

ردیف

T.C.
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÇEŞİTLEME BİÇİMİ

MÜZİK ANASANAT DALI
YÜKSEK LİSANS
PIYANO

T. C.
Yükseköğretim Kurulu
Dokümantasyon Merkezi

İsim : Metin Ülkü
Danışman: Doç.Judith Uluğ

İstanbul - 1987

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
ÖNSÖZ	
I. GİRİŞ	1
II. RÖNESANS	3
III. BAROK	25
IV. KLASİK	58
V. ROMANTİK	85
VI. 20.yy	104
VII. SONUÇ	110
VIII. EK	111
IX. KAYNAKÇA	112

Ö N S Ö Z

Bu araştırmamda çeşitlemenin, tarihsel gelişimi içinde edindiği biçimleri ve bu biçimlerin teknik olarak çeşitli dönenlerde ve çeşitli bestecilerde bulunan özel kullanılışlarını sergilemeye çalıştım. Bunu yaparken her eserin salt yapısal analizine fazla girmedim. Ayrıca bu konuyu, kaynaklarımın el verdiği ölçüde, olabildiğince çalgısal repertuarın genelinde ele almağa çalıştım.

Bu çalışmamdan dolayı, beni yönlendirmede en fazla emeği geçen Hocam, Sayın Doç.Judith Uluğ'a, gerekli olan önemli bazı notaları bana sağlayan ve çalışmama destek olan Sayın Nazan İpsiроğlu'na, ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.

I. GİRİŞ

Çeşitleme için, en genel anlamda, bir temanın ardarda gelen kısımlarla değişikliklere uğratıldığı veya değişken içeriklerde ele alındığı bir biçim diyebiliriz. Çeşitlenen temanın boyutları, kısa bir motiften veya armonik çatıdan, bir veya birkaç cümlelik tamamlanmış bir melodiye kadar uzanır.

Rönesanstan hemen önceki dönemde çesitleme, lavta müziği olarak, doğaçlama özelliği gösteren, tanınan melodilerin ve dini ezgilerin işlendiği modal bir çalgısal üslupdan oluşur. Bu dönemde çesitlemenin henüz belli bir biçimini yoktur.

Rönesansla birlikte, bu doğaçlamasal üslup ardarda gelen çesitlemeler olarak biçim oluşturmağa doğru yönelir. Çesitlemeler, vokal müziğin etkisiyle, parça boyunca, önemli değişikliklere uğramaksızın yinelenerek getirilen bir parti (Cantus Firmus) içermeye başlamıştır. Cantus Firmus, parçada 2'den fazla sesin herbirinde ayrı ayrı gelebilir. Cantus Firmus gibi, ama yalnız alt seste yinelenerek gelen baslar da bu dönem çesitlemelerinde bulunur. İspanya ve İtalya, bu kullanışlar açısından hem etkileşim göstermiş hem de kendi çalgısal çesitleme üsluplarını geliştirmiştir. Çesitlemelerde, lavtadan klavyeye geçişle, polifonik olanaklar genişlemiştir. İngлизler de, İspanya ve İtalya'daki gelişmeye, hemen sonra, kendi "Ground" kullanıları ve figürsel tekniklerini ekleyerek, kendilerine özgü, parlak bir çalgısal üslup oluşturmuşlardır. Çesitlemeyle birlikte ele alınan çalgısal dans biçimleri bu döneme özgürdür.

Rönesansta belirgin bir işlevsel görevi olmaksızın diğer partiler arasında gelen baslar, Barok devirde başlı başına bir parti oluşturan temel unsur olarak ele alınmış, inatçı bas niteliği kazanmışlardır. Bu dönemin "Chaconne" ve "Passacaglia" çeşitlemeleri buna dayanır. Bu devirde, ayrıca, Almanlara özgü melodik çeşitlemeler ortaya çıkar. Yine Almalarda, Cantus Firmus kullanımı, org müziğinde koral çeşitlemeleri olarak genişletilir. Fransızların geleneksel "double" kullanımı, bir çalgısal dans biçiminin süslenmiş melodik tekrarı olarak bir çeşitleme oluşturur. Bu devrin sonlarına doğru İtalyanlar homofoniye dayalı melodik çeşitlemelere yönelirler.

Klasik devirde, homofonik doku içinde sabit armonilerle gelen melodik çeşitlemeler ön plana geçer. "Tema ve çeşitlemeler" biçimsel kullanış olarak yerleşir, diğer çeşitleme biçimini kullanışları dışlanır.

Romantik devirde "Tema ve çeşitlemeler", bir yandan Viyanalı klasik bestecilerin izinde yazılırken, öte yandan, bu biçim, Romantizmin şairsel imgelerine, duygusal zenginliklerine ve virtüözce olan çalgı üslubuna zemin oluşturcasına (biçimsel ve armonik kullanışlar açısından) yeni düzenlemeye uğrar. Bu devirde, bu iki eğilim, ayrıca, sık sık kesişir.

Yirminci yy.ın müzik dünyasında, tonal sistemin yıkılmasına ve müzik dilinin değişmesine paralel olarak sınırsız bir özgürlüğe kavuşan besteciler yeni çeşitleme biçimini anlayışlarına ve çeşitleme kullanışlarına yöneldiler. Bu özgürlük havası içinde, geleneksel "tema ve çeşitlemeler" biçimini, gitikçe azalan bir kullanış olarak, kimi besteciler tarafından sürdürülmüştür.

II. RÖNESANS

1400 yıllarında başlayan çalgısal müziğin özgürlük kazanma sürecinde, insan sesinin yapabileceğinin üzerinde süsleme olanağı taşıyan bir çalgısal stil gelişmiş ve kendi türünün biçimlerini Rönesans başlarında ortaya koymağa başlamıştır. Çeşitleme biçimini de bu sıralarda belirmeğa başlar.

Bu biçimin ilk örneklerini konu edinirsek İtalya ve İspanya'nın öncü durumunda olduğunu görürüz. Bu iki ülke, birbirlerinin etkisi altında kalmış, bunun yanısıra kendilere özgü biçimler içinde ilk çeşitleme örneklerini vermişlerdir.

İTALYAN

Dalza'nın lavta için yazdığı "Caldibi castigliano" (1508) çeşitleme benzeri kısımlaşma gösterir. Aynı bas ve aynı armonik çatıya sahip olan her kısım özgürce yazılmış geçişler içerir. Bu biçim doğaçlama gibidir ve İspanyolların etkisini taşıır (Glosa denilen doğaçlama karakterinde çalgısal parçalar. İspanyollarda) (Örnek 1).

Fakat, İtalyanlarda, kendilerine özgü kullanış, bir çalgısal dans olan Pavan'ın basta yinelenen sekiz notalık kalıp üzerinde ilerlemesi ve yine aynı çalgısal dansın, bu kez çeşitlenmiş tekrarlar içерerek (AA', BB', CC') ilerlemesi şeklindedir. Ayrıca İtalyanlar çalgısal dansların (Pavan, saltarello, pezzamezzo-paduana-saltarello) oluşturduğu süit benzeri gruplar içinde, kısımlar arasında, melodik çeşitleme

Caldibi Castigliano (1508)

Örnek 1

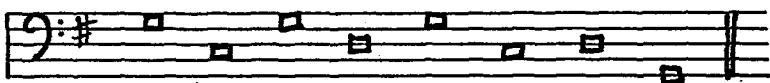
oluşturacak şekilde ilişki kurmuşlardır. Bu süitler içinde aynı bas partisi kullanılmıştır.

Söz konusu baslar, yerden yapılan basse-dance geleneğinin yaşatılmasıdır. Bunların bazıları ortaçağ epik tiyatro geleneği içinde yer alan melodilerde kullanılmışlardır. Yaşamayı sürdürmüş en önemlileri Örnek 2'de sıralanmıştır.

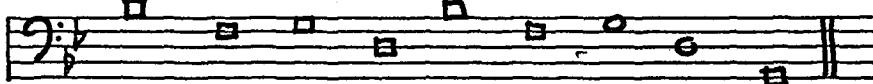
PEZZAMEZZO ANTICO

PEZZAMEZZO MODERNO.

ROMANESCA

FOLIA

RUGGIERO MELODIE

The image contains two sets of handwritten musical notation on a single staff. The first set, labeled 'FOLIA', consists of a series of eighth notes and a sixteenth note. The second set, labeled 'RUGGIERO MELODIE', consists of eighth notes, sixteenth notes, and quarter notes. Both sets end with a double bar line.

Örnek 2

İSPANYA

İspanyollarda Luis de Milan adlı bestecinin İtalyanların etkisiyle yazdığı, çeşitleme özelliği taşıyan Pavani saymazsak, bu ülkenin kendine özgü çeşitleme geleneği Luys de Narvaez adlı bestecileriyle başlar. Bestecinin lavta (Vihuela) için yazdığı "Diferencias sobre 'O Gloriosa Domina'"ya (Klise ezgisi) (1538) baktığımızda, devrin Motet ve Messelerindeki kullanışa benzer bir Cantus Firmus teknigi belirleyebiliriz. Tabii ki, ardarda gelen ve kendisi de melodik veya ritimsel değişikliklere uğratılan Cantus Firmus'a, çalgısal çevikliğin olanak sağladığı yeni ve değişik hızlı figür kullanışları, dokusal zeminler oluşturur. Çeşitlenmeler ölçüsnel değişikliklere uğratılmıştır. Ayrıca Cantus Firmus'a coda benzeri uzatmalar eklenmiş, fügünsü girişlerden sonra tenorda yer verilmiştir. Bu eser çalgısal çeşitlemenin ilk olarak İspanya'da ortaya çıkan örneğidir (Örnek 3).

122. Luis de Narvaez (fl. 1538)

Diferencias sobre O Gloriosa Domina

Variations for Lute

Primera diferencia

Desde aqui es final.

Quarta diferencia de proporcion.

daha ileride →

Quinta diferencia. El canto llano por triple.

Örnek 3

İspanya'da diğer birçok besteci arasında A.de Cabezón (1510-1566) bu biçimimi klavye müziği olarak geliştirmiştir. Aynı bas çizgisi kullanan İtalyan tipi çeşitlemelerin yanı sıra Cantus Firmus tipi çeşitlemeler yazmıştır. "Diferencias Cavallero" adlı eseri buna bir örnektir. Dört partide ayrı ayrı getirilen Cantus Firmus ilginç ritmik yapı içeren bir halk şarkısıdır. Çeşitlemeler, Cantus Firmus'un dolgun kontrapuntal eşlik partileriyle iç içe gelmesiyle ilerler ve geçiş yerleriyle bağlanan kesiksiz bir biçim oluşturur (Örnek 4).

Diferencias Cavallero H.A.M. 134, Antonio de Cabezón. Variations

The image displays three staves of musical notation for piano. The first staff is labeled "(1)", the second "(2)", and the third "(3)". The notation is in common time and features various note heads and rests. The piano keys are indicated by vertical lines with dots or dashes.

Örnek 4

Yine aynı bestecinin "Diferencias sobre Guardame las vacas"ında, geçiş yerleriyle bağlanan beş kısımlı ve her kısmın girişlerinde ritmik-ezgisel-armonik benzerlikler bulunan bir biçim karşımıza çıkar. Doğaçlama karakterinde süren eserin üst ve alt partisinde devinim bulunur (Bu eser Glosa kul lanışını yansıtır (Örnek 5a).

Diferencias sobre "Guardame las Vacas"

Antonio de Cabezón
1510-1566

A musical score for two voices, labeled '4' at the beginning of the first staff. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. The music is in common time. The score consists of two systems of music. The first system starts with a section of eighth-note chords. The second system begins with a melodic line in the upper voice. The score ends with a question mark at the end of the second system. Various sharp and flat symbols are placed above the notes to indicate key changes.

The musical score consists of four staves of music. Staff 1 (top) starts with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It features a series of eighth-note patterns and rests. Staff 2 (second from top) has a bass clef and a common time signature. Staff 3 (third from top) has a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. Staff 4 (bottom) has a bass clef and a common time signature. The score includes various musical markings such as slurs, grace notes, and dynamic signs like 'p' (piano) and 'ff' (fortissimo). There are also some handwritten markings, including a bracket labeled '[I]' above the first two staves and another bracket labeled '[II]' above the third and fourth staves.

Örnek 5a

Oysa bestecinin "Otras Diferencias Sobre Guardame las Vacas" çeşitlemeleri Cantus Firmus tipine dahil edilebilir (Örnek 5b). Bu tipte çeşitlemeler devrin daha sonraki İtalyan bestecilerince de kullanılmıştır.

Otras Diferencias sobre "Gúardame las Vacas"

Antonio de Cabezón
1510-1566

The musical score consists of six staves of music for two voices (treble and bass) and piano. The score is divided into six measures, numbered 5, 7, 11, 16, 20, and 25. Measure 5 starts with a treble clef, common time, and a key signature of one sharp. Measures 7 and 11 show changes in key signature and instrumentation. Measure 16 introduces a bass clef. Measures 20 and 25 conclude the piece.

Örnek 5b

İNGİLTERE

İngilizlerde çeşitleme biçimini virginal müziği olarak gelişir. Çeşitlenmelerde: 1) Kısa bir motif yinelemesine dayanan, İtlayanlardan farklı, kendi geleneksel inatçı bas kullanışlarının, 2) İtlayanlardaki dans biçimlerinde (Pavan, Galliarde) beliren AA', BB', CC' şeklinde çeşitlemenin, 3) Diğer taraftan İspanyolların Cantus Firmus tekniğinin ayrı ayrı yetkinleşmesi ve genellikle bunların birkaçının tam bir birlikle ele alınışı söz konusudur. Bu kullanışlara, hareketli, ritmik figürsel kullanışları da eklersek, İngilizlere özgü, heyecan uyandıran değişik bir stille karşı karşıya geliriz.

İngilizlerde çeşitlenmeleri başlıca 4 tip içinde inceleyebiliriz:

1.tip eski Cantus Firmus tekniktir, C.Firmus bir partiden diğerine geçer (Örnek 6).

31. HAVE WITH YOW TO WALSINGAME.

Byrd.
(1543-1623)

The musical score consists of three staves of music. The top staff is for the treble clef (Cantus Firmus), the middle staff is for the bass clef (Bassus), and the bottom staff is for the bass clef (Bassus). The music is in common time. The notation includes various note heads (circles, squares, triangles) and rests, with some notes having vertical stems and others horizontal stems. Measure numbers 1 and 2 are indicated above the bass staff. The score shows how the Cantus Firmus (top staff) moves from one part (Bassus) to another (Bassus) while the other parts provide harmonic support.

Örnek 6

2.si melodinin hep üst seste geldiği tiptir (Örnek 7).

I.
Walsingham.

(1563-1628)

JOHN BULL.

A single staff of musical notation for 'Walsingham'. It begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/2 time signature. The notation consists of eighth and sixteenth notes, with a fermata over the last note of the first measure.

A single staff of musical notation for 'Walsingham'. It begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/2 time signature. The notation consists of eighth and sixteenth notes, with a fermata over the last note of the first measure.

The image displays five staves of musical notation, labeled 23, 24, 29, 30, and Doctor Jhon Bull. Staff 23 shows a treble clef and a bass clef, with a continuous line of sixteenth-note patterns. Staff 24 follows a similar pattern. Staff 29 features a treble clef and a bass clef, with a more complex rhythmic structure. Staff 30 continues the pattern. The final staff, 'Doctor Jhon Bull.', includes a treble clef and a bass clef, with a distinct rhythmic pattern and a title at the end.

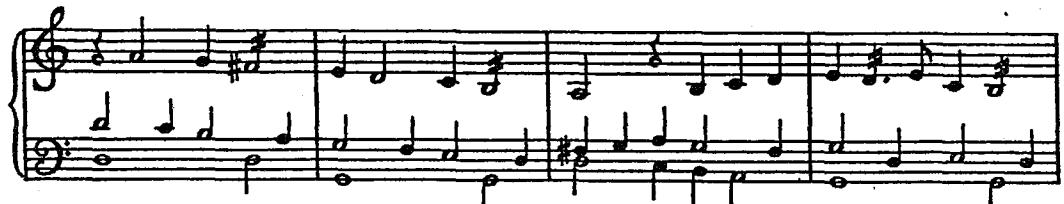
Örnek 7

3. Ground denilen tiptir, yalnız bas partisinde gelen motif veya melodi üzerine çeşitlemeler kurulur (İngilizlerde ortaçağa uzanan ve daha sonra XVI.yy'ın ikinci yarısı Hugh Aston'un "Hornpipe"'ında bulunan inatçı bas kullanımı, bu tipin kökenidir). (Örnek 8).

I. MY LADYE NEVELS GROWNDE.

Byrd.

The image shows a handwritten musical score for six voices. The score consists of six staves, each with a treble clef and a bass clef. The key signature changes throughout the piece, indicated by various sharps and flats. The time signature is mostly common time. The music includes many rests and note heads, with some notes having stems pointing up and others down. The score is divided into sections by vertical bar lines. The first section starts with a treble clef and a key signature of two sharps. The second section starts with a bass clef and a key signature of one sharp. The third section starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The fourth section starts with a bass clef and a key signature of one sharp. The fifth section starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The sixth section starts with a bass clef and a key signature of one sharp. The score ends with a final section starting with a treble clef and a key signature of one sharp, followed by a right-pointing arrow.

Örnek 8

4.sü. Melodik-armonik denilen tiptir. Üst partideki ve bastaki melodiyi, bu iki parti arasında nöbetleşerek gelen, küçük değerlerdeki figürlerle çeşitleyen bir yöntem kullanılır. Orta partideki sesler daha önemsiz bir niteliktedir. (Örn.9)

Fortune

Byrd

Three staves of musical notation for 'Fortune' by Byrd. The top staff is in G major, the middle staff is in C major, and the bottom staff is in C major. The notation uses various note heads and stems. An arrow points to the right at the end of the third staff.

Örnek 9

Dönemin, uluslararası niteliğe ulaşan bas melodileri (Folia, romanesca ve diğerleri) İngilizlerin çeşitlemelerindeki armonileri genişletmiştir.

Bunların dışında, Hexacordlar (dizisel altı sesten oluşan C.Firmuslar) org ve virginal müziğinde kullanılmıştır.

Hexacord kimi zaman C.Firmus teknikle ele alınmıştır (Örnek 10a).

Ut, re, mi, fa, sol, la.

JOHN BULL.

The musical score consists of five staves of music for a single instrument. The notation is as follows:

- Staff 1:** Treble clef, common time. Measures 1-6. The melody starts with eighth-note pairs (ut-re), followed by sixteenth-note patterns (mi-fa-sol-la), and concludes with eighth-note pairs (sol-la).
- Staff 2:** Bass clef, common time. Measures 1-6. The melody continues with eighth-note pairs (ut-re) and sixteenth-note patterns (mi-fa-sol-la).
- Staff 3:** Treble clef, common time. Measures 1-6. The melody continues with eighth-note pairs (ut-re) and sixteenth-note patterns (mi-fa-sol-la).
- Staff 4:** Treble clef, common time. Measures 1-6. The melody continues with eighth-note pairs (ut-re) and sixteenth-note patterns (mi-fa-sol-la).
- Staff 5:** Treble clef, common time. Measures 1-6. The melody continues with eighth-note pairs (ut-re) and sixteenth-note patterns (mi-fa-sol-la).

(Org için yazılmış bu Hexacord parçada 6 seslik dizi aralıkları saklı tutularak sırasıyla sol-la-si-re bemol-mi bemol-fa-, la bemol-si bemol-do-re-mi-fa diyez üzerinde birer kez sistemli bir şekilde işittiriliyor).

Kimi zaman da, Hexacord, alt partilere büyük figürsel olanaklar sağlamak üzere üst parti olarak yineLENerek getirtilmiştir. (Örnek 10b).

Ut, re, mi, fa, sol, la.

JOHN BULL.

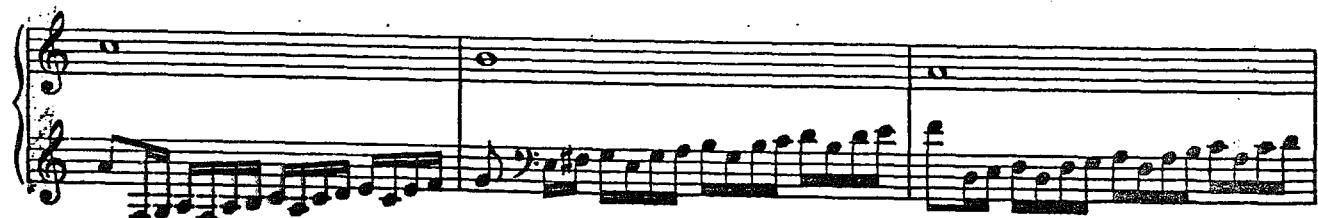
The image shows four staves of musical notation for organ, arranged vertically. Each staff has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The notation consists of various note heads and stems, primarily quarter notes and eighth notes, with some sixteenth-note patterns. The first staff (labeled 1) starts with a whole rest followed by a half note. The second staff (labeled 2) begins with a half note. The third staff (labeled 3) starts with a half note. The fourth staff (labeled 4) begins with a half note. A large arrow points to the right at the end of the fourth staff.

A handwritten musical score consisting of six staves of music. The top four staves are in common time, while the bottom two staves switch to 2/4 time at measure 5. The music is written in black ink on white paper. Measures 1-4 are on the first page, and measures 5-6 are on the second page. Measure 5 begins with a bass clef and a 2/4 time signature, followed by a treble clef and a 2/4 time signature. Measure 6 begins with a bass clef and a 2/4 time signature, followed by a treble clef and a 2/4 time signature. Measures 1-4 begin with a treble clef and a common time signature. Measures 5-6 begin with a bass clef and a 2/4 time signature.

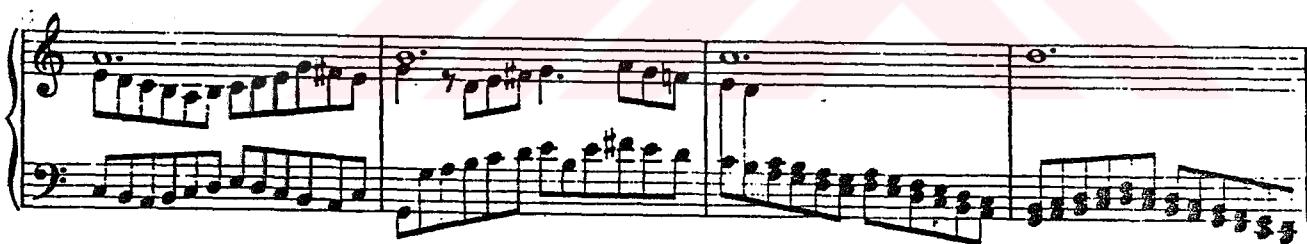
1
2
3
4
5
6

2312

→

daha ilerde

sonuna doğru

22. geliş'i

23

DOCTOR BULL.

(Bu ikincisi aynı zamanda İngilizlerin, çeşitlemele-rinde yalnızdan karmaşağa doğru ilerleyen yapıyı ve virtüozite içeren virginal stillerini örnekler).

Çeşitleme türünü geliştiren en önemli besteci, İngilte-re'de, Byrd'dür (1543-1623). Diğer birçok besteci arasından Bull (1563-1628), Farnaby (1565?-1620?) ve Gibbons'u (1583-1625) en önemlilerden sayabiliriz.

Çeşitleme biçimini açısından Rönesansın genelinde birkaç özellik daha belirir:

- Çeşitlemelerin konusunu klise ezgileri, dans melodileri, halk şarkıları oluşturur.
- Bu dönemde aynı melodi değişik bestecilerce çesi-tlenmiş, hatta aynı besteci bir melodiden birkaç version çı-karmıştır.
- Müzik modalitenin hakim olduğu bir armonik yapı içerir.
- İlk zamanlar lavta (İsp. Vihuela) için yazılan çeşit-lemeler sonraları klavsen (İng. Virginal) ve org için yazılma-ğa başlandı. Polifonik olanaklar böylece genişlemiş oldu.
- Eserlerdeki stil, klavsen yazısı ve org yazısı ol-mak üzere farklılıklar gösterir.

III. BAROK

İTALYA

XVI.yy.ın İspanyol ve İtalyan geleneği Frescobaldi'nin (1583-1643) eserlerinde doruk noktasına ulaşır. Kontrapunktal ve motifsel çalışmaları, Frescobaldi'nin gerçek bir Cabezón izleyicisi olduğunun kanıtıdır. Frescobaldi çeşitlemelerini geleneksel baslar üzerine kurmayı yeğlemiştir. Bu basların notalarını kuvvetli zamanlara getirerek, onlara ostinato etkisi sağlamıştır. (Örnek 11).

192. Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Partite sopra l'aria della Romanesca

Keyboard Variations

The musical score consists of three staves of music. The first staff is labeled "PRIMA PARTE" at the top. The second staff is labeled "SECONDA PARTE" at the top. The third staff is labeled "RIPRESA" at the top. The music is written in a variety of time signatures, including common time, 2/4, and 3/4. It features numerous dynamic markings such as forte (f), piano (p), and sforzando (sf). The notation includes various note values like eighth and sixteenth notes, and rests. The score is divided into sections by vertical bar lines.

A musical score consisting of two staves of handwritten musical notation. The top staff is labeled 'TERZA PARTE' and the bottom staff is labeled '(RIPRESA)'. The notation uses various note heads and rests, with some markings like 'd' and 'l' above the notes.

Örnek 11

"Aria detta la Frescobalda" adlı eserinde çeşitli
mizahi unsurları bulunur (Örnek 12).

Aria
(detta la Frescobalda)

PRIMA PARTE

Girolamo Frescobaldi
(1583-1643)

Musical score for the first part of the aria. It features two staves: a soprano staff in treble clef and a basso continuo staff in bass clef. The tempo is marked as $\text{d} = 60$. Measure numbers 1 through 34 are indicated above the staves. The vocal line is marked with *p cantabile*.

SECONDA PARTE

Musical score for the second part of the aria. It consists of two staves: a soprano staff in treble clef and a basso continuo staff in bass clef. The tempo is marked as $\text{d} = 60$. Measure numbers 2 through 12 are indicated above the staves.

TERZA PARTE: GAGLIARDA

QUARTA PARTE

QUINTA PARTE: CORRENTE

Örnek 12

XVII.yy.ın ilk yarısına özgü biçimler arasında çeşitli Canzona (değişik kısımları, aynı tema ve aynı başlangıç motifi kullanılışları ile, ilişkili hale getirilmiştir). Çeşitlenmeli sonat (yne kısımlar arası tematik ilişki bulunur), çeşitlenmeli ricercare (değişik kontrapuntal dokulu kısımlar içinde aynı tema, değişmeden veya işlenerek getirilir).

Bernardo Pasquini'nin (1637-1710) klavye müziği, Frescobaldi ile D.Scarlatti (1685-1757) arasında, geçiş özelligi taşır. Onun çeşitlenmeleri, önceki kontrapuntal teknikler ve sonraki, az çok belli bir armonik şema izleyen daha homofonik çeşitleme tipi arasındaki orta yedir. Pasquini ile, tam tâmina belirleyici olmasa bile gittikçe artan bir kullanım olarak, melodinin çeşitlendiği İtalyan usulü çeşitlenmeler dönemi

başlar. Melodik tipe geçiş G.B.Martini (1706-1784), Giovanni Platti, Domenico Alberti (1717?-1740) ve daha önemlisi J.Cristian Bach'ın (1735-1782) eserlerinde belirgindir. Majör tonalite içindeki çeşitlemelere minör çeşitleme katmak bu zamanda belirir.

FRANSA

Fransa'da, XVII. ve XVIII.yy. başı dans ve şarkı türü eserlerde, ezgisel ve ritimsel süslemelerden oluşan "double" kullanışları; (Örnek 13).

229. Louis Couperin (1630-1665)

enue de Poitou

For Harpsichord

enue de Poitou

DOUBLE PAR M^E COUPERIN

Örnek 13

Melodik çeşitleme içeren Noël dinsel şarkı türü kullanılışı (Örnek 14);

231. Nicolas Antoine Le Bègue (1630-1702)

Noël, "Une vierge pucelle"

For Organ

The musical score consists of six staves of organ music. The top staff begins with a forte dynamic and includes a performance instruction 'P.J.'. The second staff starts with a piano dynamic. The third staff contains a section labeled 'G.'. The fourth staff begins with a piano dynamic and ends with a forte dynamic. The fifth staff starts with a forte dynamic and includes a performance instruction 'P.'. The bottom staff begins with a piano dynamic and ends with a forte dynamic.

Bunların dışında Chaconne* ve Passacaglia* kullanışları ve de inatçı parti içeren biçimim, rondo biçimim (chaconne-rondeau) ile veya üç kısımlı bir biçimle (Maj.-min.-Maj. veya tersi) birlestiren kullanışlar bulunur.

F.Couperin'in (1668-1733) Klavsen için yazdığı "Les Folies Françaises ou Les Dominos" adlı eseri Fransızlara özgü süslemeleri ve mizah anlayışı açısından önemlidir. Bu eser Chaconne çeşitleme biçiminde bir suittir. Temel bas üzerinde 12 çeşitleme yer almaktadır. Bir karnaval geçişini anımsatan her çeşitleme, değişik bir portre veya ruh halini simgeler.

Aşağıda suiti oluşturan her minyatürün adı ve giysisinin rengi sunulmuştur (Örnek 15):

Les folies Françaises, ou les Dominos

1. Couplet Bakırlık Görülmeyen renk
La Virginité sous le Domino couleur d'invisible

François Couperin (1668-1733)

(*) Chaconne: Üç vuruşlu yavaş bir İspanyol dansıdır. XVI. yy.da ortaya çıkmış daha sonraki yy.larda çalgısal bir tür ve biçim olarak büyük önem kazanmıştır. Pasacaglia ve Ground gibi chaconne da aynı temanın ardarda serilmesi demektir. Bu değişik serimlerde temanın yalnız eşliği değil ana çizgisi de değişmez "temasal gelişirimler ilkesine dayanan değiştirimlerle çeşitlemeler uğratılır.

Passacaglia: Chaconne gibi Passacaglia da İspanyol kaynaklı üç vuruşlu bir danstır. Polifon deyişte bir parça olan passacaglia'nın, chaconne ve Ground'la yakından ilişkisi vardır. Bütün bu biçimlerde, bir temayla, bu temanın ya kendisinin ya da öteki partilerin, çeşitlenmiş tekrarları yapılır. Passacaglia'nın kuruluşunda tema ister basta, ister öbür partilerde olsun, çeşitlemeler sırasında hemen hemen değişmez.

2. Couplet *Utanqalik* pembe

La Pudour sous le Domino couleur le rose

A handwritten musical score for a two-part composition. The top staff is for a soprano voice and the bottom staff is for a piano or harpsichord. The music is in common time with a key signature of one sharp. The vocal line consists of eighth and sixteenth-note patterns, with some notes having small numbers above them (e.g., 1, 2, 3, 4, 5) and some having small arrows pointing up or down. The piano/harpsichord part provides harmonic support with sustained notes and simple chords.

3. Couplet *Atesli arzu* Aqik kiraz pembesi

L'Ardeur sous le Domino incarnat

Animé (*Erregt*)

A handwritten musical score for a two-part composition. The top staff is for a soprano voice and the bottom staff is for a piano or harpsichord. The music is in common time with a key signature of one sharp. The vocal line features eighth and sixteenth-note patterns with dynamic markings like 'f' (fortissimo) and 'p' (pianissimo). The piano/harpsichord part includes sustained notes and chords.

4. Couplet *Umut* yesit.

L'Espérance sous le Domino vert

Gaiement (*Heiter*)

A handwritten musical score for a two-part composition. The top staff is for a soprano voice and the bottom staff is for a piano or harpsichord. The music is in common time with a key signature of one sharp. The vocal line consists of eighth and sixteenth-note patterns with dynamic markings like 'f' and 'p'. The piano/harpsichord part includes sustained notes and chords.

5. Couplet *Sadakat* *Mavi*
La Fidélité sous le Domino bleu

Affectueusement (*Zärtlich*)

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Couplet *Sebat* *Gri keten*
La Persévérandce sous le Domino gris de lin

Tendrement, sans lenteur (*Zart bewegt*)

1 2 3 4 5

7. Couplet *Bitkinlik* *Aqik Mor*
La Langueur sous le Domino violet

Egalement (*Gleichmäßig*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8. Couplet Koketlik gesitli giysiler

La Coquetterie sous diférens Dominos

Gaiement (Fröhlich)

Modéré (Gemäßigt)

Légèrement (Leicht)

Musical score for Couplet 8 (Koketlik) featuring three staves of music. The top staff is in G major, the middle staff is in C major, and the bottom staff is in G major. The music is divided into three sections: Gaiement (Fröhlich), Modéré (Gemäßigt), and Légèrement (Leicht). Measure numbers 1 through 5 are indicated below the notes.

9. Couplet Yaşlı çapkınlar ve yaşlanmış hazineleri

Morumsu kırmızı ve ölü yapraklar

Les vieux Galants et les Trésorières surannées sous des Dominos pourpres et feuilles mortes

Gravement (Gravitätisch)

Musical score for Couplet 9 (Yaşlı çapkınlar ve yaşlanmış hazineleri) featuring two staves of music. The top staff is in G major and the bottom staff is in C major. The music is in Gravement (Gravitätisch) style. Measure numbers 1 through 5 are indicated below the notes.

10. Couplet iyiliksever Guguk kuşları Sarı

Les Coucous bénévoles sous des Dominos jaunes

Coucou coucou (Kuckuck, Kuckuck!)

Musical score for Couplet 10 (iyiliksever Guguk kuşları Sarı) featuring two staves of music. The top staff is in G major and the bottom staff is in C major. The music is in Sarı (Yellow) style. Measure numbers 1 through 4 are indicated below the notes.

11. Couplet *Suratı asık kışkançlık* *Koyu gri*
La Jalousie taciturne sous le Domino gris de maure

Lentement et mesuré (*Langsam und gemessen*)

12. Couplet *Heyecan veya Ümitsizlik* *Siyah.*
La Frénésie ou le Désespoir sous le Domino noir

Très vite (*Sehr schnell*)

E.P. 11929

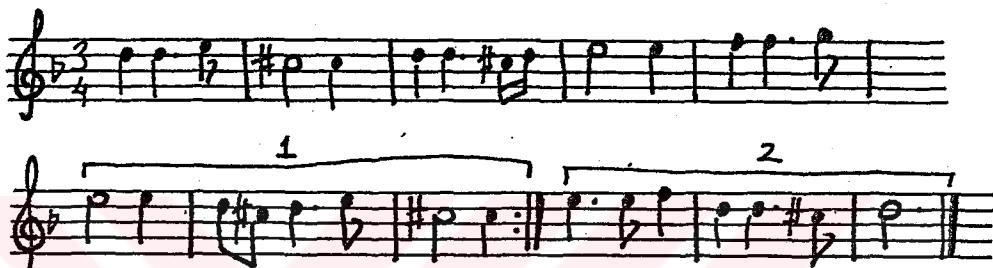
- Örnek 15

Bu eser gizini başlığının açığa vurduğu yaratılış süreciyle merak uyandırır: İspanya "Folia"ları XVII.yy. da güncel durumdaydilar. Daha XIV.yy. da tutulan "la Follia" XVI.yy. in ortalarından sonra (bestecisi bilinmeyen) benimsenmiş bir temaya sahipti. Bu tema üzerine temel bas tekniğine dayalı

işlemeli çeşitlemeler yazılıyordu (Bkz. Örnek 2 Folia'nın bası). Başlarda canlı karakterde olan ezgi, saraband'ın ağır tempo-sunu almıştı. Kimi zaman ezgi Passacaglia adı altında yer alıyordu. Pekçok sayıda besteci değişik çalgı ve çalgı grupları için folialar bestelemişlerdi. Bunların arasında Couperin'e rakip olan Corelli (1653-1713) bulunur.

Merak konusu olan "Les Folies Françaises" ile la folia arasındaki ilişkidir.

Şimdi Corelli'nin Folia temasını alalım: (Örnek 16a)

Örnek 16a

Sonra "Folies Françaises"ın ilk parçasının konusunu: (Örnek 16b).

Örnek 16b

Melodide önemli bir benzerlik bulunmamasına karşın, ritm ve ölçü sayısı aynıdır (Çünkü chaconne, dans figürü eşliğine gereken bir şekilde her zaman 8 ölçü içerir). Şimdi, birincisinin re min., ikincisinin si min. olmasına rağmen hiçbir transpozisyon yapmadan bu iki temayı aynı porte'de gösterelim: (Örnek 16c)

Örnek 16c

Açıkça görülüyor ki (iki adet ikili aralığının dışında -ki bu da apajyatur şeklinde kolayca çözüme ulaştırılabılır). Couperin'in teması, kâh birinin kâh diğerinin üst sese geçmesiyle, Corellininkine sıkı sıkıya uyabiliyor.

İşte bu noktada biz, Couperin'in yaratıcı düşüncesinin seyrini yakalarız: Daha 1682'lerde İspanya "Folia"ları fazla-ca yinelenmişti. Hatta Visée (Fransız teorisyen, besteci, gitarist, 1650?-1725?) gitar kitabının önsözünde bu durumdan duyduğu bükkinliği dile getirmiştir. Couperin de yabancı olan herşeye karşı halkın duyduğu heyecanla alay ederdi. Sonunda "Niçin İspanya? Biz Fransa'da değil miyiz?" gibi bir düşünceyle bu olguya tepki gösterip, bu çoktanınmış ezgiye "karşıkonusu" (contresujet) oluşturan kendi teması üzerine "Les Folies Françaises'i yazdı (bu inceleme, özet tercümesini yaptığım, Pierre Citron'un "La Revue Musicale"de çıkan "Autour des Folies Françaises" adlı yazısının bir kısmıdır).

ALMANYA

Güney Almanya'da, Frescobaldi'nin talebesi olan Johann Jakob Froberger'de (1616-1667) çeşitli canzona ve ricercare devam eder. Froberger'in "Partita auff die Mayerin" adlı eserinde aynı bas ve armonik şema uygulaması (İtalyan), Alman melodik çeşitleme tipi (Sweelinck, Scheidt, ileride ele alınmıştır) ve Fransızların "double" kullanımı birlikte ele alınmıştır (Örnek 17).

Variationen
„Auff die Mäyerin“

Prima Partita (Allegretto)

Musical score for Prima Partita (Allegretto). The score consists of two staves. The top staff is in common time (C) and the bottom staff is in 2/4 time (G). The key signature is one sharp. The music features various note values including eighth and sixteenth notes, with some grace notes indicated by small numbers above the stems. Measure numbers 1 through 5 are visible above the top staff.

Secunda Partita

Musical score for Secunda Partita. The score consists of two staves. The top staff is in common time (C) and the bottom staff is in 2/4 time (G). The key signature is one sharp. The music features sixteenth-note patterns and measure numbers 1 through 5 are visible above the top staff.

Terza Partita^a

Musical score for Terza Partita. The score consists of two staves. The top staff is in common time (C) and the bottom staff is in 2/4 time (G). The key signature is one sharp. The music features sixteenth-note patterns and measure numbers 1 through 5 are visible above the top staff. A basso marcato instruction is present at the beginning of the second staff.

Quarta Partita

Musical score for Quarta Partita, featuring two staves. The top staff is in common time (C) and the bottom staff is in common time (C). The music consists of six measures. Measure 1: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 2: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 3: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 4: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 5: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 6: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6).

Quinta Partita

Musical score for Quinta Partita, featuring two staves. The top staff is in common time (C) and the bottom staff is in common time (C). The music consists of six measures. Measure 1: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 2: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 3: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 4: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 5: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 6: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6).

Sexta Partita (Cromatica)

(Meno mosso)

(riten.)

(pp)

(Bass marr.)

Musical score for Sexta Partita (Cromatica), featuring two staves. The top staff is in common time (C) and the bottom staff is in common time (C). The music consists of six measures. Measure 1: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 2: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 3: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 4: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 5: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6). Measure 6: Treble staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6); Bass staff has eighth-note pairs (1 2), (3 4), (5 6).

Courante sopra Maýrin (Allegro)

Double (Variation der Courante)*

Sarabande sopra Maýrin (Adagio)

Kuzey ve Orta Almanya'daki çeşitlemeler, bir yandan İngilizlerin virginal müziğinden, diğer yandan bu ülkenin kendi "Fundamentum"(*) kullanışlarından türemiştir.

Koral çeşitlemeleri bu ülkede çok yaygındı. Bu türde, koral ezgisi polifonik taklitlerle ilerleyen bir dokuya ele alınır. Her yeni kısım ("verset") parti sayısı ve polifonik taklitler açısından farklılıklar içerir. Koral ezgisi olan Cantus Firmus da kimi zaman işlenir. Jean Dieters Sweelinck (1562-1621) ve Samuel Scheidt (1587-1654) bu türde eserler vermişlerdir (Örnek 18).

"*Psalmus in die nativitatis
Cristi*"

Scheidt

verse 1 , 4 parti

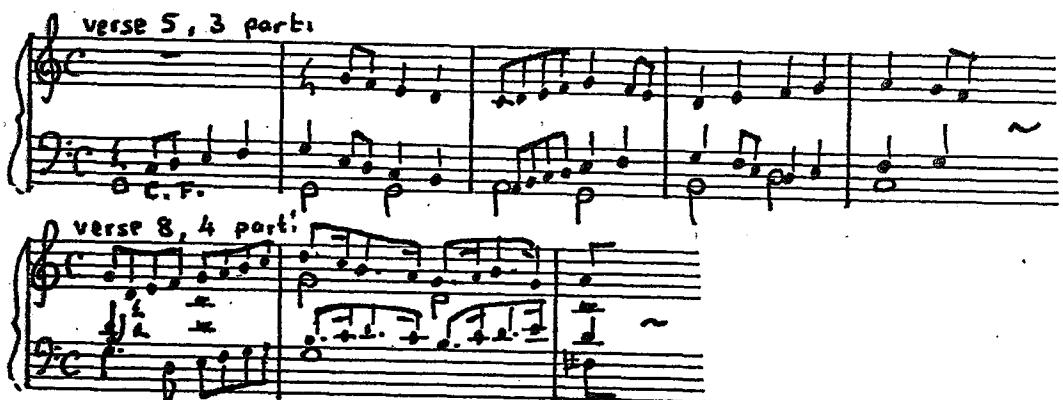
C.F.

verse 3, 3 Parti

verse 4, Bicinium duplice contrapuncto

The musical scores show different parts of a polyphonic composition. The first score shows a four-part setting (verse 1), the second shows a three-part setting (verse 3), and the third shows a two-part setting (verse 4). The notation uses standard musical symbols like clefs, time signatures, and note heads with stems and dashes indicating pitch and duration. The scores are divided into measures by vertical bar lines.

(*) Fundamentum, ortaçağ çalgısal müziğine degen öğretici kitaplar veya kollektif eserlerdir. Kelime olarak bestecilik kursları anlamına gelen teknik bir terimdir. Fundamentum'lar Cantus Firmus üzerine nasıl süslenmiş hat yazıldığını ve organiste kadans'ların nasıl düzenlenmesi gerektiğini gösterirler. Ayrıca bunların bazıları dini ezgileri ve Alman şarkılarını da içerir.

Örnek 18

Koral çeşitlemelerle paralel olarak "Şarkı Çeşitlemelesi" (çoğunlukla dindisi) yaygındı. Sweelinck, şarkı çeşitlemelerinde, koral çeşitlemelerinde olduğu gibi, figürsel kul lanışları ile İngiliz geleneğine çok şey borçludur. Cantus Firmus teknikle yapılan bu çeşitlemelerde parça 1. çeşitleme ile başlar (Örnek 19).

2. Unter der Linden grüne

Lied^{a)}

Var. I

Sweelinck

Four staves of musical notation for two voices. The top two staves are in common time (indicated by 'C') and the bottom two are in 2/4 time (indicated by '2/4'). The notation includes various note heads, stems, and bar lines. Measure numbers 1 through 8 are indicated above the staves.

Var. II

Three staves of musical notation for two voices, labeled "Var. II". The top staff is in common time (C) and the bottom staff is in 2/4 time (2/4). The notation includes various note heads, stems, and bar lines. Measure numbers 1 through 8 are indicated above the staves. An arrow points to the right at the end of the third staff.

Örnek 19

Scheidt'da İtalyan-İngiliz dans çeşitlemeleri devam etmiştir. Bu arada Johann Hermann Schein (1587-1630) ise çeşitli süitler yazmıştır.

Scheidt'dan sonra şarkı ve dans çeşitlemeleri tüm Almanya'da çok sayıda yazılmaya başlandı. Genellikle, dans çeşitlemeleri bas partisi üzerine çeşitlenirken, şarkı melodileri, sabit armoniler üzerine yapılan melodik çeşitlemenin temelini oluşturdu. Almanların, melodiyi, çeşitlemeyi olanaklı kılan bir çatı olarak kullanışı ve Fransızların (XVII.-XVIII.yy.başı) "double"larında, melodiyi, süslemeye elverişli bir bütün olarak ele almaları, iki farklı anlayış olarak belirir. Alman şarkı çeşitlemeleri, aynı zamanda Frescobaldi ve Pasquini sonrası İtalyan bestecilerinin homofonik çeşitlemeleri yanında çok daha polifoniktir.

Sarkı çeşitlemelerinin 1700 sonraları en önemli besteci Dietrich Buxtehude (1637-1707), org için olan birçok passacaglia ve chaconne'un yanısıra İtalyan ve Fransız melodi dileri üzerine birçok klavsen çeşitlemeleri yazmıştır. "Auf meinen Gott" adlı koral süti içinde, çeşitlemeli suite önemli katkıları olmuştur. Bazı kısımları açısından renkli ve virtüozce, 32 çeşitlemeden oluşan "la capricciosa" adlı eserinde değişmeyen armonik zincir ve melodik çeşitleme beraberce ele alınmıştır. Bu eser, Foberger'in "Die Mayerin" adlı eserinin yolunu izler (Örnek 20).

Partite diverse sopra una aria d'inventione

Partita 1

Partita 4

Partita 7

Partita 28

Örnek 20

Orta almanya'daki XVII.yy.'ın ikinci yarısı ve XVIII. yy. şarkılarda çeşitli figürasyonlar sergiler. Diğer önemli çeşitlemeler içinde, Johann Pachelbel'in (1653-1706), şarkılarda koral çeşitlemeleri arasında bir bağ oluşturan, "Musicalische Sterbens-Gedancken" adlı eseri ve Johann Christoph Bach'ın (1645-1693) (J.S.Bach'ın amcası) "Aria Eberlianna pro dormente Camillo" adlı eseri bulunur (Örnek 21). Bu sonuncusunda koral benzeri tema son çeşitlemede üst partide değişmeden gelir, fakat daha zengin bir armonik giysi içinde daha tatmin edici bir bitiriş yaratır. Bu kullanım J.S.Bach'ın gençlik dönemi eseri olan "Aria variata alla maniera italiana"ya, büyük bir olasılıkla örnek olmuştur (Örnek 21).

J. S. Bach

The musical score consists of two staves of music. The top staff is labeled "Theme" and the bottom staff is labeled "Var. 15 (last)". The right side of the score has handwritten lyrics in German: "Aria Eberlan-na pro dormen-te Camil-lo".

Örnek 21

J.S.BACH (1685-1750)

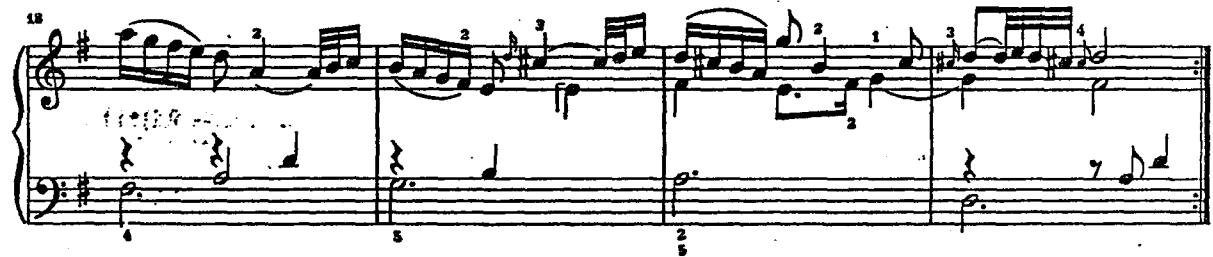
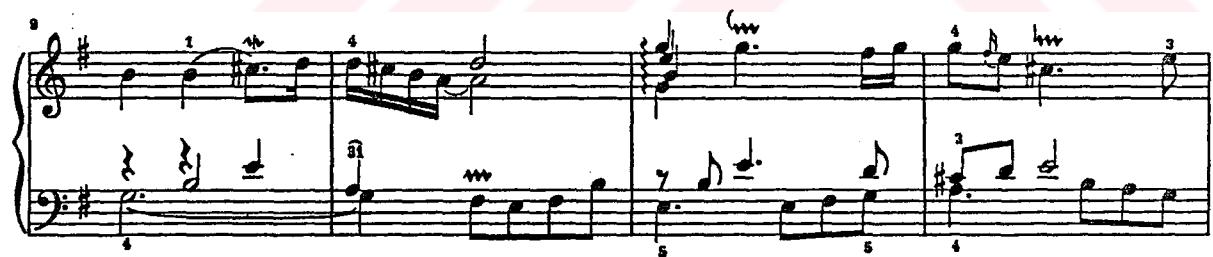
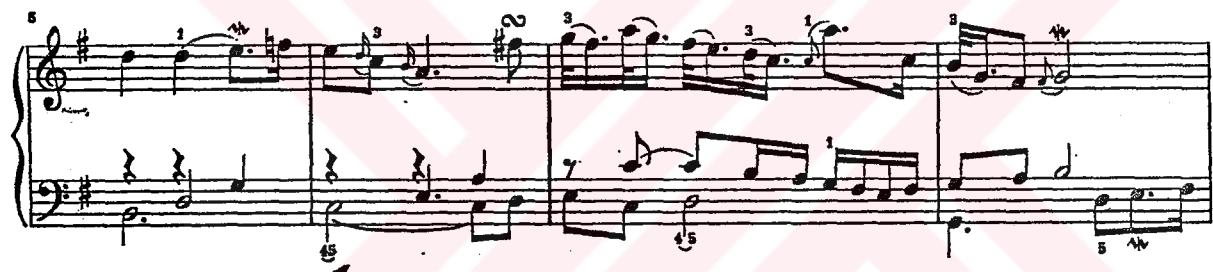
Bach hemen hemen tüm Barok çeşitleme tiplerini kullandı. İnatçı parti biçimleri arasında org passacagliası ve keman için Chaconne'unu gösterebiliriz. Temel bas kullanışlarına ses müzığında rastlarız. Si min. Missa'nın "Crucifixus" kısmında bulunan örnek bunun en etkileyicilerindendir. Erken org "koral partila"ları, Böhm ve Buxtehude'nin stilinin devamıdır. "Vom Himmel hoch" Noël Korali üzerine kanonik çeşitlemeleri, Cantus Firmus tekniğini kanon tekniğiyle birleştirerek, koral çeşitlemelerini en uç noktasına getirir. BWV 588 org Canzona'sı, Frescobaldi ve Froberger'in çeşitlemeli canzonalarına çok şey borçludur. Reincken'in "Hortus Musicus"taki 1. sonata dayanan BWV 965 çalgı grubu için sonat'ı, Bach'ın çeşitlemeli suite katkısıdır. Fransız suitlerinde, Allemand'ın ve Gigue'in temel motifleri birbirleriyle ilintili dirler. Bu, çeşitlemeli süit geleneginin etkisiidir, fakat daha genel olarak, Bach'ın biçimsel bütünlük arzusunu örnekler. Fug sanatı terimin geniş anlamıyla bir çeşitlemeli ricercare olarak kabul edilebilir, bu eser geleneksel bir biçim üzerine söylenmiş son sözü temsil eder.

ARIA

mit verschiedenen Veränderungen für Cembalo mit 2 Manualen
(Goldberg-Variationen)

BWV 988

ARIA

A handwritten musical score for piano, consisting of five staves of music. The score is in common time and uses a key signature of one sharp (F#). Fingerings are indicated above the notes, and dynamics like 'fff' and 'p' are used. The music includes various note values such as eighth and sixteenth notes, and rests. The score is divided into measures by vertical bar lines.

17

20

23

27

30

Örnek 22

Bach'ın Goldberg çeşitlemeleri (1742) inatçı bas türü-
nün ulaştığı en yüksek sanatsal noktadır. Klavsen için yazı-
lan bu çeşitlemelerin bazıları iki klavye içindir. Aria -30
çeşitleme-Aria da capo şeklinde olan çeşitlemeler üçlü grup-
lar halinde ilerletilmiştir. Her grubun birincileri değişken
çalğı biçimleri içerir. İkincileri virtuosité içeren bir ya-
pıdadır. Üçüncüleri ise eşlikli kanonlardan oluşur. Eserin
genel görünümü sağlam ve simetrik bir mimarî ortaya koyar.

Tıpkı büyük bir passacaglia gibi bu çeşitlemeler, aynı
basın gerektirdiği armonileri 30 farklı biçimde yineler. Bu
temel bas eser boyunca hiçbir zaman tüมüyle basit şekliyle
sergilenmez, hatta neredeyse "Aria"da bile (Örnek: 22).

Örnek 22a

Armonik çatı üzerinde ve çevresinde çeşitlemeler kurulur ve her bir çeşitleme bağımsız temasal gereçlerle düzenlenerek yapılmıştır.

Temel bas üzerinde bazı alterasyonlar bulunur. Örneğin 1. pozisyondaki akorlar kök pozisyonuna getirilmiştir (veya tersi yapılmıştır). 2. pozisyondaki akorların (Altı-dört), 1. pozisyonda geldiği olur. Akorun bası, üçlüsü, altılısı veya çoğulukla beşlisi gerekli bulunduğuanda diyezleştirilmiş veya bemiolleştirilmiştir.

Bazı kısımlarda beşli ve altılı akorlar arasında belli bir değişim-tokuş veya belli bir tereddüt bulunur. Bu durum basın üstündeki üçlü aralığının üzerinde özgürce oluşturulmuştur. Sık sık bir esas akor, yan derecesi şekliyle verilmiştir. Fakat temel ilerleyiş bir tür dolaylı armonik anlatım ile yeniden sağlamlaştırılmıştır. Veya bir armoni 1. zamanda gelmeli iken, 2. veya 3. zamanlarda getirtilmiştir. Bu durumun sebebi bastaki bazı hareketlerin yer değiştirmesidir. Özellikle canonlarda bu durum oluşur. Bastaki nota veya notalar önce veya cümle sonunda beraberce gruplaşarak gelirler. Fakat tüm bu istisnai kullanımları, Bach, esas çizgilere göre düşürmeden yapar.

Çeşitlemeler içinde, birlisinden dokuzlusuna olmak üzere 9 kanon; (Örnek 22b)

VARIATIO 3 a 1 Clav.
Canone all'Unisono

VARIATIO 6 a 1 Clav.

Canone alla Seconda

Musical score for Variation 6, Canone alla Seconda, for one keyboard. The score consists of two staves: Treble and Bass. The key signature is A major (no sharps or flats). The time signature is common time (indicated by '3'). The score includes fingerings (e.g., 1, 2, 3, 4, 5) and measure numbers (e.g., 35, 25, 21). The music features eighth-note patterns and some sixteenth-note figures.

VARIATIO 9 a 1 Clav.

Canone alla Terza

Musical score for Variation 9, Canone alla Terza, for one keyboard. The score consists of two staves: Treble and Bass. The key signature is A major (no sharps or flats). The time signature is common time (indicated by 'C'). The score includes fingerings (e.g., 1, 2, 3, 4, 5) and measure numbers (e.g., 64, 15, 24, 12). The music features eighth-note patterns and some sixteenth-note figures.

Örnek 22b

Dans benzeri parçalar; (Örnek 22c)

VARIATIO 4 a 1 Clav.

Musical score for Variatio 4 a 1 Clav. The score consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves are in 3/8 time with a key signature of one sharp. The music features various note heads and stems, some with numbers (e.g., 1, 2, 3, 4, 5) and arrows indicating specific fingerings or techniques. Measure numbers 1 through 15 are indicated below the staves.

VARIATIO 19 a 1 Clav.

Musical score for Variatio 19 a 1 Clav. The score consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves are in 3/8 time with a key signature of one sharp. The music features various note heads and stems, some with numbers (e.g., 1, 2, 3, 4, 5) and arrows indicating specific fingerings or techniques. Measure numbers 1 through 15 are indicated below the staves.

Envansiyonlar; (Örnek 22d)

VARIATIO 1 a 1 Clav.

Musical score for VARIATIO 1 a 1 Clav. in G major, common time. The score consists of two staves: treble and bass. The treble staff has a tempo of 8/4. The bass staff has a tempo of 2/4. Fingerings are indicated below the bass staff: 2, 1, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 1.

Musical score for VARIATIO 1 a 1 Clav. in G major, common time. The score consists of two staves: treble and bass. The treble staff has a tempo of 3/4. The bass staff has a tempo of 2/4. Fingerings are indicated below the bass staff: 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 6, 1, 4, 2, 1.

VARIATIO 22 a 1 Clav.

Musical score for VARIATIO 22 a 1 Clav. in G major, common time. The score consists of two staves: treble and bass. The treble staff has a tempo of 6/8. The bass staff has a tempo of 6/8. Fingerings are indicated below the bass staff: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Örnek 22d

Konçerto bölümü; (Örnek 22e)

VARIATIO 13 a 2 Clav.

VARIATIO 25 a 2 Clav.

adagio

Örnek 22e

Trio sonatı bölümü; (Örnek 22f)

VARIATIO 2 a 1 Clav.

Musical score for Variation 2, 1st keyboard. The score consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves are in 2/4 time with a key signature of one sharp. The music features sixteenth-note patterns with various slurs and grace notes. Fingerings are indicated above the notes, such as '1' over a note in the first measure and '5' over a note in the second measure. Measure numbers 51 and 52 are shown above the staves. The score concludes with a dynamic marking 'f' followed by a repeat sign and the number '3'.

Örnek 22f

Fughetta; (Örnek 22g)

VARIATIO 10 a 1 Clav.

Fughetta

Musical score for Variation 10, 1st keyboard. The score consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves are in common time with a key signature of one sharp. The music features eighth-note patterns with grace notes and slurs. Fingerings are indicated above the notes, such as '1' over a note in the first measure and '3' over a note in the second measure. Measure numbers 1 through 5 are shown above the staves. The score concludes with a dynamic marking 'f' followed by a repeat sign and the number '2'.

Örnek 22g

Ouverture; (Örnek 22h)

VARIATIO 16 a 1 Clav.

Ouverture

A handwritten musical score for Variation 16, Ouverture, for one keyboard. The score consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves are in common time (indicated by a 'C'). The music features various note heads, stems, and beams. Measure numbers 1 through 5 are written below the bass staff. The score is written in black ink on white paper.

Örnek 22h

Toccata; (Örnek 22i)

VARIATIO 29 a 1 ovvero 2 Clav.

A handwritten musical score for Variation 29, Toccata, for two keyboards. The score consists of four staves. The top two staves are in treble clef and the bottom two are in bass clef. All staves are in common time (indicated by a 'C'). The music is characterized by sixteenth-note patterns and sixteenth-note chords. Measure numbers 1 through 5 are written below the bass staff. The score is written in black ink on white paper.

Örnek 22i

Quodlibet(*) (Örnek 22j) bulunur.

VARIATIO 30 a 1 Clav.

Quodlibet

Örnek 22j

Bu eser, Fransız, İtalyan ve Alman biçimlerinin ve kontrapunktal, konçertosal dokuların oluşturduğu bir sentezdir. Aria'nın, eseri, hem başlatan, hem de sonda gelişiyile, noktalayan karakteri, 16. çeşitleme olan Ouverture'ün, eserin merkezine yerleştirilişi, bu arada 15., 21. ve 25. çeşitlemelerle minör tonalité'nin serpiştirilmesi, Goldberg çeşitlemelerinin anlamlı özellikleri arasındadır.

(*) Bach, burada, 3'lü gruplaşma içinde kanonun işgal ettiği yere 2 Halk şarkısının müziğini karıştırdığı çeşitlemeye yerleştirmiştir .

IV. KLASİK

C.P.E.BACH (1714-1788)

XVIII.yy.da hemen hemen her besteci çeşitlemeler yazıyordu. Bunlardan C.P.E.Bach 1735'den 1780'i biraz aşan döneme kadar, Alman tipi çeşitlemelerinin temsilcisidir. Bach 1770'lere kadar eski inatçı bas çeşitlemelerini uygulamaya devam etti (Locatelli'nin bir menuet'si üzerine çeşitlemeleri, 1735). Bunun yanısıra, eğer tema bir şarkı veya arietta ise onları melodik çeşitlemeler olarak ele aldı. 1750'den önce Bach'da hiçbir tema ve ölçü değişikliklerine rastlanmaz, fakat 1752'den itibaren gittikçe artan bir serbestlik ve çeşitlemeler boyunca zıtlık oluşturma arzusu belirgindir: ölçü ve tempo değişiklikleri, pedal notası üzerine çeşitleme, minör tonda çeşitleme (1752) belirir (Örnek 23).

"Ich schlieft, da träumte mir"

C.P.E. Bach.

Theme

The image shows a handwritten musical score for two staves. The top staff is in treble clef and G major, with a 6/8 time signature. It consists of six measures of music. The bottom staff is in bass clef and A minor, with a 6/8 time signature. It also consists of six measures of music. The score is labeled "Theme" above the first measure and includes the title "Ich schlieft, da träumte mir" at the top. The composer's name, C.P.E. Bach, is written to the right of the title.

The image contains two staves of handwritten musical notation. The top staff is labeled "Var. 18" and the bottom staff is labeled "Var. 24 Tempo di Minuetto". Both staves use a treble clef. The top staff has a 6/8 time signature and includes dynamic markings such as "P", "ff", and a crescendo. The bottom staff has a 3/4 time signature and also includes dynamic markings like "P" and "ff". The notation consists of vertical stems with small dots or dashes indicating pitch and rhythm.

Örnek 23

Aynı zamanda, yazında kesik kesik bir yapıdan oluşan stil, yerini daha uzun çizgilere bırakmıştır. 1775'den sonra her çeşitleme daha belirgin karakter zıtlıkları içermiştir (Folia çeşitlemeleri), 1778). Gevşek yapıda olan daha önceki çeşitlemelerine zıt olarak, bütünsel bir biçimde ulaşmak üzere her çeşitleme arası geçişler ve temanın da capo'su yerine koda yerleştirilmiştir (Arp ve keman için çeşitlemeleri).

J.HAYDN (1732-1809)

Haydn'in çeşitlemeleri C.P.E.Bach'in ilk ve orta dönenin eserlerinin ardından ortaya çıkar. Haydn çeşitlemeyi senfoni ve yaylı dördüllerinin içinde bir bölüm olarak kullanmış. Bu kullanımı, piyano, piyano-keman, trio eserlerinde de göstermiştir. Senfonilerin de çeşitlemeler yavaş orta bölüm (1770'den sonra) ve son bölüm (final) olarak (Senfoni no: 31) bulunur. (Haydn'den önce İtalyan ve Alman bestecilerinin sonatlarının son bölümünde de çeşitlemeler kullanılıyordu.) Yay-

lı dördüllerindeki kullanışları: ilk dördüllerinde 1. bölüm olarak, 1772'den itibaren (op.20, no.4) yavaş orta bölüm olarak, nadiren son bölüm olarak (op.33, no.5), op.2 no.3 ve 5'ten op.76 no.6 ve op.77 no.2'ye kadar olmak üzere, çeşitleme kullanılmıştır. Haydn çeşitleme biçimini insan sesi için yazılmış parça da kullanmıştır: "What Art Express" adlı İngiliz övgü ilahisindeki (English hymn of praise) soprano, piyano ve koro için olan çeşitlemeleri çok özel bir durum olarak karşımıza çıkar.

Kısmen C.P.E.Bach'ın ilklerde benzeyen, Haydn'ın en erken çeşitlemeleri henüz inatçı bas veya inatçı bas ve melodik çeşitlemelerin karışımı olan tiplere dahildir. Bu ikincisine örnek olarak piyano için La Maj. çeşitlemelerini gösterebiliriz (H.XVIII:2, 1777). Bu eserin, asıl çeşitleme sırasının değiştiği başka versionları da bulunur. Fakat bunlar daha az anlamlıdır. 1770'den itibaren yine de melodik çeşitlemeler hakimdir. Barok devirden beri değişikliğe uğramış, Cantus Firmus ilkesine dayalı kullanış da Haydn'in eserlerinde bulunur (Op.76 no.3, yaylı dördül). Çeşitleme eserlerinin kodalarında Haydn, kimi zaman tek bir motifi geliştirir. Bu Beethoven'de de önem kazanan bir tekniktir (C.P.E.Bach'ın müziğinde de bu özellik bulunur). Haydn'in çeşitlemelerinde tempo ve ölçü değişiklikleri sıkça bulunmaz. Maj. ve min. değişimleri yalnızca çeşitlemenin diğer biçimsel ilkelerle karışlığı durumlarda ortaya çıkar. Karıştırılmış biçimler, özellikle rondo ve çeşitlemeler bileşimi Haydn'da çokça görülür. H.XVI:27, 42. Sol Maj. piyano sonatının son bölümü, A, A'', A''', BA''' biçimleri ile Haydn'in bu kullanışını bize örnekler. Ortadaki kısım (B) çeşitlemelerden oluşan diğer kısımlarla tonal farklılık oluşturur.

Op.2 no.3 yaylı dördülünde, menuet-trio kısmının, her biri "variato" diye adlanan üç küçük bölümü özellikle kayda değerdir. Bunlar gerçek çeşitleme olmayıp concertant karakterde özgür alternatif bölümlerdır, menuet da capo bunları takiben gelir. Haydn'dan sonraki bestecilerde (G.B.Cambini ve J.B.Bréval gibi) buna benzer kullanışlar ortaya çıkar (Örnek 24).

Haydn, op.2 yaylı dördülü den.

Örnek 24

Majör-minör (veya tersi) olarak getirtilen çift tema kullanımı da Haydn'in çeşitleme tekniğine özgürdür (53 ve 63 nolu senfonilerinin ikinci kısımları): Bunlar rondodurlar ve Fransız chaconne-rondeau tipinden türemiştirler. Besteci tarafından sonat olarak adlandırılmış olan fa min. piyano çeşitlemeleri de bu tipe dahildir (andante varié): Birbirlerine tonal zıtlık oluşturan iki tema birbiri ardınca (alternatif bir şekilde) çeşitlenmiştir. 1. tema 4. gelişinde senfonik bir gelişmeye uğratılmış, daha özgür bir çeşitleme halini alarak eserde ağırlıklı bir coda görevi üstlenmiştir (Örnek 25).

Andante varié.

Joseph Haydn

1.

The sheet music consists of five staves of musical notation for two voices. The first staff is soprano (treble clef) and the second is bass (bass clef). The key signature is B-flat major (two flats). The time signature varies between common time and 2/4. The music is divided into measures by vertical bar lines. Various dynamics are indicated, including *p* (piano), *f* (forte), *cresc.* (crescendo), *dimin.* (diminuendo), and *espressivo*. Performance instructions like *ten.* (tenuto) and fingerings (e.g., 1, 2, 3, 4, 5) are also present. Measure 85 is marked with a circled 85 above the staff. Measure 90 is marked with a circled a) below the staff.

A page of musical notation for piano, featuring six staves of music. The notation includes various dynamics such as *ten.*, *f*, *p*, *fz*, *f*, *p*, *p*, *f*, *p*, *p*, *p*, and *poco dimin.*. Fingerings are indicated by numbers above the notes. Performance instructions include *tcn.*, *V*, ***, *a)*, and *b)*. The music consists of six staves, each with a treble clef or bass clef, and a key signature of either one flat or one sharp. The notation is dense with notes and rests, typical of a technical study or exercise.

Kullanış biçiminden anlaşıldığı gibi, Haydn için çeşitlemenin, temel bir biçimsel ilke anlamını taşıdığı ortadır. Onda kelimenin dar ve geniş anlamıyla çeşitleme, bir beste biçiminin bütünleyici unsuruna dönüşmüştür.

MOZART (1756-1791)

Mozart'la birlikte çeşitlemeler temelde başka bir işlev içerdiler: doğaçlama zevkiyle birlikte, gösterişsel eğilimler ortaya koydular. Mozart'ın bazı piyano çeşitlemeleri yorum esnasında doğaçlamaya dayanır (K.398, Paisiello'nun "Salve tu domine"si üzerine 7 çeşitleme, Fa Maj. K.455, Gluck'un "Unser Dummer Pöbel Meint"ı üzerine sol maj. 10 çeşitleme). Dolayısıyla birçok eserinin farklı version'larının bulunması bir rastlantı değildir. Mozart senfonide hiçbir zaman çeşitleme kullanmadı. Yaylı dördüllerinde (K.170, 421/417b, 464) yalnız üç kere ve piyano sonatlarında yalnız iki kere (K.284, Re Maj. piyano sonatının son bölümü olarak ve K.331, La Maj. piyano sonatının ilk bölümü olarak), bu arada keman-piyano sonatlarında 5 kere kullandı. Diğer taraftan divertimento ve serenadlarında, piyano konçertolarında çeşitleme bölümleri bulunur.

Mozart'ın piyano için başlibasına çeşitleme eserlerinden 14 tanesi bütün olarak günümüze ulaşmıştır (K.501 dört el piyano için ve iki adet keman-piyano için olanları da). Bunlar Haydn'inkilerden çok daha fazla sayıdadır ve Mozart'ın yaratıcı yaşamına az çok düzenli bir dağılım gösterir. Kendi yaşamı boyunca ve 19.yy.a girerken Mozart'ın piyano çeşitlemeleri en popüler parçalardı.

Babası Leopold Mozart (1719-1787), J.C.Bach ve Haydn'ın bestelediği çeşitlemeler, ayrıca Paris'te bestelenen J.G.Eckard (Alman bestesi, piyanist 1735-1809), Leontzi Honauer (Alman besteci d.1735?-ö.?)'inkiler, Mozart'ın stilinin gelişimine anlamlı etkide bulundular (Örnek 26).

Leopold Mozart
"Der alte Choral"

Adagio

Var. 2

Var. 4 Cantabile.

Örnek 26

Mozart'ın özellikle sevdiği A.J.Exaudet (1764)'nin bir menuet'si üzerine çeşitlemelerin bestecisi Eckard, Paris'te çeşitleme ustası olarak biliniyordu.

Mozart, başlibasına bir biçim olarak ele aldığı çeşitlemelerde, popüler şarkıları, opera melodilerini, başka bestecilerin dans ve temalarını konu olarak alır. Neredeyse tüm çeşitlemeleri sabit armonili melodik tiptir. Onun, yalnızca erken dönemi eserlerinde (K.24 "Über ein Allegretto" piy.çe-

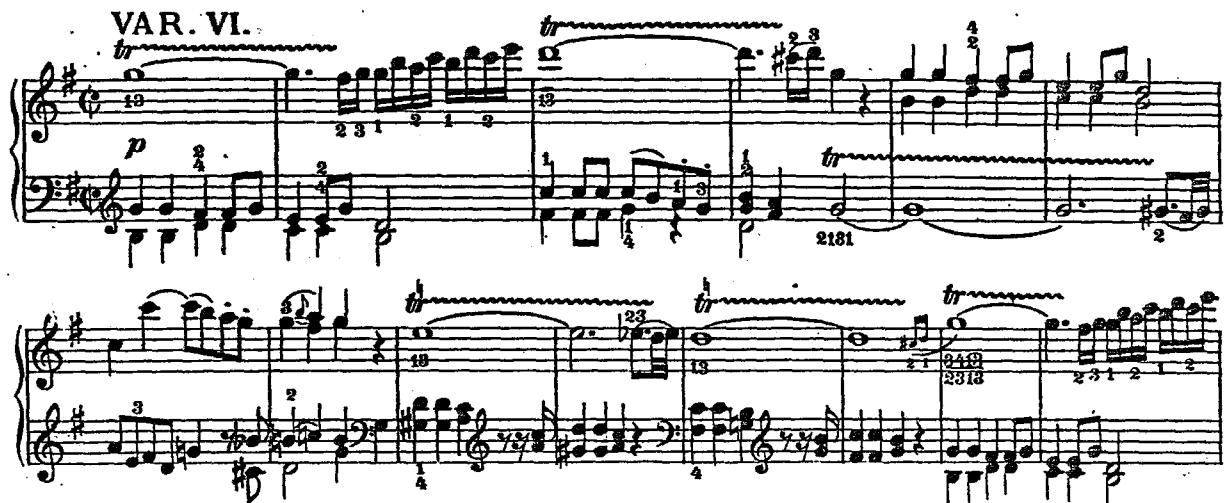
şitlemelerinde ve K.31, keman-piy.sonatının menuet'sindeki çeşitlemelerde) bas partisine dayalı çeşitlemelere rastlarız. 1770'in sonlarından itibaren, çoğunlukla çeşitleme dizisinin merkezinde zıtlık oluşturan minör-ton çeşitleme belirir. Adagio çeşitleme, bu arada, Mozart'ın en erken çeşitlemelerinde vardır (K.24 ve K.25 Re Maj. "Wilhelm von Nasan" üzerine piy.çeşitlemeleri). Bu kullanışın kökeni, büyük olasılıkla yy.ortası Güney Alman ve Avusturya çeşitlemelerindedir (özellikle Leopold Mozart'ın 26. örnekteki cantabile çeşitlemesinin etkisi). Diğer tempo ve ölçü değişikliklerine rastlanır: diziyi noktalayan son çeşitlemenin 6/8'lik gelmesi gibi. Fakat daha büyük bir eserin orta bölmescini oluşturan çeşitlemelerde benzer tempo ve ölçü değişiklikleri genellikle bulunmaz.

Mozart çeşitleme içinde çeşitleme yapmağa meraklı idi. Çeşitlemede temanın ayrı kısımları farklı biçimde çeşitlenir veya çeşitlemede temanın bir motifi kendi tekrarını çeşitleyerek getirir: bunu özellikle dizinin ilerideki çeşitlemelerinde yapar (Örnek 27).

W. A. Mozart, Gluck'un "Ünser dummer Pöbel meint"
üzerine 10 çeşitlemesinden,

THEMA
Allegretto.

The musical score displays two staves of music. The top staff uses a treble clef, and the bottom staff uses a bass clef. The key signature is one sharp (F#). The tempo is marked as Allegretto. The score consists of ten measures, numbered 1 through 10 above the notes. Measure 1 starts with a piano dynamic (p). Measures 2 and 3 show a continuation of the theme. Measure 4 begins with a forte dynamic (f). Measures 5 and 6 show further variations. Measure 7 starts with a piano dynamic (p). Measures 8 and 9 show a continuation of the theme. Measure 10 concludes the section. Various musical elements such as eighth and sixteenth note patterns, slurs, and grace notes are present throughout the score.

Örnek 27

Sondan bir önceki çeşitlemede (genellikle son derece süslemeli bir karakterde) adagio tempo ve onu izleyen (1773'ten itibaren farklı ölçü biçiminde) hızlı son çeşitleme, genellikle sonatta bulunan yavaş orta bölüm ve hızlı son bölümü yansıtın belli bir yapı ortaya koydu. Mozart, erken dönem çeşitlemelerinde (hatta, K.354, Mi b Maj. "Je suis Lindor" ezgisi üzerine piy.çeşitlemelerinin taslaklarında), adagio çeşitlemeyi hemen izleyen son çeşitlemede temanın az çok kesin tekrarını kullanarak, Barok (da capo) kullanımı yansıttı. Fakat daha sonra genellikle kadans benzeri doğaçlama stili içinde geliştirilmiş final çeşitlemeleri besteledi (Bunun en erken örneği, K.264. Do Maj. "Lison dormait" ezgisi üzerine piyano için 9 çeşitlemesidir). Mozart, aynı zamanda (Fransızların) chaconne-rondeau'dan türeyen biçimini anımsatan kullanış yaptı (K.613, "Ein weiss ist das Herrlichste ding" şarkısı üzerine Fa Maj. piyano çeşitlemeleri) ve kimi zaman (Haydn'a nazaran daha seyrek olarak) ortadaki minör çeşitlemeyi genişleterek, üç kısımlı bir biçimle, çeşitleme biçimini birleştirdi (Piyanolu trio K.496).

Mozart, çeşitlemeleri konçertonun finali olarak kullanmaktadır sorunu şaşırtıcı bir şekilde çözdü. Bunu, çeşitlemeleri solist ve orkestra arasında paylaştırarak yaptı

(double variations-terim olarak) K.491, Do min. piy.konçerto-sunun son bölümünde bu kullanış vardır: Bu eserde ayrıca, tema, Do Majör ve La bemol majör tonlarında da çeşitlenmiş ve son çeşitleme 6/8'lik getirilmiştir.

Mozart'ın birçok piy.konçertosunun orta bölümü çeşitleme biçimindedir (K.450, 456, 482).

Mozart, çeşitlemeleriyle çağdaşlarına ve kendinden sonrakilere kalıcı etkilerde bulunmuştur.

BEETHOVEN (1770-1827)

Beethoven'in kullandığı müzik biçimleri arasında çeşitlemeler çok önemlidir. Beethoven'in 1800 öncesi çalgısal eserlerinin üste biri ya çeşitlemedir ya da çeşitleme bölümü içerirler, bunlar arasında bağımsız çeşitleme dizileri ağırlıktadır. 1800-1812 arası çeşitlemeyi, daha büyük bir biçimde sıkça kullanır: hemen hemen çalgısal eserlerinin yarısı ya çeşitlemeler, ya da çeşitlemeli bölümler içerir. 1818'den başlayan geç dönemde sonat içine yerlestirdiği çeşitlemeler 1. plana geçer, en az, eserlerinin yarısı çeşitlemeler veya çeşitlemeli kısımlar içerir ve bunlar tüm üretiminin ağırlık merkezidir.

Erken dönem bağımsız çeşitlemelerinde Mozart gibi Beethoven de başlıca, şarkıları ve popüler opera ezgilerini tema olarak kullandı. Mozart'da olduğu gibi erken dönemde çeşitlemelerinde doğaçlama benzeri kullanışlar bulunur. Mozart'ın yaklaşımını izlediği, 12 yaşındayken bestelediği piyano için "Dressler" çeşitlemelerinden (WoO 63), yine piy.için "Righini", "Dittersdorf" ve "Süsmayr"ın temaları üzerine yazılan çeşitlemelere kadar, Beethoven, erken bir şekilde, kendine özgü özellikler gösterir. Bunlar, temayı dinamik (nüanssal) açıdan ele alış ve gelişme eğilimi gösteren kodlarıyla belirir.

Orta dönemi çeşitleme stiline geçiş op.26, la bemol maj. piy.sonatında gerçekleşir. Bu eserin 1. bölümündeki her çeşitleme ve diğer bölümler, daha özlü bir anlatım içerir (Eserin kodası, bir tür özet bitirişi simgeler). Piy.için Fa

Maj. op.34, 6 çeşitlemesi ve Mi bemol Maj. Eroika temalı ve füglü op.35, 15 çeşitlemesi Beethoven'in kendi tarafından yeni stilinin anahtar eserleri olarak değerlendiriliyordu. bu yeni stilde çeşitleme yapısı daha geniş boyutlara ulaştı.

Temelde durağan ve dokoratif, neredeyse her zaman aynı tonda çeşitlemeler, çok daha dramatik bir anlayış içeren klasik stil için bir sorundu. Beethoven, yaşamının nispeten erken döneminde, biçimin armonik durağanlığını aşmak için çarpıcı bir girişim de bulundu: Piy. için kendi teması üzerine Fa Maj. op.34 çeşitlemelerinde, üçlü aralıklarıyla inen bir yürüyüş oluşturdu, her çeşitleme bir öncekine göre bir üçlü aşağı tondan başlıyordu. Beethoven, kendinde az rastlanan bir özenle, bu yürüyüşü sonuçlandırdı; sonda önceki çeşitleme do minör tonunda geldi ve son çeşitlemenin Fa Majöre ani dönüşüyle çeken-eksen ilişkisi kurulmuş oldu. Bunun dışında, bu eserdeki ton yürüyüşü, temelde renk yaratmak için olup, yapısal bir amaç taşımadı. Tam anlamıyla, ne temada ne de çeşitlemeler içinde böyle bir yöntemi zorunlu kılan birsey yoktur. Bu eserdeki, opera sanatından türeyen süslemeli yazı öncelikle armoninin renkli kuruluşuyla ilgilidir: Hummel'in süslemeli stiline Beethoven başka hiçbir eserinde bu kadar yaklaşmaz, Chopin (daha sonra) bir daha tümüyle terketmeksinin bu stil içinde yazacaktır. Beethoven'in bu eseri her ne kadar çekici ve olağanüstü lirik olsa da, yalnızca, çeşitleme biçiminin, dekoratif olmaktan öteye gitmeyen kalıplarını kırmak üzere yapılmış salt biçimsel bir girişimdir. Daha sonra, 9. senfonisinin korolu son bölümünde (çeşitleme) ardarda gelen bu türde modülasyonlar çok daha geniş bir içeriğin içinde rol oynar ve tipki "sonat allegrosu" biçimindeki gibi anımlarını sağlamlaştırırlar (Örnek 28).

"6 Gesitleme,"

L.van Beethoven, Op. 34

Adagio.
cantalabile

THEMA.

Var. I

Allegro, ma non troppo.

Var. II

Allegretto.

Var. III

Tempo di Menuetto.

Var. IV

Marcia.
Allegretto.

Var. V

Allegretto.

Var. VI

Piyano ve orkestra versionları içinde "Eroika" çeşitlemeleri (op.35) de, farklı yönde bir biçimsel çözüm getirir: biçim, burada, temadaki bas ve melodi unsurları ayrılrak, dramatize edilmiştir. Bu iki unsurdan soprano geciktirilerek sunulur. Tema başta parçalanmış sonra yeniden oluşturulmuştur. Op.35 "Eroika" çeşitlemeleri, aynı zamanda çeşitlemeler finalinin klasik dramatizasyonunda ilk aşamayı oluşturur. XVIII.yy.ın ortalarından itibaren çeşitleme dizileri, genellikle Fransızvari bir şemayı kullanıyordu. Bu şemaya göre, çok yavaş ve parlak süslemelerle dolu (koloratür partisi gibi) sondan bir önceki çeşitleme, tema üzerine bir fantezi tarzında, geniş ve virtüözce bir bitiş çeşitlemesinde son buluyordu. "Eroika"da, fiyatitürlerle dolu (15.çeşitleme) largo, ifadelî kromatizminde etkili bir tatlılık ve gizlilik içeren minör çeşitleme ile hazırlanır; eserin önceki kısmından ayrılabilen bu iki çeşitleme sanki apaçık bir yavaş bölüm oluşturur. Final, temanın yeniden duyurulmasının izlediği parlak bir fügdür. Tema da caposu trillerle süslenip, şekil değişikliğine uğatılmıştır. Burada, Beethoven, XVIII.yy. sonu kullanışlarını genişletmeye çalışmaktadır. Bu kullanışlar, (Bach'ın do minör passacaglia'sındaki gibi) çeşitleme dizilerinde görkemli bir bitiş sağlayan füglü final gelişî ve tema da capo'sunun getirilişidir.

"Eroika" çeşitlemelerinin başındaki yalnız bas, çiplak bir tema oluşturmasyyla mizahi bir karakter taşır. Basın münnasebetsiz akışı ve sert dinamik, ritmik zıtlıklar, onun barok passacagliasiyla olan benzerliklerini ortadan kaldırır. (Örnek 29).

Fünfzehn Variationen. Eroica-Thema mit Fuge.

Allegretto vivace.

Op.35

Introduzione
col Bassodel Thema.

A due.

legato *p*

Poco Adagio. *Tempo I.*

A tre.

adagio *dimin.* *p* *Tempo I.*

A quattro.

decrease. *ff*

Thema.

dolce *cresc.*

decrease. *p* *p* *p* *p*

→

Musical score for Variation I, page 73. The score consists of four staves of music for piano. The first staff shows dynamic markings *ff* and *decrec.*, followed by *dolce*. The second staff has a dynamic *p*. The third staff is labeled "Var. I." The fourth staff ends with a dynamic *p*. The score is in 2/4 time, with various key changes indicated by sharps and flats. Fingerings are shown above the notes. The page number 9701 is at the bottom right.

Musical score for Variation XIV, page 73. The score consists of four staves of music for piano. The first staff is labeled "Minore." with a dynamic *p*. The second staff has a dynamic *p*. The third staff has a dynamic *cresc.* and a dynamic *dimin.*. The fourth staff has a dynamic *cresc.* and a dynamic *cresc.*. The score is in 2/4 time, with various key changes indicated by sharps and flats. Fingerings are shown above the notes. The word "Adagio" is written above the final staff. An arrow points from the end of this page towards the beginning of the next page.

Maggiore.
Largo.

Var. XV.

3701

Allegro con brio.

FINALE.
Alla Fuga.

daha ileride:

Örnek 29

Tüm bu biçimimi genişletme ve ona yeni anlam kazandırma çabasının yanısıra, Beethoven, C.Ph.E.Bach'ın "folia" çeşitlemelerinden esinlendiği varsayılan, piy. için do minör 32 çeşitlemesinde armonik şemaya sadık, kalıpları zorlamayan bir çeşitleme örneği sunar (Eser çok dengeli ve güzeldir).

Beethoven'de, çok bölümlü bir eserin orta bölümünü oluştururken (Örneğin: Keman konçertosunda, Op.97 Piy.lu trio, 7.senfoni ve "Appassionata" piy.sonatında) çeşitleme kullanımı

gittikçe önem kazanır. Appassionata (Fa min. op.57) piyano sonatının yavaş bölümündeki çeşitlemelerde, biçim bozulmadan, sonat stilinin boyutlarına, onun dramatik görünümüne ulaşılır. Çeşitlemeler, modülaysionsuz, çok az bir armonik gerilimle, neredeyse yalnızca melodinin kuruluş ve ritmin etki gücüyle buna ulaşır. Eksiksiz bir sukunet içindeki tema en ufak bir harekete çok daha fazla bir etki sağlar: durağan armonisi (neredeyse, üst partide la bemol üzerinde hareketsiz bir pedal gibi) en küçük bir kromatik alterasyona gerçek bir modülaysyon etkisi verebiliyor. Çok daha önemlisi her çeşitleme, yalnız bir registr'de sınırlıdır: kalından inceye doğru bir-birini takiben tırmanan oktavlar biçimde çok daha açık bir anlatım tarzı oluşturur. En kuvvetli tepe noktası son bulan, nota değerlerindeki küçülme ve senkopların artışı, anlatımın temel aracıdır. Öyle ki, arkasından temaya kalın registrde dönüş, bir da capo değil, sonatdaki gerçek bir yeniden serim bölmesi (réexposition) gibidir. Temanın asıl durumunda dönüşüyle gelen rahata erme hissi, bu başarının en olağanüstü yanıdır. Böylece, çeşitleme biçimini, ardarda yüksılma karakterinden sıyrılıp, sonat allegrosu deyişinin dramatik ve (neredeyse) uzamsal seyrini edinmiştir.

Haydn'ın şahsi zevki, onu, çeşitlemelerde süsleme kılıplarını düzenli olarak kullanmaktan alıkoydu. Beethoven'de bu tip şemalar (Mozart'inkiler gibi) daha düzenlidir, ama çeşitleme dizisinin yapısı şekil değiştirir: bunlarda köklü bir yalnızlaşmaya şahit oluruz. Verilmiş melodi hatlarının, çeşitlemede ne derece (immanent) içkin veya ne derece belirgin olması gereği üslupsal bir sorundur. Mozart'ın veya Haydn'ın bir çeşitlemesinde temanın tümü, neredeyse her zaman tam tâmina gözüne getirilir. Beethoven'in kullanımı, daha da az gerece gereksinim gösteren bir düzeye indirgenmiştir. Onda en gerekli olan melodinin veya armoninin iskeletsel bir görünümüdür. Bunun dışında tabii ki temanın yan unsurlarını hem dramatik hem de süslemesel biçimde kullanabilir. Beethoven'in piy.îçin, Re Majör. "Rule Britannia" halk şarkısı üzerine 15 çeşitlemesindeki kullanımı, kendisinin daha kapsamlı ve daha

tanınmış çeşitleme dizilerinde de görülen yöntemlerin, bu açıdan aşırılığını bize örnekler.

Tema'nın ilk dört ölçüsü (Örnek 30a):

Fünf Variationen
über das Volkslied: „Rule Britannia.“

Tempo moderato.

THEMA.

The musical score consists of two staves. The top staff is for the treble clef (G-clef) and the bottom staff is for the bass clef (F-clef). The key signature is one sharp (F#). The time signature is common time (indicated by 'C'). Measure 1 starts with a forte dynamic (mf) and includes grace notes above the main notes. Measures 2 through 4 show a continuation of the melodic line with various note heads and stems. Measure 5 begins with a forte dynamic (f).

Örnek 30a

İlk çeşitlemede aşağıdakine indirgenmiştir (Örnek 30b)

Var. I

The musical score shows the first variation (Var. I) in common time. The key signature changes to two sharps (D major). The treble clef staff has grace notes and dynamic markings like 'p' (piano) and 'ff' (fortissimo). The bass clef staff shows sustained notes and rhythmic patterns. Measure 1 starts with a piano dynamic (p) and includes grace notes. Measures 2 through 4 continue the variation with different harmonic and rhythmic patterns. Measure 5 begins with a forte dynamic (ff).

Örnek 30b

Kalan, yalnızca temanın genel hattının (profilinin) bir özüdür (Örnek 30c):

Örnek 30c

Bu öz üzerinde temanın profilinin kendisi bozulmuştur.

Bach, Goldberg çeşitlemelerinde temanın bir unsurunu ayırip (yani bası) onun üzerine tüm eseri kurmuştur. Aynı iş-

lem, Beethoven'de çok daha soyut düzeyde, temanın genel hattından çıkan şematik özü, temanın tümünü temsil edecek şekilde kullanmakla gerçekleşir.

Beethoven'in son dönemine rastlayan çeşitlemeleri arasında, op.109, op.111 piy.sonatlarının içindekilerde bulunur. Son dönemine özgü genel özellikler bu iki eserde de yer alır. Bunlardan op.111'de Beethoven'e özgü özel bir teknik kullanış vardır (Örnek 31).

ARIETTA

Adagio molto semplice e cantabile (J=48-50)

p molto quieto e sempre dolce

The musical score consists of two staves. The upper staff is for voice and piano, with the vocal line starting on a high note and moving down. The piano accompaniment provides harmonic support with sustained notes and rhythmic patterns. The lower staff is for the piano alone, showing intricate harmonic and rhythmic textures. The score is marked with 'Adagio molto semplice e cantabile (J=48-50)' and 'p molto quieto e sempre dolce'.

Örnek 31

Son bölümün ariettasını izleyen, çeşitlemelerdeki kademeli ritimsel hızlanma (ki bu XVI.yy'dan beri çeşitleme dizi-leri içinde çokça kullanılır) içinde trilin oynadığı roldür.

Bu kısmın çeşitlemeleri, aşağıdaki gibi bir ritimsel hızlanma şeması ortaya koyar (Örnek 32a).

Örnek 32a

IV. çeşitlemedeki ritmsel sıkışma trilin gelişiyile hat safhasına ulaşır. Tril burada kesinlikle süsleme amacı taşımaz, tersine, ritmsel sıkışmanın bir son aşamasını oluştururken, aynı zamanda devinimsizlik evresine geçişiyile, bir anlamda, zamanın akışını askıya alıcı bir işlev yüklenir (Örnek 32b):

465. 4

($\text{d}=44-46$)

1 (a) *pp*

sempre non rubato

non troppo legato, un poco legg., sempre tranquillo e ben distinto

3 *sempre pianissimo*

daha ileride

III.

($\text{d}=46$)

42

43

44 *p.*

bon dim.

ta ta ta ta ta ta ta ta

45 *pp*

ta ta ta ta ta ta ta ta

Musical score for Example 32b, featuring three staves of music. The top staff shows a melodic line with various dynamics like crescendo (p.cresc.), piano (p), forte (f), and sforzando (sf). The middle staff contains rhythmic patterns with 'espress.' markings. The bottom staff is for the piano, with dynamics like piano (p), sforzando (sf), and diminuendo (dim.). The score is divided into sections labeled I., II., and III.

Örnek 32b

Beethoven'in op.120, Do Maj. piy. için 33 çeşitlemesi, yayımcı ve besteci olan Diabelli'nin (1781-1858) devrin birçok Viyanalı bestecisinden (bu arada Beethoven'den) kendi yazdığı bir tema üzerine bir adet çeşitleme yazmalarını istemesi üzerine bestelenmiştir. 1824 yılının haziran ayında çeşitlemelerin hepsi iki kısım halinde toplanmıştır. Beethoven'inkiler 1. kısmı tümüyle işgal eder (Örnek 33).

33 Veränderungen

über einen Walzer von A. Diabelli.

Op. 120.

Musical score for the first variation of the 33 Variations on a Waltz by A. Diabelli, Op. 120. The score begins with a 'THEMA' section in 2/4 time, marked Vivace. It consists of two staves for the piano. The first variation starts with a dynamic of p , followed by f and sf . The second variation begins with p and $sforz.$. An arrow points from the end of the score towards the right.

Örnek 33

Beethoven Diabelli'nin temasını önce ilgi çekici bulmamış ve geri çevirmiştir. Ama daha sonra olanaklarını keşfedip (bir tek çeşitlemeye işin olmayacağı da kestirip) işe girişiştir. Üç zamanlı bir vals olan tema, "Rule Britannia" piy.çeşitlemelerindeki yöntemle, özündeki yapıyı ortaya çıkarınan bir çatı, bu arada bazı karakteristik motifler temel alınarak çeşitlenmiştir. Çok seyrek istisnalar dışında armonik şemaya bağlı kalınmıştır. Diabelli çeşitlemelerinin yapısında, sanki bir senfoninin veya bir sonatın çeşitli bölümlerinin birleştirilmiş bir eşdeğerini bulmak söz konusuymuş gibi, çeşitlemeleri büyük gruplar içinde ele almaya yönelik bir girişim bulunur (Bu türde bir gruplaşma 9. senfonisinin korolu finalinde daha da belirgindir). Buna bağlı olarak "Eroika"da ki çeşitlemeler finali fikri, Diabelli'erde şekil değiştirecek yeniden karşımıza çıkar. Burada, geleneksel, yavaş ve süsleme motifleriyle dolu (sondan bir önceki) çeşitleme, minden tonda üç tanelik bir diziye dönüşmüştür (Örnek 34):

Adagio, ma non troppo.

Var. XXIX.

Andante, sempre cantabile.

Var. XXX.

Largo, molto espressivo.

Var. XXXI.

p dolce

cresc.

cresc.

Örnek 34

Bunlarda Rokoko türü süslemeler kalkar. Üçünün içinde en derin güzelliğe sahip olan sonuncusu (XXXI), Goldberg çeşitlemelerin içindeki, minör tonda, süslemeli, ünlü 25. çeşitlemeden öykünerek, J.S.Bach'a bağımlılık ve saygı ifadesi taşır (Örnek 35):

VARIATIO 25 a 2 Clav.

adagio

Bach'ın Goldberg çeşitlemelerinden.

5 4

4

4

Örnek 35

XXXI. çeşitlemeyi izleyen çifte füg (double fugue) Händel türündedir (Örnek 36):

Fuga.
Allegro.

Var. XXXII.

1 4 3 2 1

Örnek 36

Bu çeşitlemeden sonra, yine Goldberg'lerdeki gibi, dans dönüşünü yapar, ama Diabelli'nin basit bir valsı olarak değil, Beethoven'in kendine nadiren izin verdiği savurgan ses oyunlarıyla, en karmaşık ve en incelmiş bir tad veren menuet olarak (Örnek 37):

Var. XXXIII.

Tempo di Mennetto, moderato (ma non tirarsi dietro) (aber nicht schleppend.)

p grazioso e dolce

Örnek 37

Son akorun da başlı başına bir sürpriz oluşturmasıyla eser mizahi bir şekilde biter (Örnek 38):

Örnek 38

Diger birkaç özellik arasında, eserin 22. çeşitlemesinde Mozart'dan yapılan bir alıntı bulunur (Don Giovanni operasında Leporello'nun ilk aryası) (Örnek 39):

Molto Allegro. Alla „Notte a giorno faticar“ di Mozart.

Var. XXII.

Örnek 39

Ayrıca çeşitlemelerde 4'lü aşağı inen motif op.111 piy.sonatının çeşitleme bölümündekiyle ilişkilidir.

Bu eser, Beethoven'in son dönem çeşitleme üslubunun ve tekniğinin yetkin bir örneğidir.

Beethoven'in son dönemine rastlayan besteciler de çeşitlemeler yazıyorlardı. Bunların, birkaç eser ve Schubert'-inkiler dışında hepsi, devrin modası haline gelen yüzeysel çeşitlemelerdir. "Çok laf az içerik" türündeki bu tip eserler daha sonraları da yazılmıştır (Örnek 40).

Czerny'nin, "Anleitung zum Phantasieren, den (1836) (Tema çeşitlemeler.)

A musical score page from Czerny's 'Anleitung zum Phantasieren'. It includes multiple staves for different instruments: Violin, Viola, Cello, Double Bass, Trombone, Bassoon, Clarinet, and Horn. The first staff is labeled 'Thema. Allegretto moderato.' and 'Klavier'. The second staff is labeled 'Violoncello'. The third staff is labeled 'Double Bass'. The fourth staff is labeled 'Trombone'. The fifth staff is labeled 'Bassoon'. The sixth staff is labeled 'Clarinet'. The seventh staff is labeled 'Horn'. The page number '47.' is at the top left.

Örnek 40

V. ROMANTİK

CARL MARIA VON WEBER (1786-1826)

XIX.yy. erken dönemi karakter çeşitlemelerini Weber'inkiler üstün bir biçimde temsil eder. Çeşitlemelerde, opera literatüründen tema seçilmesi, dramatik veya ifadeli bir introduction kullanılması bu üsluba özgüdür. Bu tip introduction'lar Haydn, Mozart ve Beethoven'in hiçbir çeşitlemesinde kullanılmamıştır (Beethoven'in op.35 "Eroica" çeşitlemeleri özel bir durum içerir). Ayrıca Beethoven'de iyice geliştirilen final çeşitlemesi, artık gerçek bir finale dönüşmüştür, hatta bazıları operadan alıntı bir pasaj üzerine özgürce yazılmış bir kısım (Paraphrase) oluşturmuştur (Örnek 41).

Variations sur un air Russe

"Schöne Minka"

8.

Introduzione
Adagio

Op. 40

→

- 86 -

Musical score for piano, page 86. The score consists of four staves. The top staff uses bass clef and has dynamic markings *f*, *ff*, *p*, and *pp*. The second staff uses treble clef and includes dynamics *sf* and *sf*. The third staff uses bass clef and includes dynamics *ff*, *p*, *pp*, and *p*. The bottom staff uses treble clef and includes dynamics *p* and *p*. The score concludes with the instruction "attacca:".

Tema
Andante con moto

Musical score for the "Tema" section, marked "Andante con moto". The score consists of two staves. The top staff features a continuous sequence of eighth-note patterns with various fingerings (e.g., 1-2-3-4, 3-4, 1-2-3-4, etc.) and dynamic markings *p* and *p*. The bottom staff also features a continuous sequence of eighth-note patterns with fingerings (e.g., 4-3-2-1, 4-3-2-1, etc.) and dynamic markings *p* and *p*.

Var.I
Tranquillo

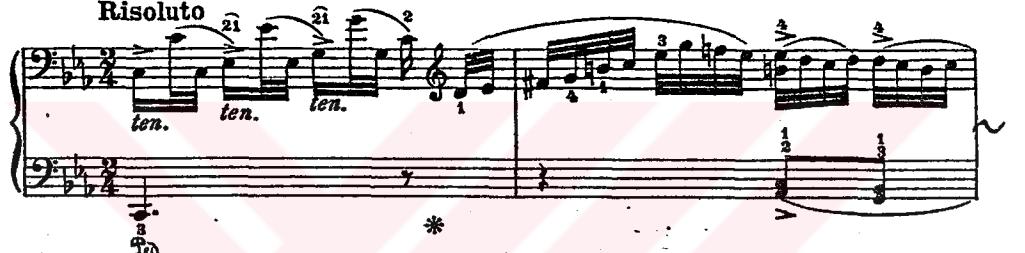

Var.II

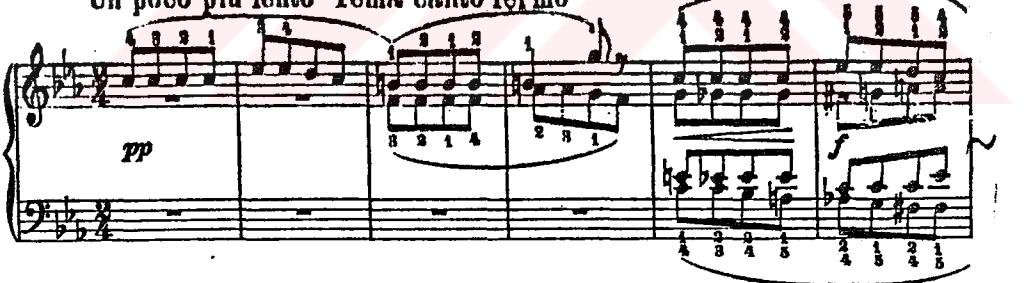
Var. III

Risoluto

Var. IV

Un poco più lento Tema canto fermo

Var.V

Risoluto assai e ben marcato

Var. VI
Dolce e grazioso

Var. VII
Poco Adagio

pp con espressione

f decresc.

Tema canto fermo

Var. VIII
Con fuoco

9396

103

Var IX Espagnole
Assai moderato e molto grazioso

bu qesitlremenin sonuna doğru

74

A page of musical notation for two staves. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. Both staves have a common time signature. The music consists of six measures. Measure 1 starts with a dynamic of *f*, followed by a crescendo to *ff*. Measure 2 begins with a dynamic of *p*, followed by a crescendo to *ff*. Measure 3 starts with a dynamic of *p*, followed by a crescendo to *ff*. Measure 4 begins with a dynamic of *p*, followed by a crescendo to *ff*. Measure 5 starts with a dynamic of *p*, followed by a crescendo to *ff*. Measure 6 starts with a dynamic of *p*, followed by a crescendo to *ff*. Various performance markings are present, including slurs, grace notes, and dynamic changes. The notation is highly rhythmic, primarily consisting of sixteenth-note patterns.

Edition Peters

8896

F.CHOPIN (1810-1849)

Chopin'de Weber'inkilerin türüne yakın çeşitlemeler yazdı: Mozart'ın "Don Juan" operasının "La ci darem la mano" üzerine orkestra ve piy. için olan çeşitlemelerinde, Fransızlarin "rondeau-chaconne" kullanış tarzı yansıtılmıştır: Her çeşitleme arasında orkestranın tutti olarak kaldığı ritornello (nakarat kısmı) sıkıştırılmıştır. Bu eserde Chopin'in piyanistik yazısına özgü, temanın seslerinin farklı oktavlara dağıtılması söz konusudur (Örnekteki 1. çeşitleme) (Örnek 42).

„La ci darem la mano“
de l'Opéra:
Don Juan,
VARIÉ.
Op.2.

E. Chopin.

Introduzione:
Largo. (♩ = 63.)

TUTTI.
Violone.

SOLO.

ben marcato

sostenuto

Musical score page 91, measures 21-23. The score consists of four staves. The first staff has a dynamic of *f*. The second staff has a dynamic of *p* and a tempo marking of *poco cresc.*. The third staff has a dynamic of *p*. The fourth staff has a dynamic of *f*. Measure 21 starts with a forte dynamic. Measure 22 begins with a piano dynamic. Measure 23 starts with a piano dynamic and ends with a forte dynamic. Measure 24 begins with a forte dynamic.

Allegretto. ($\text{♩} = 56.$)

simplice

TEMA

mezza voce

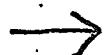
Allegretto section, TEMA section, measures 1-4. The score consists of four staves. The first staff has a dynamic of *p*. The second staff has a dynamic of *p*. The third staff has a dynamic of *p*. The fourth staff has a dynamic of *p*. Measures 1-4 show the TEMA section in a simple harmonic progression.

Allegretto section, TEMA section, measures 5-8. The score consists of four staves. The first staff has a dynamic of *p*. The second staff has a dynamic of *p*. The third staff has a dynamic of *p*. The fourth staff has a dynamic of *p*. Measures 5-8 continue the TEMA section with a slight variation in harmonic progression.

Allegretto section, TEMA section, measures 9-12. The score consists of four staves. The first staff has a dynamic of *p*. The second staff has a dynamic of *p*. The third staff has a dynamic of *p*. The fourth staff has a dynamic of *p*. Measures 9-12 continue the TEMA section with a slight variation in harmonic progression.

Allegretto section, TEMA section, measures 13-16. The score consists of four staves. The first staff has a dynamic of *p*. The second staff has a dynamic of *p*. The third staff has a dynamic of *p*. The fourth staff has a dynamic of *p*. Measures 13-16 continue the TEMA section with a slight variation in harmonic progression.

Allegretto section, TEMA section, measures 17-20. The score consists of four staves. The first staff has a dynamic of *p*. The second staff has a dynamic of *p*. The third staff has a dynamic of *p*. The fourth staff has a dynamic of *p*. Measures 17-20 continue the TEMA section with a slight variation in harmonic progression.

Musical score page 92, measures 28-33. The score includes parts for Flute (Fl.), Violin (Viol.), and Horn (Corno). Measure 28 starts with a dynamic *f*. Measure 29 begins with a dynamic *p*, followed by *ten. leggiero*. Measure 30 continues with *ten. leggiero*. Measure 31 starts with *(ritenello)*. Measure 32 starts with *TUTTI.* Measure 33 starts with *p*.

Musical score page 92, measures 34-39. The score includes parts for Flute (Fl.), Violin (Viol.), and Horn (Corno). Measure 34 starts with *Brillante. (♩ = 76.)*. Measure 35 starts with *marcato m.r.*. Measure 36 starts with *cro -*. Measure 37 starts with *sempre legato scon -*. Measure 38 starts with *do*. Measure 39 starts with *dim. sf*.

Musical score page 92, measures 40-45. The score includes parts for Flute (Fl.), Violin (Viol.), and Horn (Corno). Measure 40 starts with *ten.* Measure 41 starts with *sf*. Measure 42 starts with *cro -*. Measure 43 starts with *scon -*. Measure 44 starts with *do*.

Musical score page 92, measures 46-51. The score includes parts for Flute (Fl.), Violin (Viol.), and Horn (Corno). Measure 46 starts with *do*. Measure 47 starts with *f*. Measure 48 starts with *1.* Measure 49 starts with *2.* Measure 50 starts with *do*.

Alla Polacca. (♩ = 96.) (Finale)

Alla Polacca. (♩ = 96.) (Finale) TUTTI. SOLO. *sf p*

Musical score page 92, Alla Polacca section. The score includes parts for Flute (Fl.), Violin (Viol.), and Bassoon (B.C.). The section is labeled "TUTTI." and "SOLO." The dynamic *sf p* is indicated at the end of the solo part.

A musical score for orchestra and piano, featuring four systems of music. The top system starts at measure 148, includes a dynamic instruction 'sf', and ends with a 'scherz.' section. The second system begins at measure 149. The third system starts at measure 150 with the instruction 'in sua ad libitum' and 'TUTTI'. The fourth system begins at measure 151 with the instruction 'bretet!'. The bottom system is a piano solo section starting at measure 152 and ending at measure 155.

148
sf
149
150 scherz.
151 in sua ad libitum
TUTTI
152 bretet!
SOLO.
153

Chopin'in op.13 "Grand fantasie sur des airs polonais" adlı eseri (orquestra ve piy. için), fantasia ve çeşitlemelerin birlikte ele alındığı durumu örnekler.

Ayrıca Chopin'in op.57 piy. için "Berceuse" adlı eseri, inatçı parti çeşitleme tipini temsil eder (Örnek 43):

Berceuse.

Fréd. Chopin, Op. 57.

Andante.

The musical score consists of four staves of piano music. The top staff is for the right hand (treble clef) and the bottom staff is for the left hand (bass clef). The music is in common time, with a key signature of one flat. The tempo is marked 'Andante'. The score includes various musical markings such as dynamic signs (p, f), articulation marks (dots, dashes, asterisks), and fingerings (numerals 1, 2, 3, 4, 5). The music is divided into measures, with measure numbers 1, 4, 19, and 27 explicitly labeled. The style is characterized by its repetitive, lulling nature, typical of a cradle song.

Örnek 43

F.LISZT (1811-1886)

Liszt, piyano ve orkestra literatürüne, farklı çeşitleme teknikleriyle yazılmış, birkaç önemli eser bırakmıştır. Bu eserlere dechinmeden önce, 1837'de yayımlanan, yy.ın ilk yarısındaki virtüözce çeşitlemelerini en iyi örnekleyen "Hexameron" isimli kollektif eserden söz etmek gerekir. Piyano için düzenlenen ve gerektiğinde orkestra ile de çalınabilen bu eser "konser parçaları: Büyük gösterişli çeşitlemeler" (Morceau de concert: Grandes variations de bravoure) başlığını taşır. Bu eserdeki besteciler, Liszt (introduction, temanın piyano versionu, 2. çeşitleme, ritornello ve final), Thalberg (1. çeşitleme), Pixis (3. çeşitleme), Herz (4. çeşitleme), Czerny (5. çeşitleme) ve Chopin (yavaş 6. çeşitleme) dir. Eser Bellini'nin (İtalyan besteci, 1801-1835) "I pritani" operasının marşı üzerine çeşitlemeler içerir. Fantazi benzeri çeşitlemeye geçiş 2. çeşitlemede yer alır. Burada Liszt temanın yalnızca 4 ölçüsünü kullanmıştır. Bu çeşitleme, virtüözce olan ritornello, introduction ve finaldeki kullanışlarla - fantazi çeşitlemeler ve özgür tematik paraphrase arasında fazla uzaklık yoktur.

Liszt, Bach'ın "Weinen, Klagen..." adlı kantatı üzerine yazdığı piy. için prelüt, çeşitlemeler ve koral final dizesinde ve piy. için "folia" teması üzerine yazdığı İspanyol Rapsodisi'nde inatçı parti çeşitleme tekniği kullanmıştır. "Dies irae"nin(*) bir paraphrase'i olan "Totentanz" (1849), Liszt'in çeşitleme biçiminde yazdığı piy. konçertosudur. Liszt'in "Les preludes" adlı eseri, programlı müzik fikri ile "leitmotif" tekniği içeren çok özgür çeşitleme tekniği uygulamasının birlikte düzenlenmiş halidir. Bu arada Liszt, piy. için yazdığı Paganini'nin bir teması üzerine (la min.) çeşitlemelerinde, belli bir armonik şemayı aşmaz ve virtüözce yazılmış bir piyano partisi örneği sunar.

(*) Ölüler için söylenen dini bir ilahidir.

F.SCHUBERT (1797-1828)

Schubert'in çeşitlemeleri, şimdiye kadar anlatılanlardan farklı bir yöneliş sergiler. Bağımsız çeşitleme dizilerine ve sonatlarındaki çeşitlemelerinde, kimi zaman klasik Viyanalı bestecilerin takipçisi olduğunu kanıtlar ve ayrıca, çeşitlemelerinin yalnızca birkaçında virtüözce unsurlar vardır. Fakat tüm bunlar, çeşitlemelerinde ve diğer eserlerinde, Schubert'in romantik bir besteci olarak, içe dönük ve lirik eğilimlerinin baskın olduğu görünüm yanında önemlerini yitirirler. Kendi ezgilerini kullanarak yazdığı çeşitlemelerde, temayı temel unsur olarak kullandı. Bu eserlerde tema, her çeşitleme içinde gittikçe değişen bir düşünsel ışık altında belirir. Dahası, "Alabalık" bezil'inin (Quintett.) ve re minör yaylı çalgılar dördülüünün çeşitleme bölümlerindeki Cantus-Firmus tekniği, eski C.Firmus tekniği karşısında yeni bir anlam kazanır. Schubert'de çeşitlemelerin sonundaki "koda" kullanıları yeni ve özel bir anlam tasır: Onda "Da capo" kullanılışına sözde benzeyen "coda", genelde, mimarisi sağlam olan ve olup biteni özetleyen bir izlenim vermeyip, daha çok (piy. için Si bemol Maj. op.142 no.3 impromtu'sünde olduğu gibi) uzak bir hatırlı veya (re min. yaylı dördülünde gibi) gürültü patırtıdan uzak, dingin bir sonüş izlenimi verir. Schubert, "Wanderer-Fantasie" adlı eserinin yavaş bölümünde fantazi çeşitleme türüne gözüpek bir katkıda bulunmuştur. Son dönemini eserleri olan D.845 piy.sonatının çeşitlemelerinde, keman için büyük Do Maj. Fantezisinin son kısmında ve D.813 piyano dört-el için la bemol Maj. çeşitlemelerinde, Schubert alışlagelmiş armonilerin dışında kullanıları ile dikkat çeker (Örnek 44).

Schubert: Variations in A_b, op.13
Theme. Allegretto

The musical score consists of two staves. The top staff shows the 'Theme. Allegretto' in A-flat major, 2/4 time, with dynamic 'p'. The bottom staff shows 'Var. 7 Poco Lento' in A-flat major, 2/4 time, with dynamic 'pp'. The score includes various musical markings such as slurs, grace notes, and dynamic changes.

Lied'lerinde, Schubert, seyrek olarak çeşitleme kullanışı yapmıştır: "Im Frühling" adlı şarkısı iki çeşitlemenin izlediği bir temadır, "Der Doppelgänger" adlı şarkısındaki inatçı parti çeşitlemeleri simgesel bir kullanıştır.

F.MEENDELSSOHN (1809-1847)

Meendelssohn'un eserlerinde çeşitlemelerin temel bir önemi yoktur. Bunun yanısıra piyano literatürü açısından op. 54 "Ciddi Çeşitlenmeleri" (Variations sérieuses) önem taşır. Bu çeşitlemeler klasik, kontrapuntal ve romantik unsurları birlikte içerir. Viyolonsel ve piy. için op.17 "Konçertant çeşitlenmelerin"deki bazı çeşitlemelerde temanın yalnız birkaç motifine yer verilmiştir. Bundan dolayı bu çeşitlemeler üslupsal değil fakat teknik olarak Schumann'ın kilerle yakın bir ilişki içindedir.

R.SCHUMANN (1810-1856)

Schumann'ın ilk eseri olan "Abegg" çeşitlemeleri (op. 1) hayali bir kişiye ithaf edilmiş ve ismin harfleri tema olarak kullanılmıştı (A=la, B=si bemol, E=mi, G=sol, G=sol). Eserin I. ve III.çeşitlenmeleri çağdaşlarının (Hummel, Moschehels, Field, Czerny, Weber) kullanışları yanında daha az yenilikçidir. Ama II. çeşitleme beklenmedik senkoplarıyla ve titreşen lirizmiyle Büyük Schumann'ı müjdeler. Aynı şekilde eserin ayrı tonda, kromatik ve modülasyonlu "cantabile" kısmı, kararsız karakterde 6/8'lik finali (içinde, sona doğru uzun bir akorda, piyanodaki susturucu mekanizmasından elde edilen effect ile, tema duyurulur) ile, Schumann'ın gerçek şırselliği belirmeğe başlar.

Schumann da Beethoven gibi çeşitlemeleri farklı şekillerde kullandı: Bağımsız dizi olarak (Op.1 Abegg, Op.5 "Clara Wieck" ve Op.13 Senfonik Etüdler), daha geniş bir eserin içine yerleştirilmiş bölüm olarak. Ayrıca kelimenin tam anlamıyla çeşitleme adı taşımayan ama çeşitlemesel teknikle yazılmış

eserleri ("Carnaval", "Papillons", piy. konçertosunun 1. bölümü ve başka eserleri) bulunur.

Schumann'ın temaları ya orjinaldir ya da besteci arkadaşlarının eserlerinden alınmıştır. Schumann eserinin şiirsel bütünlüğünü fazlaca düşünürdü. Temanın, onda, her zaman bir bütün olarak ortaya çıkması gerekli degildi ve parça boyunca, zaman zaman kullanılan temanın motifleri uyumu gerçekleştirmeye yeterli olabiliyordu. Bu tip yöntem, onun piy. için op. 13 "Senfonik Etüdler"inde (bu eserin diğer adı "Çeşitleme Birişiminde Etüdler"dir) ortaya çıkar. Bu eserin 7. ve 9. çeşitlemeleri temanın yalnızca kısa motif alıntılarını içerir. 11. çeşitleme, temanın açılış motifine dayanan özgür bir parçadır (Örnek 45).

Andante (J.-52)
legatissimo

THEMA

ETUDE VII

Allegro molto (J.-96)

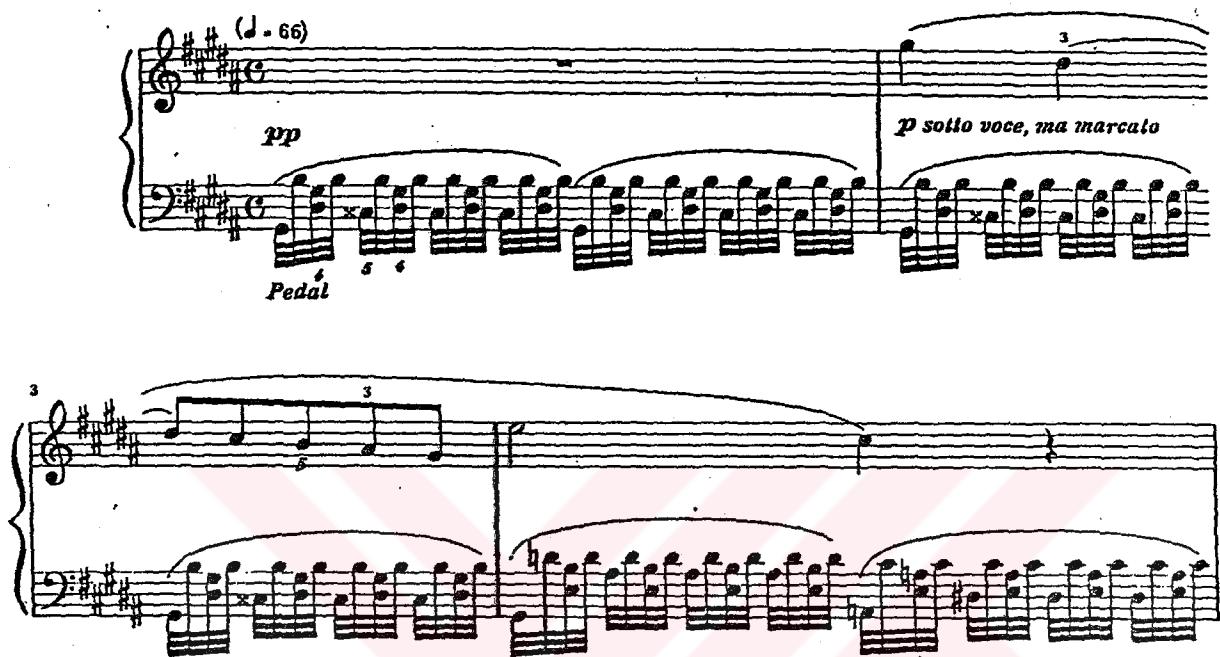
ten. ten. ten. ten. segue

f sempre brillante

ten. ten. ten. ten. segue

13 *ff rinforzando*

ETUDE XI

Örnek 45

Bu yöntemle, Schumann, Beethoven'in yaptığı gibi motif üzerinde çalışmaz, ama motifi çok daha doğaçlamaya ve fantaziye dayanan bir tarzla kullanır. Erken dönemi eseri olan "Papillons" da 1., 7. ve 12.'ler arasında ve 6., 8., 9. ve 10. parçalar arasında kimi zaman leitmotifsel veya serbest ve değişken çağrımlar yer alır. "Dört nota üzerinde Mignonnes Sahneler" diye de adlanan "Carnaval" isimli eserde de benzer özellikler bulunur. Berlioz, Liszt ve daha sonra Strauss'un eserlerinde tam olarak beliren leitmotif teknigi, Schumann'ın eserlerinde yalnızca şiirsel bir esin olarak bulunur.

J.BRAHMS (1833-1897)

Joseph Joachim'e (Alman kemancı, orkestra şefi ve besteci, 1831-1907) bir mektubunda Brahms, "Çeşitlemelerde temanın bası neredeyse benim için anlam taşıyan tek unsur'dur" diye yazar. Böylece Brahms, bilinçli olarak Barok geleneği yeniden yaşatır. Bach'ın keman için chaconne'unu piyanoda sol ele uyarlaması bu açıdan anlamlıdır.

Çeşitlemeler Brahms'in üretiminin merkezini oluşturur: Op.1 piy.sonatı ve son eserlerinden Op.120, no.2 viyola piyano sonatında çesitlenmeli bölümler bulunur.

Schubert gibi, Brahms da hiçbir zaman popüler şarkılara veya opera ezgilerini tema olarak kullanmadı. Bunun yanı sıra halk şarkılarını (folksongs) (op.21 no.2, piy.için) ve kendi temasını (op.22, no.1 piy.için) kullandı. Piyano için op.9 çesitlenmelerinde Schumann'a çok yaklaştı. Bu çesitlenmede ve Op.23 iki piy.için çesitlenmelerinde Schumann'ın temalarını kullandı.

Brahms'ın op.24 Haendel'in(*) bir teması üzerine çesitlenmeleri (Örnek 46), piyanistik yazısındaki aşıkın çesitliliğiyle, olağanüstü zengin zıtlıklar içeren 25 çesitlenme ve füg'den oluşur. Eser, ritmik sağlamlığı etkileyici, görkemli füg'de hat safhasına ulaşan, dinamik ve ifadesel bir yoğunlaşma gösterir. Eserde polifoni ve ifadesel gereksinim, her çesitlenmede özgün farklılıklarla bağdaştırılmıştır. Çesitlenmelerde orkestra dokusu ve tınıları yansıtılmağa çalışılmıştır. Diğer özellikleri açısından: eser, ölçü sayıları sabit olan sürekli çesitlenmeler tipine girer. Barok uygulamanın izinde bas, armonik destek işlevinde taşıyıcı bir unsur'dur. Kadans armonileri her zaman aynı kalmakla birlikte, ara armoniler değişkenlik gösterir.

(*) Barok devir bestecisi olan Haendel, chaconne türü bir kullanışta çesitlenmeler yazdı, eserlerinin çoğu bitmemiş taslaklardan oluşur. Brahms'in çesitlenmelerine konu olarak aldığı tema "air" Haendel tarafından, 5 adet bitmemiş bir diziye konu olmuştur. Brahms temayı eşlik partiileriyle olduğu gibi başta duyurur ve Haendel'in yarı bırakıldığı işi en üstün bir şekilde sonuçlandırır).

Örnek 46

Brahms'ın basa verdiği temel görev en açık ve en göz kamaştırıcı ifadesini, 4. senfonisinin finalinde ve orkestra için, Haydn'ın bir teması üzerine çesitlemelerinin (St. Anthony op.56a, op.56 besteci tarafından yapılan iki piyano versionudur) finalinde bulur. 4. senfonisinin son bölümü "Chaconne" tipindedir. Bu bölümdeki çesitlemeler, biçimsel yapının açıklık kazandığı 5 kısma bölünebilir: Tema ve 1.-9. çesitlemeler (serim); 10.-15. çesitlemeler (zıtlık oluşturan orta kısım); 16.-22. çesitlemeler (gelişme); 23.-30. çesitlemeler (yeniden serim); ve koda.

Paganini'nin teması üzerine (op.35) 2 ayrı defter haliindeki çesitlemeleri virtüöz stili çesitlemeler tipini örnekler. Piyanist Carl Tausig'e ithaf edilen çesitlemelerin pedagojik yönü vardır. Brahms, klasik Viyanalı besteciler gibi farklı biçimleri birlikte ele aldı: op.115 Klarinet'li beşili çesitleme biçimini ve rondo unsurlarını birlikte kullanır; op.26 1a m. piyanolu dördülü gelişme kısmı içinde üç çesitlemeye yer verir. Op.67 yaylı dördülüünün finalindeki 7. ve 8. çesitlemelerde eserin önceki bölmelerindeki temalara geri dönülmüştür. Bu kullanış diğer birkaç eserinde de bulunur (Örnek 47).

Örnek 47

Böylece Brahms, çok sayıdaki çeşitleme dizilerinde klasik, Barok ve Romantik unsurları birlikte ele almıştır.

XIX.yy.ın son ceyreğinde ve XX.yy.ın başlarında solo çalgı, oda müziği ve orkestra için fantezi çeşitlemeler başlar. Bu biçim erken Romantik bestecilerde (Schumann, Liszt) de belirir ve sonra diğer tüm çeşitleme tiplerinin önüne geçer. Bu sınıfı dahil edilebilen 1870 ve 1880'li yıllardaki eserler arasında Dvôrak'ın op.36 'Piyano için çeşitlemeler'i, Tchaikowski'nin viyolonsel ve orkestra için "Rokoko teması üzerine çeşitlemeler'i ve yine Tchaikowski'nin op.50 Piyanolu Triosunun çeşitleme bölümü sayılabilir.

Nelson(*) fantezi çeşitlemelerini iki türé ayırır (1948). Bunlardan ilki eserde çeşitlemelerin birbirlerine serbest bir şekilde karışlığı ve özgür kısımların yeraldığı

(*) Amerikalı besteci, organist ve müzik yazarı, d.1902).

sürekli tip (continuous), diğeri, eserin içinde özgür bir tarzda yazılmış her çeşitleme arasında ayırmalar saptanabilecek ayrik tip'dir (discontinuous). Bu sonuncusu Dvôrak'ın (1841-1904) "senfonik çeşitlemeleri"nde belirir. Sürekli tipi temsil eden eser olarak da C.Franck'ın (1822-1890) piy. ve orkestra için "Senfonik çeşitlemeleri" gösterilebilir. Bu eserde, introduction, tema olarak iki karşıt karakterde motif sunar. Bunlar, serbest tarzda yazılmış 7 kısımda çeşitlenir ve bunu, gelişme karakterindeki orta kısmıyla çeşitlemelerin birlikte ele alındığı final izler.

Halk şarkısı karakterindeki (folksongs) temalar üzerine yazılan çeşitlemeler özel bir sınıf oluşturur. Bu tür çeşitleme dizileri Beethoven'in halk şarkısı çeşitlemelerine (op.105, op.107), Chopin'in op.13 "Büyük Fantezi"sine ve Glinka'nın eserlerine kadar uzanır. Bu türün XIX.yy'ın 2.yarısı örnekleri, Grieg'in op.24 piyano Ballade'ı ile Rus ve Balkan bestecilerinin kollektif eserleridir. Lepizig'de, 1900'de yayımlanan "Bir Rus teması üzerine çeşitlemeler"e katkıda bulunan besteciler arasında Rimsky-Korsakov, Alexander Winkler, Felix Blumenfeld, N.A.Sokolov, Jāzeps Vitols, Anatol Lyadov ve Glazunov bulunur. Glazunov, Lyadov ve Winkler folk temaları üzerine başka çeşitleme dizileri yazmayı sürdürdüler.

Yüzyılın sonundaki biçimler arasında, program içermesi bakımından senfonik şiirle bağlantı kuran çeşitleme eserleri olarak, (sol-fa-re bemolden oluşan 3 notalık motifiyle) D'Indy'nin "Istar çeşitlemeleri" ve (Introduction, çift tema, 10 serbest çeşitleme, final'den oluşan) Richard Strauss'un "Don Quixote'u bulunur. Programsal unsurlar, Elgar'ın ("içinde resmettiğim arkadaşlarımı" ithafını taşıyan) Enigma çeşitlemelerinde de seçilir. Bu eserin teması, 13 çeşitlemesi ve finali birbirlerinden belirgin bir şekilde ayrılmıştır.

Bunun yanısıra yüzyılın son çeyreği içinde, özellikle Fransa'da, (klasik) "tema ve çeşitlemeleri"e bir dönüş görülür. Bu eserler, Saint-Saëns'ın iki piy. için "Beethoven çeşitlemeleri" ve Fauré'nin piy. için "tema ve çeşitlemeleri"dir.

VI. 20.yy.

Yüzyıl başlarında tema ve çeşitlemeler türünde eserler yazmada kopukluk olmadı. Glazunov'un (1865-1936) Op.72 piyano için çeşitlemeleri (1901), Rachmaninov'un (1873-1943) op.22 piyano için "Chopin'in bir teması üzerine çeşitlemeleri" (1902-3) ve op.42 piy. için, Corelli'nin bir teması üzerine çeşitlemeleri, Dukas'ın piyano için "Rameau'nun bir teması üzerine çeşitlemeler, interlude ve final'i (1903), Szymanowski'nin (1882-1937) piyano için op.10 "Polonya folk teması üzerine çeşitlemeleri" (1904) ve Marco Enrico Bossi'nin (1861-1925) orkestra için op.131, "tema ve çeşitlemeleri (1908). Bütün bunlar belirgin ayrik yapıdadır ve hepsi melodik çeşitlemelerdir. Ayrıca farklı şekillerde Brahms'ın, Tchaikovsky'nin ve Frank'ın izinde yazılmışlardır. Delius'un koro ve ork. için "Appalachia"sı (1898-1902) zenci kölelerin tarlada çalışırken söyledikleri (plantation song) şarkiya dayanır ve programlanmış biçim altında çeşitlemesel görünümle riyle daha kesintisiz bir yaklaşım ortaya koyar ve Vaughan Williams'ın yaylılar için Thomas Tallis'in teması üzerine Fantezisi bu tipte eserlerin ilki olarak tümüyle sürekli (continuous). Bu eser, kesinlikle çeşitleme biçiminin değil, fakat ince bir çeşitleme tekniğinin örneğini bize sunar.

I. dünya savaşına kadarki dönemde bu biçimde en fazla katkıda bulunan kişi Max Reger'dır (1873-1916). Onun çeşitlemeleri nerdeyse Brahms'inkilerin tarzında ve hatta daha kuvvetli Barok dönem etkisi taşırl. Reger'in çeşitleme tekniği her zaman sağlam bir kontrapuntal yapı gösterir ve Reger, sık sık

Cantus Firmus kullanır. Bu kullanımı org için bir çok koral fantezisinde yaptığı gibi piyano için op.81 Bach'ın bir teması üzerine çeşitlemeler ve füg'ünde de (1904) yapar. Başlığının da gösterdiği gibi sık sık, Brahms türü finalin yerine dolgunca çalışılmış bir füg koyar. Aynı durum Beethoven temaları üzerine olan dizilerinde de bulunur (Op.86 iki piyano, 1914 veya orkestra 1915 için). A.Hiller teması üzerine (op. 100 orkestra için, 1907), Mozart teması üzerine (op.132 orkestra veya iki piyano için, 1914) ve Teleman'ın teması üzerine (op.134, piyano için, 1914). Bunların hepsi gerçekten başlı başına eserlerdir. Yalnızca Bach'ın, Brahms'ın ve Beethoven'in büyük çaptaki dizileriyle karşılaştırılabilir. Eğer bu eserlerin polifonik yoğunluğu, hantallığa doğru bir eğilim gösteriyorsa da, bunu önlercesine, Reger, ustaca ton değiştirmeliyle çeşni katmıştır (Hiller çeşitlemelerinin her biri farklı tondadır) ve orkestra eserlerinde aynı çeşniyi saz renkleriyle sağlamıştır. Reger, melodik ve armonik (Telemann dizisi) temalar kullanmıştır. Bu iki tekniği, "Mozart çeşitlemeleri"nde birlikte ele almıştır.

Schönberg, Berg ve Webern çeşitleme biçimini kullanışlarında Brahms'dan ortak bir şekilde etkilendiler. Bunlardan Schönberg (1877-1951) op.21 (1912) "Pierrot Lunaire" (1912)'indeki 8. parça olan Nacht'da, Passacaglia'nın alışılmış modelinden çok uzağa gitti. Böyle bir kullanım daha önce Webern'in op.1 (1908) orkestra için passacagliasında (bu eser büyük bir olasılıkla Brahms'ın 4. senfonisinin finalini örnek olarak almıştır) vardır. Burada da alışlagelmişin dışında, doruk noktaya varıldığında, daha sonra yeniden dönülmek üzere eserin temasından uzaklaşılır. Passacaglia kullanımı olarak, Berg'in Wozzeck operasının 1. perde 4. sahnesinde, (tema olarak değil fakat biçim olarak) geleneğe daha uygun bir örnek bulunur (A.Berg, 1885-1935). Schönberg op.31 orkestra için çeşitlemelerinde (introduction, tema, 9 çeşitleme ve final), çeşitleme biçimine çok daha katı bir biçimde yöneltmiştir. Bu eser ayrıca, onun, erken seriell tekniginin bir özetiidir ve Geç-Brahms tematik gelişme özelliklerini sergiler. Bestecinin

diğer çeşitleme dizileri, op.31'den hemen önce yazılan (1920-1923) op.24 yedi çalgı için serenad'ının 3.bölümünde (burada 14 notalık temanın çeşitlemesel gelişmesi seriell'ciliğin ilk örneğini oluşturur) ve yedi çalgı için op.29 (1924-6) suitinin 3.bölümünde (burada 12 ton-seriel müzik içinde folk şarkısı tema üzerine çeşitlemeler yazmanın problemini sıraladı) bulunur.

Bu iki bölümde ve op.31'de Schönberg tematik çeşitleme tekniğiyle seriell kullanışı birleştirdi. Bestecinin son iki çeşitleme eseri tonal'dır: Op.40 (1941) org için bir Recitative üzerine çeşitlemeler ve op.43 (1943) bant ve orkestra için tema ve çeşitlemeleri.

Schönberg'ten sonraki besteciler, seriellciliğin sunduğu olanakları kullanmakta gecikmediler: A.Berg'in (1885-1935) keman konçertosunun (1935) bir kısmı, Dallapiccola'nın (d.1904) orkestra için çeşitlemeleri (1954), Nono'nun (d.1924) orkestra için "Variazioni Canoniche" adlı eseri, Stravinsky'nin (1882-1971) Septet'i (1952-1953), Van Baaren'in orkestra çeşitlemeleri (1959) ve Webern'in bir çok eseri. Stravinsky, Schönberg ve Webern'inkilere pek benzemeyen seriell kullanışlar yaptığı eserlerinin yanısına neoklasik anlayışa giren çeşititleme kullanışları yaptı ve temayı geliştirilen bir melodi olarak değil, süslemelere uğratılabilen bir iskelet olarak gördü. Orkestra için çeşitlemelerinde (Aldous Huxley in memoriam, 1963-1964) tema veya konu yerine, ses dizilerini değiştirerek kullandı. Bu eserin şekillenişi, bir temanın aracılığıyla değil, tümüyle ses dizilerinin özelliği ve kullanılışıyla belirir.

A.Webern (1883-1945), op.1 (1908) passacagliasından op.21 (1928) senfonisinin 2. bölümündeki çeşitlemelere kadar bu biçimini kullanmadı. Bu sonuncusu onun ilk seriell eseridir. op.27 (1936) piy.çeşitlemelerinde ve op.29 (1938-1939) 1. Cantat'ının 3. bölümünde (bu eserde scherzo biçimini, çeşitlemeler, füg iç içe ele alınır). Seriell teknik devam eder. Op.30 (1940) orkestra için çeşitlemeleri Webern'in tekniğinin en karmaşık ve en yayılmış durumunu bize gösterir.

Geleneksel anlamda yazılan çeşitlemeler 20.yy.ın ortalarında da devam etti. Hindemith (1895-1963) ve Britten (d.1913) böyle bir anlayışla dikkate değer çeşitleme tekniği kullanışları yaptılar. Hindemith'in katkısı 1920'lere kadar geriye uzanır. Op.32 (1923) 4. yaylı dördülü'nün passacaglia'-ındaki gibi, Hindemith, inatçı bas içeren bir çok çeşitlemeli bölüm yazdı. Geç eserleri içinde "Philarmonische Konzert" (1932) ve "Der Schwanendreher" viola konçertosunun (1935) finali bulunur. (Bu eserin yarı doğaçlamalı çeşitlemesinde solo çalgıcıların zeykine açık yerler vardır; ve orkestra ve piyano için "The four Temperaments" (1940) adlı eserinde "karakter çeşitlemeleri" fikrini beş bölümlü bir eserin temelini oluşturmak üzere genişletmiştir. Temayı ve onu izleyen çeşitlemeleri sunarken bilinen ruh durumlarını yansıtır (Melancholic, Sanguine-iyimser, phlegmatic-soğuk ve choleric-kızgın). Britten'in (d.1913), Op.3 "A boy was born" (1932-3) ile, çeşitlemeleri koral bir eseri kapsadı. Yayılar orkestrası için op.10 Frank Bridge'nin teması üzerine çeşitlemeleri "genre" parçalarıdır. Bunlardan daha heybetli olan op.34 "The Young Person's Guide to the Orchestra" diğer adıyla Purcell'in bir teması üzerine çeşitlemeler ve füg, bir güç gösterisi niteliğindedir. Britten, op.36 (1945) 2. yaylı dördülü'nün son bölümünde chaconne'u, op.33 (1945) "Peter Grimes" operasında passacaglia'yı ele aldı.

Çeşitleme literatürüne katkıda bulunmuş diğer XX.yy. ortası bestecileri arasında, Copland, Hartmann, Krenek, Martin ve Walton bulunur. Bu arada bazı besteciler Paganini'nin teması üzerine son sözün söylememiş olduğunu belirlediler. Rachmaninov'un op.43 (1934) orkestra ve piyano için rapsodisi bu tema üzerine, gösterişli, karakter çeşitlemeleri dizisidir, eser, ikincil tema olarak beliren "Dies irae" dini ezgisiyle açılış yapar. Lutoslawski (d.1913) bu temayı iki piyano için çeşitlemelerinde (1941) ele aldı ve Blacher (1903-1975) op.26 (1947) orkestra için çeşitlemelerinde bu temayı nükte ve parıltıyla kullandı. Bartok (1881-1945) çeşitleme biçiminde, belirgin çok az üretimi olsa da, dönemin

belki en ağırlıklı tonal çeşitleme bestecisiydi. Vatandaşları Dohnanyi ve Kodaly bu biçimde orkestra için eserler vermişlerdi. Piyanolu op.25 (1914) "Variation on a Nursery Theme" (Dohnanyi) ve "Peacock (tavuskuşu) çeşitlemeleri", (1939) Kodaly, Bartok'un benzer düzeyde tek çeşitleme dizisi 2. keman konçertosu'nun (1937-38) 2. bölümüdür. Eserin diğer böülümleri Bartok'un çok daha özgün örnekleridir. Bu böülümler (bazı ortak biçimsel düzenlemeleri ve temaları taşıyarak) birbirlerinin çeşitlemeleri olarak görülebilir, 4. ve 5. yaylı dördüllerinin (1928 ve 1934) beş bölüm arasında ve 2. piyano konçertosunun (1930-1931) içinde benzer, ayna yazısı tekniğine deðin ilişkiler bulunur. "Yaylılar, vurma sazlar ve celesta için müzik"inde (1936) Bartok çeşitleme tekniklerini 4 Bölüm boyunca uygular.

Çeşitlemede Schoenberg, Webern ve Bartok'tan sonraki değişik uygulamalara aşağıda deðinilmiştir.

E.Carter (d.1908) çeşitlemelerde, yan yana diziliş kalibini değiştirmeden önemli yenilikler yapmış sayılı besteciler arasındadır. Orkestra için çeşitlemelerinde (1955) bir esas tema ve iki ritornello yer alır, her yinelenişte bunlardan biri gittikçe hızlanırken digeri gittikçe yavaşlar. Ana tema, yapısında, dokusunda ve hızındaki olağanüstü çeşitlilikle müziği oluşturur. Fakat parça, coşkun ve karmaşık olduğu ölçüde tutarlıdır. Geç dönem 12 ton - serielci bestecilerde "çeşitleme" kelimesine hangi anlamanın yakıştırıldığını anlamak çok güçtür. Babbitt (teyp için rastlantısal çeşitlemeler, 1971), Boretz (oda orkestrası ve teyp için grup çeşitlemeleri", 1967-73), Randall (keman ve teyp için "lirik çeşitlemeler" 1971) ve Westergaard (Altı çalgıcı için çeşitlemeler, 1967-1973) gibi Amerikalı besteciler bu duruma örnektir.

Westergaard'ın parçası Webern'in tematik olmayan seriel çeşitleme tipine rahatlıkla dahil edilebilir. Fakat diğerlerinde "çeşitleme" başlığı, eserler üzerinde bir fikir olmaktan öteye gitmez. Bu son özellik, Cage'in (d.1912) "çeşitlemeler I-VIII" (1958-1968) başlıklı eserindeki fazlasıyla belirsiz parçalardan oluşan dizi için de geçerlidir.

Boulez (d.1925) yaylılar orkestrası için "Livre pour cordes"un (1968) ilk parçası için çeşitleme başlığını kullandı. Bu eser üç kısımlıdır: 1. kısım basit ve durağan unsurlar üzerine kurulur. 2. kısım süslenmiş hatlardan oluşan dolaşık bir yapıdadır. 3. kısım bu iki unsuru birleştirir. Diğer eserlerinde ("Le marteau sans maître" 1952-1954 ve "Figures-Doubles-prismes" 1958-1964) alışışlagelmiş çeşitlemeden çok uzak olan bir teknik için, eski "double" kelimesini kullanmayı tercih etti. Aynı terim Maxwell Davies'in (İngiliz besteci d.1934) eserinin başlığında bulunur (Sekiz çalgı için "Ricer-car and Doubles on To Many a Well", 1959). Birtwistle (ing. 1934), Smalley ve Davies, Rönesans ve ortaçağ çeşitleme (ve diğer) tekniklerine bir hayli ilgi duymuşlardır. 1950'lerin ve 1960'ların birçok Avrupalı bestecisi çeşitleme kavramındaki değişmeden kalan unsurlardan kaçmayı umdular. Fakat Stockhausen'in (d.1928) elektronik müzik aletleri için "Mantra"sı (1969-1970) halâ geniş boyutlu bir çeşitleme dizisi olarak görülebilir. Burada tema (expansion) yayılma tekiğini kapsayan şekil değişikliklerine tabi tutulmuştur. Bestecinin soloist ve orkestra için "Inori"si (1973), "Mantra"dan daha böülümlenmiş bir eserdir ve "çeşitleme"nin yaygın anlamına daha yakın gibidir. Kagel'in (Arjantinli besteci d.1931) orkestra için fügsüz çeşitlemeleri (1971-1972) farklı bir yaklaşım getirir. Eserde besteci tarafından "Brahms'ın Händel çeşitlemeleri üzerine çeşitlemelerin tiyatrosal sunuluşu, bu noktada çeşitleme biçiminin ya yozlaşması ya da yeni bir yaşam süreci içine girmesi olarak iki şekilde algılanabilir.

VII. SONUÇ

Rönesansta ilk kıvılcımlarını göstermeye başlayan çeşitlidleme biçimini, çalgısal bir tür olarak XX.yy.'ın sonuna kadar gelmiştir. Barokta ilk doruk noktasına "Goldberg çeşitlidlemelesi"yle ulaşırken, Klasik devirde, Haydn, Mozart'dan geçerek olgunluğuna Beethoven'in "Diabelli çeşitllemeleri"nde varır. Romantik devirde başlı başına orkestra literatüründe de yer alırken, daha önceki devirlerin birikimini kullanarak, Brahms'ın "Haendel çeşitllemeleri"nde başyapıt niteliğine yaraşan bir sentez içerir. XX.yy.da çok değişik tarzlarla ele alınıp, her bestecinin yeni ve farklı görüşlerini savunduğu, köklü değişiklikler içeren kullanılışlara hedef olur.

Çeşitlidleme, tür ve biçim olarak müziğin diğer tür ve biçimlerine göre daha çok-yönlü bir evrim izlemiştir ve tüm çağlar içinde, besteciler ve eserler arası daha fazla bir (temasal gereç, teknik kullanımı, estetik görünüm açısından) alış veriş ilişkisi sergilemiştir.

VIII. EK

Türk bestecilerinin yazdığı çeşitleme biçimindeki örnekler aşağıda sıralanmıştır:

- Piyano ve orkestra için "Bir İstanbul Türküsü üzerine çeşitlemeler" (1960-1961). Cemal Reşit Rey (1904-1985) (yapıt 21 çeşitlemeden kuruludur ve tümü piano konçertosu olarak kabul edilebilecek bir yapı oluşturur. Yapıtın "tema"sı "Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur..." dizesi ile başlayan ünlü İstanbul türküsünün melodisidir. Çağdaş Güney ve Kuzey Amerika dans ve caz müziği ritimlerine de yer verilen genel örgü şu biçimde istiflenmiştir: 11 çeşitlemeden kurulu birinci bölüm; ana "tema" 1-4 çeşitleme boyunca sunulur, ikinci "tema"ya dek gelişir. 3 çeşitlemeden kurulu ikinci ağır bölüm. Gene üç çeşitlemeden kurulu "Samba" ve "Blues"la işlenmiş üçüncü bölüm ve iki çeşitleme ile son bölüm. Bu coşkun ve neşeli bitişe bir ara Mozart'ın "Türk Marşı"da katılır, yeniçeriler belirir uzaklardan ve İstanbul'a özgü ışık ve renk kaynakları eseri sonuçlandırır).

- "Tema con Variazioni" (1951) Ahmet Adnan Saygun (1907 d.) (Piyano için beş parçalık bir eserdir).

- "Thème et variations" (1950). Piyano için, Ferit Tüzün (1929-1977) (Tema üzerine altı çeşitlemeden oluşmuştur. Dördüncü çeşitleme Erkin üslubunda yazılmıştır. Sanatçı bu eserini Ulvi Cemal Erkin'e ithaf etmiştir).

- "Varyasyonlar" 1946, piyano için. Bülent Arel (d.1919). (Sanatçı bu eserini "Yeni klasikçilikçiliğin etkisinde yazmıştır").

IX. KAYNAKÇA

- 1- Rosen,Ch., "Le Style Classique: Haydn, Mozart, Beethoven" Ed.Gallimard, 1978.
- 2- Hodeir,André, "Müzikte Türler ve Biçimler" Çeviren: Uzmanbaşı, İlhan, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971.
- 3- Tovey,Sir D., "The Form of Music" Meridian Books, New York, 1956.
- 4- Bach,J.S., "Goldberg Variations" (Ralph,Kirkpatrick'in incelemesi). Shirmser, Ed., New York, 1938.
- 5- Mozart,W.A., "Variationen" Heinz Robert,Scholz'un inceleme, Universal Ed. 271, 1930.
- 6- Histoire de la Musique, Tome I, II. Encylopédie de la Pléiade, Ed.Gallimard, 1960, 1963.
- 7- Grove's Dictionary of Music and Musicians, Edited by Blom,E., S.T.Martin's Press, New York, 1954.
- 8- The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 19. volume, Thomas Walker'in "variation" makalesi, 1980.
- 9- Doç.Uluğ,Judith, Piyano Edebiyatı ders notları.
- 10- Durakoğlu,Ayşegül Kuş, "Türkiye'de Evrensel Müzik (1826-1980) başlıklı notlar, 1984.