1898 - 1956)

Alman tiyatro yazarı.Hindemith için opera librettoları da yazmıştır.(Örneğin "Lindbergh'in Uçuşu)

(5) Kurt Weill : (1900 - 1950)

Alman bestecisi.Nazilerin iş başına gelmesi üzerine amerika'ya göç etmiş ve çalışmalarına burada devam etmiştir.

(6) Matthias Grünewald : (1455 - 1528)

Dinsel temalı yapıtlarına yoğun renkler ve hareketli çizgilerle derin bir anlamlılık kazandıran, çağının en büyük Alman ressamlarından biridir.

(7) Wilhelm Furtwängler : (1886 - 1954)

Alman orkestra şefi ve besteci.Uzun yıllar "Leipzig Gewandhaus Orkestrası", "Berlin Filarmoni Orkestrası" ve "New York Filarmoni Orkestrası"nın şefliğini yapmıştır.

(8) Paul Joseph Goebbels : (1897 - 1945)

Alman devlet adamı.Nazi Almanyası'nın "Propaganda Bakanı"dır.

(9) Johann Sebastian Bach : (1685 - 1750)

Alman besteci. "Alman Barok'u"nun ve "polifonik anlayış"ın doruk bestecisidir.

(10) Johannes Brahms : (1833 - 1897)

Alman besteci, klasik-romantik geleneği en üst noktasına ulaştırmıştır.Wagner karşıtı tutumuyla tanınır ve Beethoven'in devamı gibi görülür.

(11) Max Reger : (1873 - 1916)

Bavyereli besteci.Eserlerinde "polifonik yapıyı" benimsemiştir.

(12) Polifoni :

Yatay çok seslilik.Birden çok ezginin, "kontrpuan" kurallarına göre bir araya getirilmesi.Yani bir ezginin, başka ezgilerle çok seslendirilmesi.

(13) Igor Stravinski : (1882 - 1971)

Rus besteci. Alışılı gelmiş müzik kalıplarından ayrılan Stravinski, çok tonlu ve sert ritimli ses uygulamalarıyla müzik alanında yeni bir çığır açmıştır.

BÖLÜM II

AÇIKLAYICI BİLGİLER

"A" : op.31 I. Sonat için kullanılacaktır.

"B" : op.31 II. Sonat için kullanılacaktır.

"I, II, III, IV, V" : sonatların bölümlerini
simgeler.

"1, 2, 3, 4, v.b..." : ölçü sayılarını simgeler.

Verilen örneklerin hangi sonatin, kaçinci bölümünün, hangi ölçüsü olduğu şöyle belirtilmiştir :

"A/V/1" .Bunun anlamı,"op.31 I.Sonat'ın beşinci bölümünün birinci ölçüsü"dür.Ayrıca, verilen örneklerin çalışma şekilleri de "*" işaretiyile belirtilmiştir.

GENEL ÇALIŞMALAR

Hindemith'in op.31 "Solo Keman İçin İki Sonatını çalışırken, yorumcunun karşılaşabileceği teknik zorlukları beş temel başlık altında toplayabiliriz :

- 1) Entonasyon çalışması,
- 2) Eşitlik gerektiren pasajlar,

A/V/ 1

Prestissimo ($\text{♩} = \text{}$)

This musical score excerpt shows a single melodic line on a staff. The key signature is G major (one sharp). The tempo is indicated as 'Prestissimo' with a tempo mark of $\text{♩} = \text{}$. The notes are primarily eighth notes, with some sixteenth-note patterns and grace notes. The line starts with a descending eighth-note pattern, followed by a sixteenth-note run, and then a series of eighth notes with various slurs and grace notes.

- 3) Çift sesler ve akorlar,

B/III/23

This musical score excerpt shows a harmonic progression on a staff. It features a sequence of chords and rests. Fingerings are indicated above the notes: '2' over a bass note, '3 1' over a G major chord, '2 1' over a C major chord, '2' over a D major chord, and '3 2 1' over an F major chord. There are also several rests of varying lengths throughout the measure.

4) Uzun yay kullanımı gerektiren pasajlar,

A/III/59-60-61-62-63-64

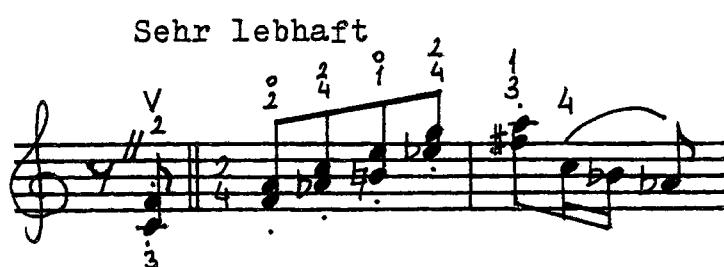

5) Tek ses ve çift ses pozisyon geçişleri.

B/I/ 3

B/IV/ 64-65

1) Entonasyon çalışması için önerilen yöntemler sunlardır :

a. Notaları boş tellerle kontrol etmek : Boş tellerle (sol, re, la, mi) aynı olan her nota , eğer o telin yanındaysa beraber çalınarak kontrol edilir,

B/I/ 1-2

Leicht bewegte Viertel

b. Dörtlü, beşli aralıklar ve oktavları hem birbiriyle, hem de boş tellerle kontrol etmek,
B/IV/84

c. Çalışılan pasajı aşağıda verilen parmak çalışma-larına uyarlıyarak çalışmak.

I 2 3 4 4 3 2 I

I 2 4 3 3 4 2 I

I 3 2 4 4 2 3 I

I 3 4 2 2 4 3 I

I 4 2 3 3 2 4 I

I 4 3 2 2 3 4 I

2 I 3 4 4 3 I 2

2 I 4 3 3 4 I 2

2 3 I 4 4 I 3 2

2 3 4 I I 4 3 2

2 4 I 3 3 I 4 2

2 4 3 I I 3 4 2

3 I 2 4 4 2 I 3

3 I 4 2 2 4 I 3

3 2 I 4 4 1 2 3

3 2 4 I I 4 2 3

3 4 I 2 2 I 4 3

3 4 2 I I 2 4 3

4 I 2 3 3 2 I 4

4 I 3 2 2 3 I 4

4 2 I 3 3 I 2 4

4 2 3 I I 3 2 4

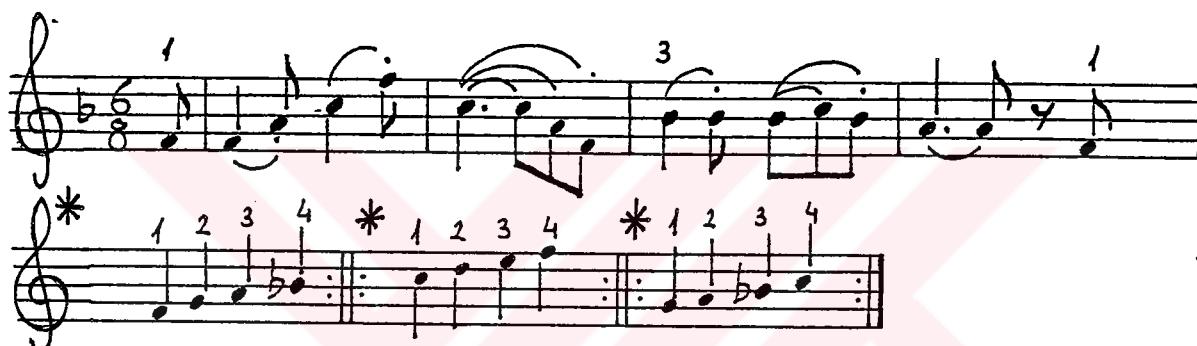
4 3 I 2 2 I 3 4

4 3 2 I I 2 3 4

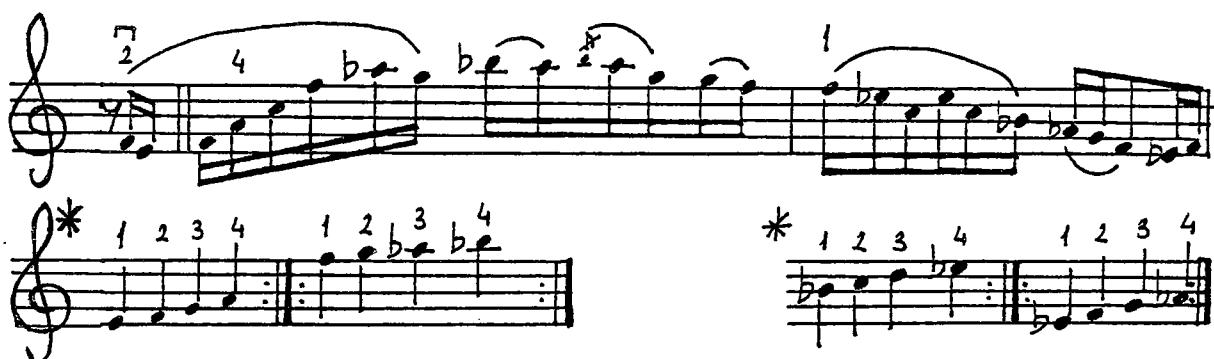
B/IV/ 8I-82

B/IV/ I-2-3-4

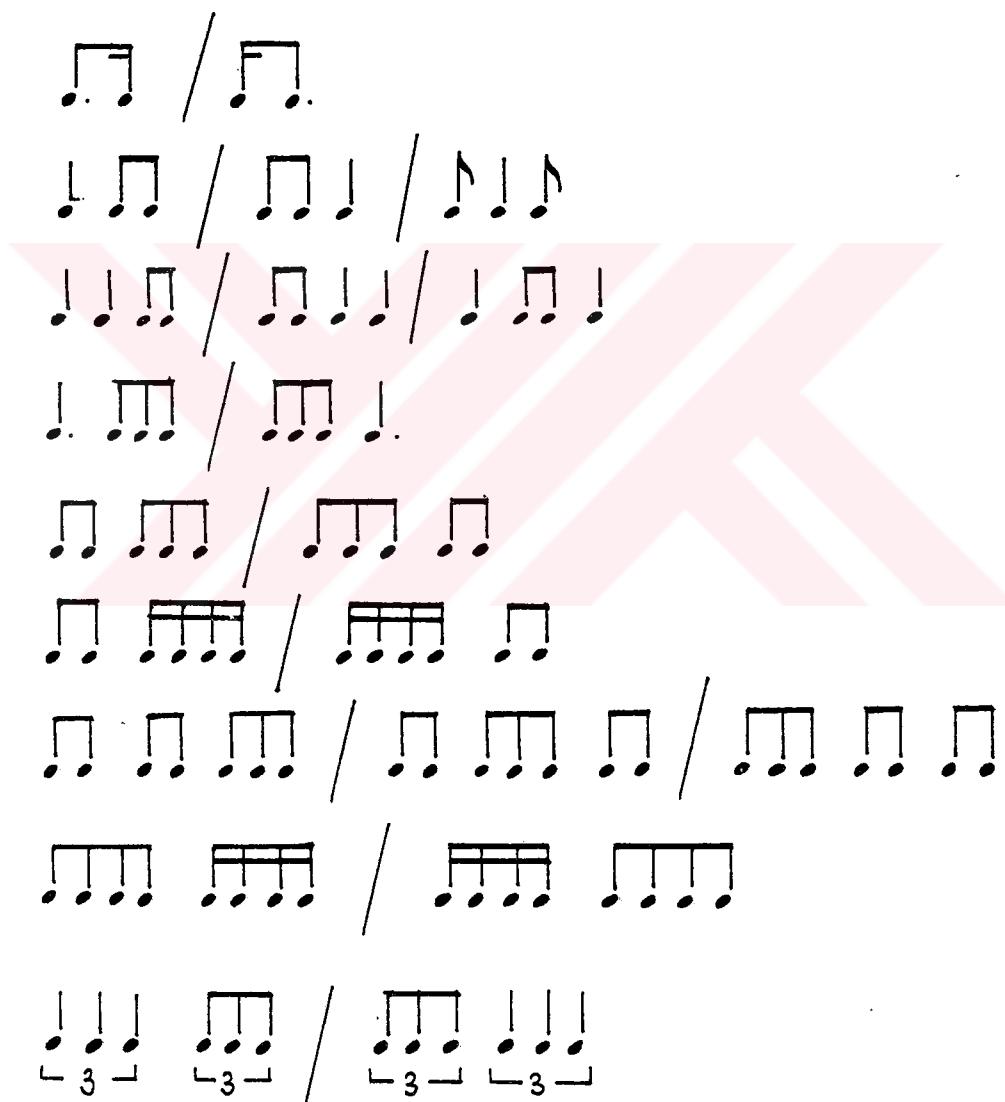
B/IV/ I7-I8

Entonasyon çalışması mutlaka 'hafif ses'le, yani 'piano' nüansında yapılmalıdır. Ancak bu şekilde en iyi sonuç elde edilebilir.

2) Eşitlik gerektiren pasajlarla ilgili zorlukları aşmak için yapılması önerilen yöntemler sunlardır :

a. Ritimlerle çalışmak, (aşağıda verilen ritimler ve onların kombinasyonları),

b. Çeşitli bağlarla ve tekrarlı notalarla çalışmak,

A/V/ 1-2

Prestissimo ($\text{♩}^{\text{!}} \cdot =$)

pp (mit Dämpfer)

* örneğin iki bağlı,

* üç bağlı,

* altı bağlı,

* ya da üç bağlı üçüncü notalar tekrar,

* dört bağlı dördüncü notalar tekrar,

* beş bağlı beşinci notalar tekrar,

* yedi bağlı yedinci nota tekrar,

c. Eğer pasaj bağlıysa bağısız, bağısızsa bağlı çalışmak,

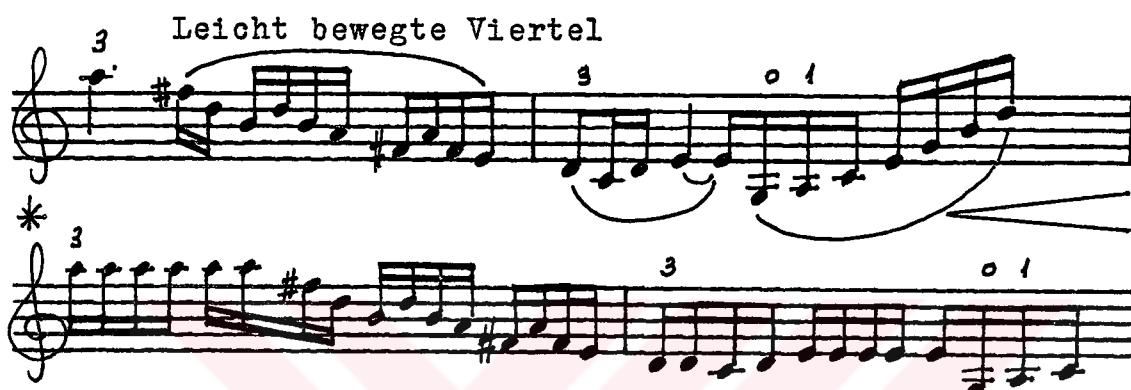
d. "a" ve "b" şıklarında verilen çalışma yöntemlerini kombine etmek, yani hem çeşitli ritimlerle , hem çeşitli bağlarla, hem de ritimli bağısız çalışmak,

e. Her telde kaç nota çalındığını hesaplayarak, pasajın asıl notaları yerine sadece boş telleri bağlı, bağısız ve ritimlerle çalışmak,

f. Küçük birimlerden oluşan bir pasajın arasında geçen büyük birimi, aralarında yer aldığı küçük birimlere bölgerek çalışmak,

B/I/ 1-2

g. Pasaj normal temposundan daha yavaş, hatta iki misli daha yavaş çalışıllıp, metronomla derece derece hızlan- dirılmalıdır. Eğer bağısız bir pasajsa, yavaş çalışıldığında, hızlı tempoda çalarken kullanılan yaydan daha geniş yay kul- lanılmamalıdır.

3) Çift ses ve akorlarla ilgili zorlukları aşmak için yapılması önerilen çalışma yöntemleri şunlardır :

a. Çift ses veya akorun öncelikle alt, yani kalın (bas) sesleri, "entonasyon çalışması" bölümünde anlatıldığı şekilde çalışılarak temizlenmelidir,

b. Ardından diğer sesler de aynı yöntemle çalışılarak birer birer eklenmelidir,

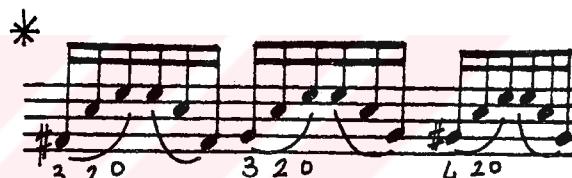
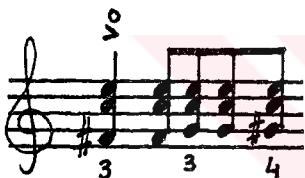
c. Bu çalışmalar yapılırken, akorun veya çift sesin çalışılan sesi dışındaki seslerini çalan parmaklar da teldenki yerlerinde hazır beklemelidirler,

d. Çalışılan çift ses veya akorun bütün sesleri ayrı ayrı ve arka arkaya duyurularak da çalışılabilir,

A/I/5

A/III/5

B/III/23

e. Çalışılan akorun aralıkları, "entonasyon çalışması" bölümünün "o" şıkkında verilmiş olan parmak çalışmalarına uyarlanarak da çalışılabilir,

A/V/52

f. Çift ses veya akorun tüm sesleri temizlendikten sonra, parçanın bütününe bağlanabilmesi için bir ses öncesinden alınıp, bir ses sonrasına kadar çalışılmalıdır.

4) Uzun yay kullanımı gerektiren pasajlarla ilgili zorlukları aşmak için yapılması tavsiye edilen yöntemler şunlardır :

- a. Öncelikle bu pasajlar çok "kuvvetli" (forte) ve köprüye yakın çalışılmalıdır,
- b. Her telde kaç nota çalındığı hesaplanarak, pasajın asıl notaları yerine sadece boş teller, bağlı olarak çalışılmalıdır,
- c. Pasaj mutlaka normal temposundan daha yavaş, hatta iki misli daha yavaş çalışılp, metronomla derece derece hızlandırılmalıdır.

5) Tek ses ve çift ses pozisyon geçişleri :

Bunlarla ilgili zorlukları aşmak için kullanılabilir en iyi yöntem "pilot parmak" tekniğidir."Pilot parmak", bulunulan pozisyondan başka bir pozisyon garantili, yani risksiz geçisi sağlar.Bulunulan pozisyonda çalınan son notanın parmak numarası, geçilecek pozisyondaki aynı parmak numarasına denk gelecek notaya kaydırılır.

B/II/ 45

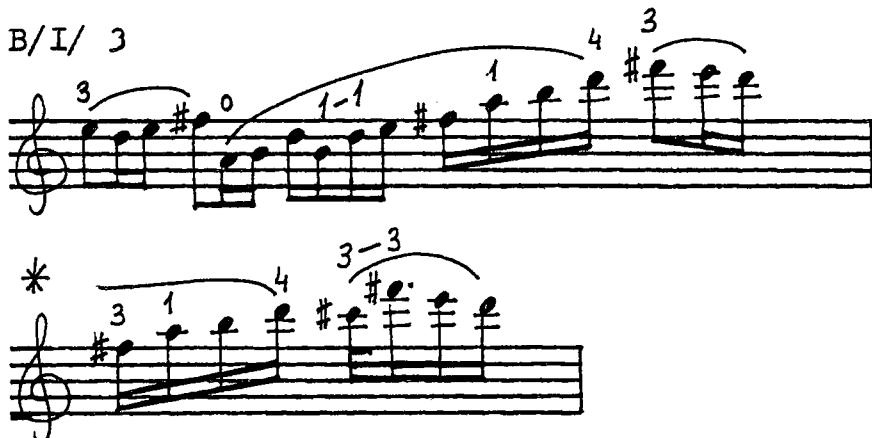
B/II 47-48

B/II/ 62-63

Ayrıca her tür pozisyon geçişinde, pilot parmak kayışları mutlaka şu ritimlerle çalışılmalıdır : $\text{---} \cdot \text{---}$ / $\text{---} \cdot \text{---}$.

B/I/ 5

Eğer geçilecek pozisyondaki parmak numarası, bulunulan pozisyonundan daha küçükse, örneğin bulunulan pozisyonda çalınan son nota 4. parmak, geçilecek pozisyondaki nota da 3. parmaksa, bulunulan pozisyonda çalınan son notanın ardından, geçilecek pozisyondaki parmak numarasına denk gelecek parmak numarasını taşıyan nota çalınıp, o parmakla kayılır.

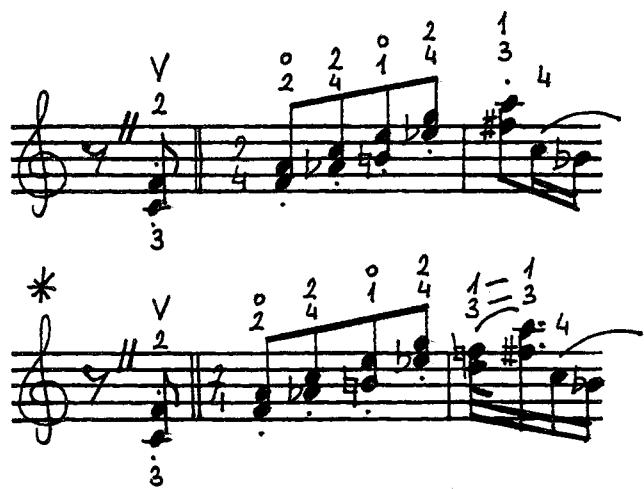

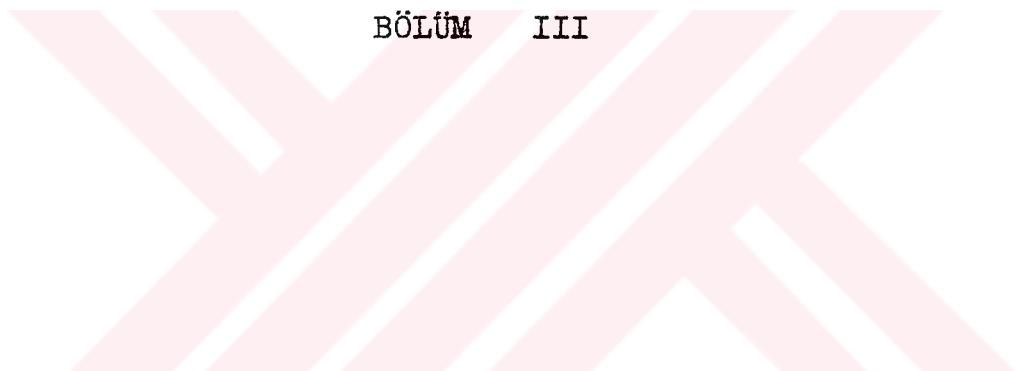
B/I/ 31

Çift ses pozisyon geçişlerinde de aynı prensip geçerlidir. Ama eğer iki çift ses arasında "aralık" farkı varsa (özellikle de üçlü aralıklarda), örneğin bulunulan pozisyondaki aralık "B 3" (büyük üçlü), geçilecek pozisyondaki aralık "k 3" (küçük üçlü) ise, kayılmadan önce, bulunulan pozisyondaki aralık, geçilecek pozisyondaki aralığa göre değiştirilip, yani o da "k 3" haline getirilip sonra kayılmalıdır.

B/IV/ 65-66

BÖLÜM III

ÖZEL ÇALIŞMALAR

Yapılan yazılı çalışmanın buraya kadar olan bölümünde önce Hindemith'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildi, "Solo Keman İçin op.31 İki Sonat"ını çalarken kemançının karşılaşabileceği zorluklar beş temel başlık altında toplanıp, bunları aşmak için çalışma yöntemleri örneklerle açıklandı. Şimdi ise bu çalışma yöntemlerini, sonatların her bölümünde uygulamalı olarak göreceğiz.

A / I

Öncelikle "entonasyon çalışması" yapılmalıdır. Bakınız : 1) a., b., c.
A/I/1

A/I/2

A/I/2

1 2 3 4 2 3 3 2 1 0 1 2 3 4

Ardından, 'pozisyon geçisi' olan pasajlar çalışılmalıdır. Bakınız : 5)

A/I/4

1 3 2 3 0 0

3 1-1 3

3 2-2 3

3 4 3 1 2 3 0

3-3 4 3-3 1 1 1 2

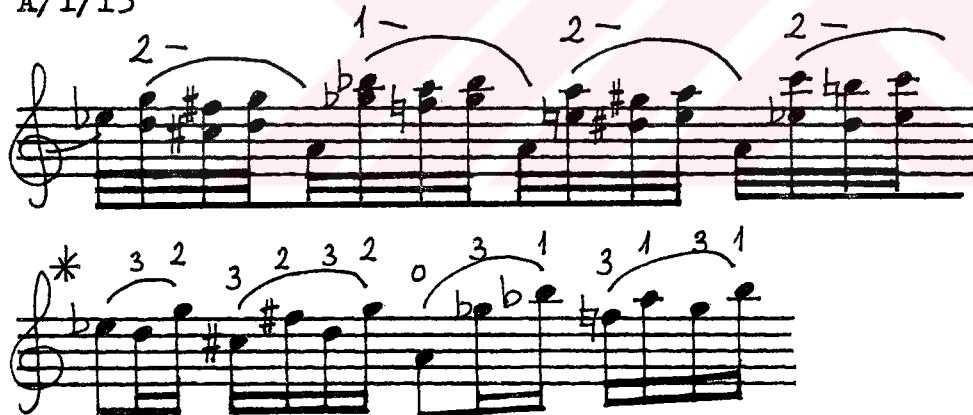
Çift ses pozisyon geçişleri de çalışılmalıdır.

A/I/7

Buna ek olarak, çift ses ve akorlar ayrıca çalışılmalıdır.

A/I/13

Son olarak da, bölüm 2)'nin a., b., c., d., g., şıklarındaki çalışma yöntemleri uygulanmalıdır.

A/I/5

Dört bağlı, ritimli :

* 3 3 4 1 0 3

* 3 3 4 1 0 3

Üç bağlı, üçüncü notalar tekrar, ritimli :

Üç bağlı, üçüncü notalar tekrar, ritimli :

* 3 3 4 1

* 3 -3- 3 -3- 4 1 -3-

Beş bağlı, beşinci notalar tekrar, ritimli :

Beş bağlı, beşinci notalar tekrar, ritimli :

* 3 -3- 3 -3- 4 1 -3-

Tamamen bağısız :

Tamamen bağısız :

* 3 V V 3 V V V 4 V V V V V V

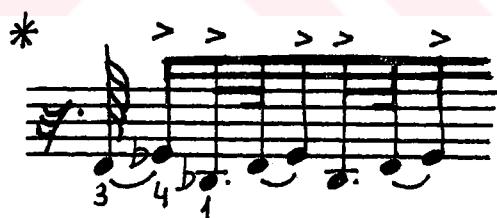
Bu bölümde "aksanlı notalar" () kullanılmış.

"Aksan" aslında Fransızca bir kelimedir ve "accent" şeklinde yazılır, Türkçe anlamı da "vurgu" dur. ("Aksanlı notalar" bakınız: ölçü 5, 10, 17, 18.) "Aksanlı notalar" bestecinin, diğer notalar- dan daha önemli ve farklı olmasını, daha çok duyulmasını istediği notalardır. Bir notayı "aksanlı" çalmak için notanın başlangıcı daha iyi ve net belirtilmeli, "ataklı" olmalıdır.

Bunun için de mutlaka yay telden havalandırılmalı ve nota çalınmaya başlarken sağ el işaret parmağı yayı tele bastırıp, sonra serbest bırakmalıdır.

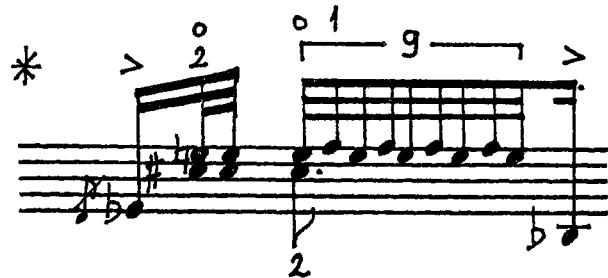
Bu bölümde ayrıca "çarpma notalar" da kullanılmıştır.

"Çarpma notalar", üstüne yazıldıkları notadan daha küçük ve üzerlerinde bir çizgiyle belirtilirler. (Bakınız: ölçü 5, 10, 17, 18.) Üstüne yazıldıkları notadan çok kısa zaman önce çalınıp, o nota- ya giriş niteliği taşırlar. Şu şekilde çalınmalıdır :

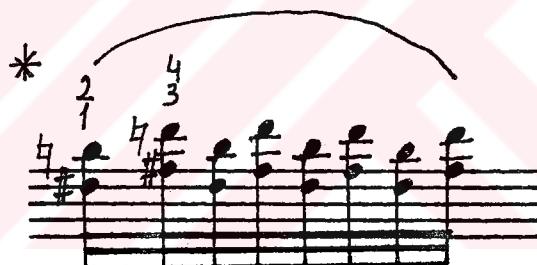

Bu bölümde "tril" ler de kullanılmıştır. (Bakınız: ölçü 6, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21,) "Tril" bir çeşit süslemedir, üstüne yazıldığı notanın bir alt veya bir üst notası kullanıla- rak yapılır. Bu bölümdeki "tril"ler üzerine yazıldıkları notadan

başlar ve bir üst notayla , yani yukarı doğru yapılrırlar.Sayıları şöyledir : notalar için 7 tane, notalar için 9 tane notalar için de 18 tane yapılmalıdır.

Ayrıca, 20. ölçüdeki "çift sesli tril" in sayısı da 8 tane olmalıdır :

Birinci bölüm için örneklenmiş olan tüm çalışma şekilleri, bu bölüme de uygulanmalıdır. Çalışma şekilleri için bakınız : "Genel Çalışmalar " 1) a., b., c., d., f., 5) .

A / III

Onceki bölüm için yazılmış olan çalışma şekillerine ek olarak, 59. ve 65. ölçüler arasındaki pasaj için " Genel Çalışma-

lar "ın 4). bölümündeki yöntemler uygulanmalıdır.

Bu bölümde diğerlerinden farklı olarak, "flageolet" (Fransızca bir kelimedir ve 'flajöle' okunur) notalar kullanılmıştır. Bunun anlamı şudur : Yazılı nota çalınırken parmak tele tam olarak basmaz, sadece hafifçe dokunur ve bunun sonucu olarak da yazılı olan notanın iki oktav incesi tınlar. Bu anlatılan boş tellerle yapılan "flageolet" dir. Bir de parmak basılarak yapılan "flageolet" vardır. Onda da bir parmak (bu genellikle birinci parmaktır) tele tam olarak basar, diğer parmak ise aynı tele aynı anda hafifçe dokunur. Sonuç aynıdır, yani tele tam olarak basılan notanın iki oktav incesi tınlar.

Bu bölümde yalnız iki ölçüde "flageolet" nota kullanılmıştır ve ikisi de boş tellerle yapılan "flageolet" dir. (Bakınız : ölçü 1 ve 43). Bu notaların "flageolette" olduğu, üstündeki "0" parmak numarasından anlaşılır. "Flageolet" notaları çalışma tekniği şöyledir : "Flageolet" yazılan nota önce tele tam olarak basılarak çalışılır, böylece tam yeri öğrenilir. Ardından, basılan parmak hafifletilerek "flageolet" in tınlaması sağlanır.

A / IV

Bu bölüm için, "Genel Çalışmalar" da yazılmış olan tüm çalışma yöntemleri kullanılmalıdır.

A / V

Bu bölüm için de yukarıda belirtilen bütün çalışma yöntemleri uygulanmalıdır.

TERİMLER

Hindemith eserlerinde, tempoyu, dinamiği ve karakteri belirten İtalyanca terimlerin (piano, forte, ritenuto, prestissimo v.b...) yanı sıra, bazı Almanca cümleler ve terimler de kullanmıştır. İşte "Solo Keman İçin op.31 I. Sonat"ında kullandığı terimler ve anımları :

Sehr lebhafte Achtel (A/I) : çok canlı sekizlikler.

Sehr langsame Viertel (A/II) : çok yavaş dörtlükler.

beruhigen (A/II/20) : sakinleşerek.

Ruhig (A/II/23) : sakin.

kurze Pause (A/II/29) : kısa ara.

Sehr ruhig (A/II/30) : çok sakin.

Sehr lebhafte Viertel (A/III) : çok hareketli dörtlükler.

ohne jedes ritardando (A/III/76) : yavaşlamadan.

Lied (A/IV) : şarkı.

Ganz leise und zart spielen (A/IV) : çok hafif sesle ve yumuşak yapılınacak.

Ruhig bewegte Achtel (A/IV) : sakin hareketli sekizlikler.

mit Dämpfer (A/V/1) : "sourdine" takılarak.

über zwei Saiten (A/V/11) : iki telde.

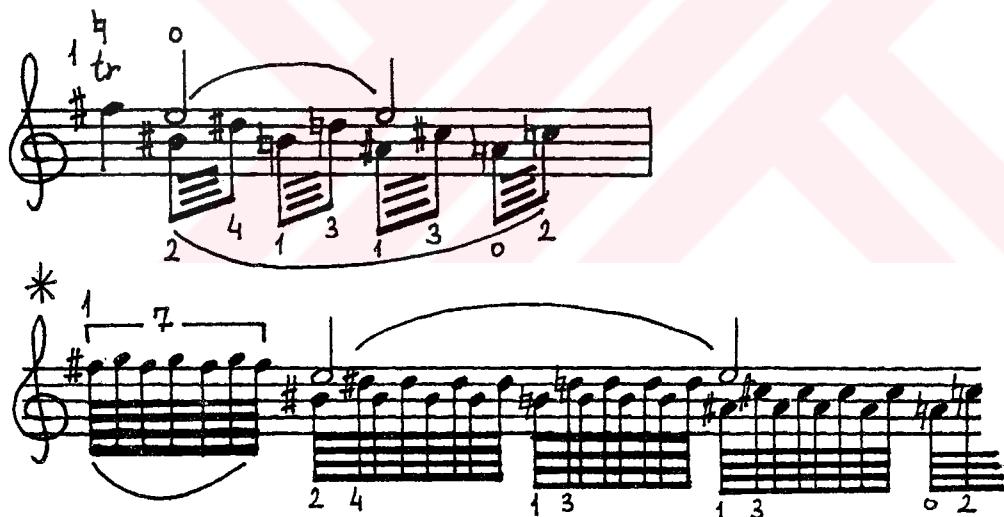
ein wenig breiter (A/V/52) : biraz daha geniş.

B / I

Bu bölüm için de aynı çalışmalar uygulanmalıdır.

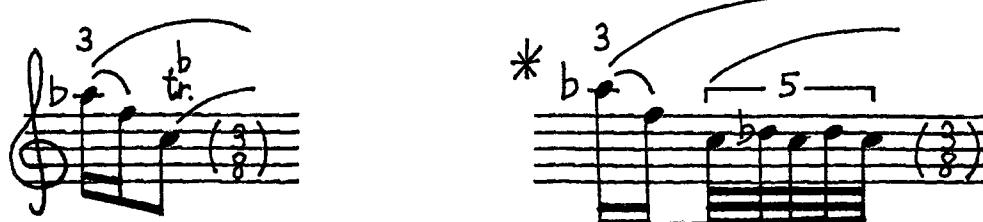
Fakat 19. ölçüde, A/I/20'dekine benzer bir çift ses tril kullanılmıştır. Bu tril şu şekilde çalınmalıdır :

B/I/19

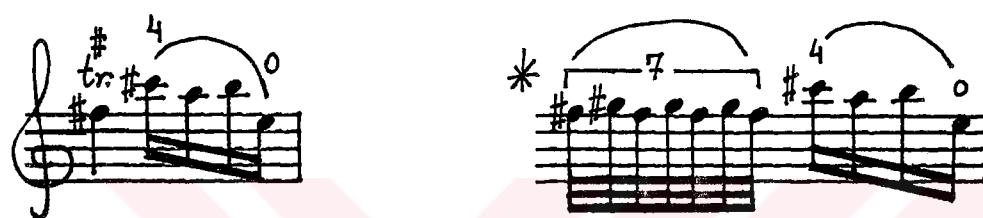

Bu bölümdeki tek sesli tril sayıları da şöyledir : ♩ notalar için 5 tane, ♪ notalar için de 7 tane yapılmalıdır.

B/I/12

B/I/18

Ayrıca bu bölümün sonunda "attacca" sözü vardır.

Bunun anlamı bölüm bittiğinden sonra, beklemeden bir sonraki bölümün çalınacağıdır. Op.31 2. Sonat'ın bütün bölümle rinin sonunda "attacca" sözü yer alır, yani bu sonat, bölüm aralarında durulmadan, sanki tek bölümmüş gibi çalınmalıdır.

B / II

Bu bölüm için de daha önce anlatılan çalışmalardan uygulanmalıdır ve bu bölümün de sonunda "attacca" vardır.

B / III

Üçüncü bölüm tamamen "pizzicato"dur. Bunun anlamı ise yayı kullanmadan, sağ veya sol el parmakları ile telleri çekerek çalmaktır. Bu bölüm önce yayla çalınarak çalışılmalı ve daha önce anlatılan çalışma yöntemleri ile pekiştirildikten sonra "pizzicato" olarak calınmalıdır. Bu bölümün sonunda da "attacca" vardır.

B / IV

Son bölüm, yani dördüncü bölüm bir "tema" ve onun "çeşitlemeleri"nden oluşur. "Tema" olarak, W.A.Mozart'ın "Komm, lieber Mai" (Gel Güzel Mayıs) isimli şarkısının teması kullanılmıştır. Bu "tema"nın ezgisi, armonik yapısı, ve genel özellikleri (temanın inici veya çıkışıcı olması, kalıfları, bazı karakteristik noktaları, v.b...)çeşitli şekillerde işlenerek, beş tane çeşitleme elde edilmiştir.

Bu bölüm için de aynı çalışma şekilleri uygulanmalıdır.

TERİMLER

Hindemith'in "Solo Keman İçin op.31 II.Sonat"ında kullandığı Almanca terimler ve anlamları :

Es ist so schönes Wetter draußen (B/I) : dışarıda çok güzel bir hava var.

Leicht bewegte Viertel (B/I) : hafif hareketli dörtlükler.
keine Triole (B/I/5) : üçleme değil.

Ruhig bewegte Achtel (B/II) : sakin hareketli sekizlikler.
gehalten (B/II/57) : tutarak.

Gemächliche Viertel (B/III) : yavaş dörtlükler.

Das ganze Sätzchen ist pizzicato zu spielen (B/III) :
bölüm tamamen pizzicato çalınır.

im Tempo bis zum Schluß (B/III/26) : sonuna kadar tempoda.

Fünf Variationen über das Lied "Komm, lieber Mai" von Mozart
(B/IV) : Mozart'ın "Komm, lieber Mai" şarkısı üzerine beş varyasyon.

Leicht bewegt (B/IV) : hafif hareketli.

Ein wenig ruhiger (B/IV/17) : biraz daha sakin.

Viel langsamer.Ruhig (B/IV/49) : daha yavaş.Sakin.

Die ganze Variation auf der D und A Saite (B/IV/49) :
bütün varyasyon "re" ve "la" telinde.

Sehr lebhaft (B/IV/65) : çok canlı.

Die Achtel wie am Anfang des Satzes (B/IV/81) : bölümün başındaki sekizlikler gibi.

Etwas langsam (B/IV/103) : yavaşça.

KAYNAKÇA

- 1) Doç. R.Nuri İYİCİL ile 1983'den beri yapılan derslerdeki çalışmalar.
- 2) Curt SACHS : KISA DÜNYA MUSİKİSİ TARİHİ
çeviren : İlhan USMANBAŞ İstanbul 1965
Milli Eğitim Basımevi
- 3) Faruk YENER : MÜZİK KILAVUZU
İstanbul 1983, Bilgi Yayınevi
- 4) İlhan K. MİMAROĞLU : MUSİKİ TARİHİ
İstanbul 1970, Varlık Yayınları
- 5) CUMHURİYET ANSİKLOPEDİSİ : Cilt 6
İstanbul 1968, Arkın Kitabevi
- 6) ANA BRITANICA (Genel Kültür Ansiklopedisi) : Cilt 15
İstanbul 1994, Hürriyet Yayınları

PAUL HINDEMITH

1895—1963

Sonate

für Violine solo

opus 31 No. 1

Edition Schott 1901

B. SCHOTT'S SÖHNE · MAINZ

Schott & Co. Ltd., London · Schott Music Corp., New York

Printed in Germany

T.C. YÜKSEKOĞRETİM KURULU
DOKÜMANТАSYON MERKEZİ

für Licco Amar

Sonate

Paul Hindemith, op. 31 No.

I

Sehr lebhafte Achtel

The musical score consists of six staves of music for a single performer. The first staff begins with a dynamic of *f*. The second staff starts with *p* and includes a crescendo marking. The third staff features a dynamic of *ff*. The fourth staff contains grace notes and slurs. The fifth staff includes trill and vibrato markings. The sixth staff concludes with a dynamic of *v*.

This page contains the third page of a musical score for a multi-instrument ensemble. The score includes parts for Flute, Clarinet, Bassoon, Trombone, and Percussion. The music consists of eight staves of music, each with a different set of dynamics and articulations. The first staff uses grace notes and slurs. The second staff features a trill and dynamic markings. The third staff includes a crescendo and decrescendo. The fourth staff uses ff. The fifth staff has a dynamic marking of dim. The sixth staff uses mf. The seventh staff uses ff. The eighth staff uses trills and dynamic markings. The score is numbered 1 through 18.

II

Sehr langsame Viertel

1 3 2 1 2

III

Sehr lebhafte Viertel

Sheet music for guitar, featuring 10 staves of music. The music is in 4/4 time and consists of 8 measures. The key signature is A major (no sharps or flats). The tempo is indicated as "Sehr lebhafte Viertel". The dynamics include *f*, *p*, *ff*, *mp*, *pp*, and *dim.*. The strumming pattern is indicated by numbers above the notes: 1, 2, 3, 4. Measure 1 starts with a *f* dynamic and a 1-2-3-4 strum. Measure 2 begins with a *p* dynamic and a 2-3-1 strum. Measure 3 starts with a *ff* dynamic and a 3-4 strum. Measure 4 ends with a *tr* dynamic and a 1-2-3-4 strum. Measure 5 starts with a *f* dynamic and a 3-2-1 strum. Measure 6 starts with a *tr* dynamic and a 2-3-1 strum. Measure 7 starts with a *pp* dynamic and a 4-3-2 strum. Measure 8 starts with a *dim.* dynamic and a 1-1 strum. Measures 9 and 10 end with a *ppp* dynamic. Various grace notes and slurs are present throughout the piece.

6

43

IV

7

Intermezzo, Lied. Ganz leise und zart zu spielen

Ruhig bewegte Achtel

3

P grazioso

V

Prestissimo (d.-.)

pp (mit Dämpfer)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

pp (mit Dämpfer)

mf

f

f

p über zwei Saiten

pp

ff

pp

cresc.

Sheet music for guitar, page 9, featuring six staves of musical notation. The music includes various performance markings such as dynamics (f, cresc., fff, molto dim.), fingerings (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), and slurs. The notation is written on standard five-line staffs.

34 4 1

pp subito

36 0 0 1 4 b > V 0 4

38 □ 0 1 0 1 1 2 3 V 1 1 2 3 2 *dimin.*

40 V 1 0 2 1 1 □ V

cresc molto f

44 ff V 2 1 fff

dim.

mf dim.

V F mp

50 4 2 1 0 2 1 4 3 2 1 3 2 4 2 ein wenig breiter 3 2 4 0 V

mf f

ff fff

P A U L H I N D E M I T H

Sonate

für Violine allein

opus 31 Nr. 2

ED 1902

Mainz · London · New York · Tokyo

© B. Schott's Söhne, Mainz, 1924 · © renewed Schott & Co. Ltd., London, 1952
Printed in Germany

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM
DOKÜMANASYON

für Walter Caspar

Sonate

....Es ist so schönes Wetter draußen....

Paul Hindemith, op. 31 Nr.

I

Leicht bewegte Viertel

The musical score is composed of eight staves of piano music. Staff 1 starts with a dynamic *p* and a tempo marking "Leicht bewegte Viertel". Staff 2 begins with a dynamic *mf*. Staff 3 contains a instruction "(keine Triole)". Staff 4 starts with a dynamic *mp*. Staff 5 features a dynamic *f*. Staff 6 starts with a dynamic *p*. Staff 7 includes a dynamic *poco f*. Staff 8 ends with a dynamic *cresc.*

9

f *dim.*

pp

mf *pp*

mp

poco f

pp

A

pizz.

pp

attacca

II

3

Ruhig bewegte Achtel

arco

p

mf

sul A-D

poco f

6

III

Gemächliche Viertel (Das ganze Sätzchen ist pizzicato zu spielen)
pizz.

Sheet music for cello, page 5, section III. The page contains ten staves of musical notation with various dynamics and performance instructions. The music is in common time and includes the following markings:

- Staff 1:** Dynamics: p , mf , pp . Performance instruction: "Das ganze Sätzchen ist pizzicato zu spielen". Fingerings: 3, 2, 3; 2, 1, 3; 1, 2, 3; 1, 2, 3; 2, 1, 3; 1, 2, 3; 2, 1, 3; 1, 2, 3; 2, 1, 3; 1, 2, 3.
- Staff 2:** Dynamics: f . Fingerings: 1, 2, 3; 1, 2, 3; 1, 2, 3; 1, 2, 3; 1, 2, 3; 1, 2, 3; 1, 2, 3; 1, 2, 3; 1, 2, 3; 1, 2, 3.
- Staff 3:** Dynamics: p , f . Fingerings: 2, 1, 2; 3, 1, 2; 2, 1, 2; 3, 1, 2; 2, 1, 2; 3, 1, 2; 2, 1, 2; 3, 1, 2; 2, 1, 2; 3, 1, 2.
- Staff 4:** Dynamics: p , ff , p . Fingerings: 1, 3, 2; 4, 1, 4; 2, 3, 1, 3; 1, 3, 2; 4, 1, 4; 2, 3, 1, 3; 1, 3, 2; 4, 1, 4; 2, 3, 1, 3; 1, 3, 2.
- Staff 5:** Dynamics: p , fff . Fingerings: 1, 2, 3; 4, 2, 3; 1, 2, 3; 4, 2, 3; 1, 2, 3; 4, 2, 3; 1, 2, 3; 4, 2, 3; 1, 2, 3; 4, 2, 3.
- Staff 6:** Dynamics: p . Fingerings: 3, 2, 1, 0, 3; 1, 2, 1, 0, 3; 3, 2, 1, 0, 3; 1, 2, 1, 0, 3; 3, 2, 1, 0, 3; 1, 2, 1, 0, 3; 3, 2, 1, 0, 3; 1, 2, 1, 0, 3; 3, 2, 1, 0, 3; 1, 2, 1, 0, 3.
- Staff 7:** Dynamics: mf . Fingerings: 2, 1, 1; 1, 0, 2; 2, 1, 1; 1, 0, 2; 2, 1, 1; 1, 0, 2; 2, 1, 1; 1, 0, 2; 2, 1, 1; 1, 0, 2.
- Staff 8:** Dynamics: pp . Fingerings: 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1.
- Staff 9:** Dynamics: mp . Fingerings: 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1.
- Staff 10:** Dynamics: $poco f$. Fingerings: 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1.
- Staff 11:** Dynamics: pp . Fingerings: 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1.
- Staff 12:** Dynamics: ppp . Fingerings: 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1; 1, 2, 1, 0, 1.

Performance instruction at the end of the page: "im Tempo bis zum Schluß".

IV

Fünf Variationen über das Lied „Komm, lieber Mai“ v. Mozart

Leicht bewegt

Leicht bewegt

Ein wenig ruhiger

mf

p

pp

mf

rit.

poco f

tr.

riten.

a tempo

pp

mf

f

mf

pp

mf

f

37

Viel langsam. Ruhig

(Die ganze Variation auf der D u. A Saite)

