CUMHURİYET, TÜRK MÜZİĞİ VE TÜRK BEŞLİLERİ

REPUBLIC, TURKISH MUSIC AND THE TURKISH FIVE

Musa Eren İŞKODRALI[[1]](#footnote-1)*

Kabul Tarihi: 19.03.2019

(Accepted)

Geliş Tarihi: 07.02.2019

(Received)

Öz: “Milli musikimiz, memleketimizdeki halk musikisi ile Garp musikisinin imtizacından doğacaktır…” sözleriyle Ziya Gökalp gibi Atatürk’te Cumhuriyet Türkiyesi’nin yeni müzik kültürünün halk müziğinden kaynaklanması gerektiğini düşünmüş, bu yoldaki çalışmaları teşvik etmiştir. Bu amaçla açılan yarışma ile beş yetenekli genç müzisyen Avrupa’nın çeşitli ülkelerine müzik eğitimi almak üzere gönderilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarındaki Klasik Batı Müziği tarzındaki önemli eserler ile dikkat çeken beş bestecinin oluşturduğu gruba “Türk Beşleri” denmiştir.

Tanzimat aydınlarının edebiyatta yaptığını müzikte gerçekleştirmeye çalışan bu isimler, tıpkı onlar gibi bir an önce toplumu batıya yaklaştırma gayretine düşmüş, ulusaldan evrensele ulaşan çizgide, Çağdaş Türk Müziği’nin ortaya çıkmasını sağlamış, bunu yaparken de önce Türk Halk ve Geleneksel Sanat Müziği’nin melodik, makamsal ve ritmik gereçlerine yer vermişlerdir. Bunda hiç şüphe yoktur ki Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini yakalama hedefi de önemli bir rol oynamıştır.

Anahtar Kelimler: Türk Beşleri, Atatürk, Cumhuriyet, Çağdaş Türk Müziği

Abstract: “Our national music will be born from the harmony of folk music and western music..” With these words, just like Ziya Gökalp, Atatürk thought that the new musical culture of Republic of Turkey needed to be based on folk music; and supported the studies about this topic. With this goal, a competition was held and the winning five talented young musicians was sent to various countries to get musical education.

In the early years of Republic of Turkey, these five composers were remarkable for their important works in Classical Western Music style and this group was called “The Turkish Five”.

 These names that tried to make what intellectuals in Tanzimat Era made, just like them, aimed for making the society near to the West; made Contemporary Turkish Music international; while doing these, they used melodic, modal and rhythmic elements of Turkish Folk Music and Classical Turkish Music (Turkish Art Music) first. Without a doubt, Atatürk’s aim of getting to the level of contemporary civilization takes an important role in this.

Key Words: Turkish Five, Atatürk, Republic, Contemporary Turkish Music

1.GİRİŞ

Avrupa ve Asya arasında bir köprü niteliği taşıyan Anadolu’daki Türkler, harekeli tarihleri dolayısıyla geçmişte çok sayıda kültürle yakın ilişkilerde bulunarak egemenlik sürecinin pek çok evresine katkılarda bulunmuşlardır. Özellikle 19. yüzyıl sürecinin ikinci yarısına kadar hem etkileşimde bulundukları hem de kendi yarattıkları kültürel görüş ve duyuşlarla yaşam biçimlerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışmışlardır.

İslamiyet’in kabulü ile yeni bir inanç anlayışı çerçevesinde yaşanan toplumsal değişim kaçınılmaz bir şekilde müziğe yansımış ve XIII. yüzyıl itibarı ile Yunus Emre ve Mevlana gibi fikir adamı kimliğindeki kişiler, dünya görüşünden öte tasavvufi müziğini farklı bir üslup anlayışıyla kullanarak geliştirmişlerdir. Enderun’dan saray konservatuvarı denebilecek olan Mızıka-i Hümayuna, müziğin elitler arasında yayılması sağlanmış ve Selçuklu Devleti’nin Osmanlı İmparatorluğu’na devrettiği bu köklü kültürel miras en iyi şekilde muhafaza edilmeye çalışılmıştır.

XX. yüzyıl itibarı ile Batı Kültürü Türklerin yeni Türkiyesi’nde yepyeni bir oluşum habercisi olmuş tasavvuf ve Klasik Türk Musikisi’nin yanı sıra o güne kadar hep bir kenarda bekleyen halk müziği, bu dönemde öne çıkartılıp derlemelerle Çağdaş Batı formunda yeniden yorumlanmaya başlanmıştır. Kurulan orkestralar, korolar, opera ve bale toplulukları ise modern dünya çerçevesinde halk kültürü ile Türk müzik kültürünün buluşmasını sağlamıştır.

Yine Uluslararası alanda ilk defa tanınmış Macar besteci Béla Bartok’un 1936 yılında Ankara Halk evi tarafından davet edilmesiyle Türkiye’ye gelmesi ve değerli bestecimiz Ahmet Adnan Saygun ile birlikte araştırma yapması Türk Halk Müziği’nin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkartmıştır.

Atatürk tarafından da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türk Ulusu’na seslendiği bir konuşmasında;

“*Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü; musikide değişikliği alabilmesi kavrayabilmesidir. Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir…*”[[2]](#footnote-2)

Şeklindeki ifadelere yer vermesinin ardından Ankara Devlet Konservatuvarı’nın temelleri atılmış ve Alman müzisyen Paul Hindemith rehberliğinde eğitim mevzuatı, icra sanat kurumlarının yeniden yapılandırılması ve yeni algı biçiminin tüm ülke çapına yaygınlaştırılması gibi girişimlerde bulunulmuştur.

Bu sebepler doğrultusunda Türk Müziği’nin yeni bir üslup anlayışıyla yeniden şekillenmesi sağlanırken Türk Halk ve geleneksel sanat müziğinin melodik, makamsal ve ritmik yapısı “Beşler” olarak tabir ettiğimiz genç kuşak bestecileri tarafından özenle işlenmiş ve yarattıkları eserler 1939 yılında Halk Evi yedinci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde gerçekleşen bir dinletide ardı ardına sergilenmiş ve bu sayede Türk Beşler çizgisi oluşturulmuştur.

1. **CEMAL REŞİT REY (1904-1985)**

Türk Beşleri’nin yaş olarak en büyükleri olan Rey, 25 Eylül 1904 yılında Kudüs’te doğmuştur. Doğumundan kısa bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminin önemli bir diplomatı ve aynı zamanda Kudüs valisi olan babası Ahmet Reşit İstanbul’a yerleşmiş ve 1910 yılında Cemal Reşit Rey Galatasaray Lisesi’nde eğitim almaya başlamıştır.

Soprano sesiyle dikkatleri üzerine çeken Rey, sekiz yaşında annesinden öğrenmiş olduğu piyano eserlerini burada aldığı eğitimle pekiştirerek 1912 yılında ilk vals formundaki çalışmasını bestelemiştir. Ardından 1913 yılında ailece Paris’e göç etmiş ve burada Paris Konservatuvarı’nın müdürü ve aynı zamanda tanınmış besteci Gabriel Faure ile tanışmıştır. Faure ile bir araya gelmesi yolunun; ünlü müzik pedagogu ve aynı zamanda piyanist olan Marguerit Long ile kesişmesini sağlamıştır.

1914 yılında I. Dünya Savaşı başladığında, annesi ile Paris’i terk etmiş ve İsviçre’nin Cenevre şehrine yerleşmiştir. İki yıl boyunca Ecole Cuchet’de öğrenim gördükten sonra kaydını Cenevre Konservatuvarı’na aldımış ve piyano eğitimine solistlik sınıfında devam etmiştir.[[3]](#footnote-3)

1919 yılında okuldan mezun olduğu gibi İstanbul’a dönmüş, “Le Petit Chaperon Rouge” isimli eserini yazmış ve 1920 yılında savaşın bitmesiyle Paris’e geri dönmüştür. Rapul Laparra’dan kompozisyon ve Gabriel Faure’den müzik estetiği dersleri alarak kendisini Paris’te geliştirdiği bu üç yıl sürecinde bir perdelik dramatik opera olan “Faire Sans Dire”ı, ve daha sonra “Yann Marek”i, “Sultan Cem” ve “L’Enchantement” isimli eserlerini bestelemiştir.

Paris yıllarının oldukça verimli geçmesiyle Cumhuriyet’in kuruluşundan yaklaşık iki hafta önce İstanbul’a geri dönmüş ve daha 19 yaşında İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve kompozisyon öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Burada bir konservatuvar orkestrası kurmuş ve yöneticiliğini uzun yıllar sürdürerek kurumun gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.

Cemal Reşit Rey, Türk Halk Müziği konusunda artan ilgisi neticesinde ilk defa 1925 yılında bulunduğu girişimler çerçevesinde ses ve piyano için “On iki Anadolu Türküsü” isimli eserini bestelemiştir. Öğretmeni Raoul Laparra’ya hitaben yazmış olduğu bu çalışma, 1927 yılında Paris Magador Tiyatrosu’nda sahnelenmiş ve bu büyük başarının ardından bir bölümü Le Menestrel müzik dergisinde altı sayfa halinde yayınlanmıştır.[[4]](#footnote-4)

1. **HASAN FERİD ALNAR (1906-1978)**

11 Mart 1906 yılında İstanbul’da doğmuştur. Beş yaşında müzik ve matematiğe olan ilgisi neticesinde amcası tarafından yönlendirilmeye başlamış ve 1914 I. Dünya Savaşı sürecinde Yedikule Alman okulunda eğitimine devam etmiştir. Ailesinin evde hobi olarak icra ettiği kanun ve ud çalgı aletlerine aşina olmasının yanı sıra okulda aldığı koro eğitim sayesinde de çok seslilik kavramı kendisinde erken yaşta gelişme göstermiştir.

On yaşlarındayken evdeki müzik aletlerini deneme yanılma ile çalmaya başlamasını fark etmiş olan ailesi, kanuni Vitali efendi adında bir öğretmenden dersler aldırmaya başlamış ve bestecilik merakının da bu süreçte artması sonucu Hüseyin Saadettin Arel’den armoni eğitimi almıştır. Arel’in daha sonra İzmir’e yerleşmesi neticesinde çalışmalarını Edgar Manas ile sürdürmüş ve “on saz semaisi” eserini bestelemiştir.

İstanbul Lisesi onuncu sınıf öğrencisi olarak güzel sanatlar akademisi mimarlık bölümüne girmiş ve beş yıllık bir öğrenim sürecinde vokal ve piyano, keman ve piyano için sözsüz romanslar bestelemiştir. Bundan sonraki süreçte asıl mesleğinin müzik sanatı olduğuna artık emin olan Alnar, imkânları dâhilinde Viyana’ya gitmiştir.

Viyana’daki eğitim yıllarında öğretmeni Joseph Marx rehberliğinde yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde keman ve piyano için “Süit”, keman, piyano ve viyolonsel için “Trio Fantezi”, “İstanbul Sokakları’nda” ve “Yalova Türküsü” gibi ilk dönem eserleri bestelemiştir

Başarılı ve dolu geçen Viyana yılları ardından 1932’de İstanbul Şehir Tiyatrosu Müzik yönetmenliği görevine başlamıştır.

Her ne kadar az sayıda eser yazmış olsa da geleneksel sanat müziği makamlarına Türk Beşleri’nin diğer üyelerinden daha fazla yer vermiş olan Alnar, müzik ve çalgı eğitimine geleneksel sanat müzik tazından başlayan tek besteci olarak bilinmektedir. Özellikle kanun çalgısını öğrendikten sonra piyano ve viyolonsel gibi batı çalgıları üzerine yönelmesi eserlerinin içerik bakımından kültürel zenginliğini açık bir şekilde ifade etmektedir.[[5]](#footnote-5)

1. **ULVİ CEMAL ERKİN (1906-1972)**

14 Mart 1906 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk müzik eğitimini annesinden alarak piyanoya başlayan Erkin, İtalyan müzik öğretmeni Adinolfi ile çalışmalarını sürdürmüştür. Ortaokulu bitirdikten sonra Galatasaray Lisesi’ne girmiş ve burada Avrupa müziğini yakından tanıma fırsatını elde etmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve akabinde bin bir güçlükle kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti sürecinde henüz on yedi yaşında olan Erkin, 1925 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir yarışmayı ilk üçe girerek kazanmıştır. Yaklaşık bir buçuk yıl süren bir ön hazırlık akabinde de hak kazanmış olduğu devlet bursu ile Paris Konservatuvarı’na kabul edilmiştir.

Bestecilik konusunda kendini geliştirebilmek adına burada öğrenimini Prof. Nadia Boulanger ile sürdürmüş olup yaptığı dikkat çeken çalışmalar neticesinde 1930 “Monde Musical” Temmuz sayısında yayınlanan bir yazıda kendisinden söz ettirmeye başarmıştır. Daha sonra diplomasını alıp Ankara’ya gelen Erkin, Musiki Muallim Mektebi’nde piyano ve armoni öğretmeni olarak göreve başlamıştır.

Musiki Muallim Mektebi’nin yanı sıra tüm kariyeri boyunca bestecilik konusunda da önemli çalışmalar yapmış olan Erkin, her şeyin çok yeni olduğu ülkemizin müzik alanındaki yoksullukları tamamlamak adına Türk Halk Müziği’ni evrensel anlayışla yorumlama konusunda kendini sürekli geliştirmeye özen göstermiş. Özellikle Ankara Radyosu Batı Müziği Yayınları sürecinde bir süre Necil Kazım Akses’le birlikte çalıştığı dönemde çok yönlü üretimler arasında opera repertuarının da gelişiminde büyük katkılar sağlamıştır.

1. **AHMET ADNAN SAYGUN (1907-1991)**

7 Eylül 1907 yılında İzmir’de doğmuştur. Babasının yönlendirmesiyle erken yaşta bilim ve sanatla yakından ilgilenmiş ve dört yaşında başladığı okulda iki yıl içinde müzik öğretmeni İsmail Zühtü tarafından kurulan bando topluluğuna kabul edilmiştir. Aynı zamanda temel piyano, keman ve viyolonsel eğitimi de alan Saygun, on iki yaşına geldiğinde İtalyan müzik öğretmeni Rosati ile piyano derslerine başlamış ve bu doğrultuda bestecilik yeteneklerini keşfetme sürecine girmiştir. “Yaratılış ve insan kaderi” üzerine düşünceler doğrultusunda yazmaya çalıştığı eserler, onun sonraki yükseliş döneminde üretimine önemli katkılar sağlamıştır.

Piyano eğitimine daha sonra Macar Tevfik Bey ile devam etmiş ve aynı zamanda Fransızca öğrenme çabalarına hız vermiştir. Edindiği kitapları özellikle Türkçe’ye çevirerek bilgilerini pekiştirmiş ve Ernst Friedrich Richter tarafından yazılmış olan “Armoni Bilgisi” kitabının çevirisi sayesinde öğrendiği teorik kaynaklarla da bestecilik kabiliyetine büyük oranda yön vermiştir.

Cumhutiyetin ilanıyla birlikte, Türkiye’nin yeniden şekillendiği sancılı yıllar kapsamında çalışma hayatına atılmak zorunda kalan Saygun, 1925 yılında İzmir kütüphanesinde bir işe girmiş ve aynı zamanda çevre okullarda müzik dersleri vermiştir. 31 ciltlik “La Grande Encyclopedie”yi de bu süreçte özetleyerek çevirisini yapmış ve müzik dünyası için önemli pek çok metni kaynak olarak Türkçe’ye kazandırmıştır.

Yetenekli öğrencileri yurt dışına göndermek amacıyla Atatürk’ün isteği doğrultusunda açılan sınavı kazanan Saygun, 1928 yılında Paris’e gönderilmiştir. Burada Vincent d’Indy ile kompozisyon, Paul le Flem ile kontrpuan, Eduard Souberbielle ile org, Amédée Gastoue ile Gregoriyen müziği, Eugene Borrel ile de füg ve armoni üzerine çalışmalar yapmıştır.

Eserlerine Opus numarası vermeye başladığı Paris yılları beraberinde getirdiği maddi zorluklar neticesinde Türkiye’ye dönmek zorunda kalmış ve çalışmalarını ara vermeksizin burada sürdürmüştür.

Besteci kimliğinin yanı sıra iyi bir etnomüzikolog, halk kültürleri ve sanatları araştırmacısı, müzik eğitimcisi ve aynı zamanda bir yazar olan Saygun, Türk müzik yaşamını; bestelediği “Yunus Emre Oratoryası” ile büyük ölçüde etkilemiştir. 1947 yılında Paris’te seslendirilişiyle yurt dışında da tanıtılan bu eser, onun “International Folk Music Council” e üye olarak seçilmesini sağlamış ve daha sonra Devlet Sanatçısı unvanı almasında büyük rol oynamıştır.[[6]](#footnote-6)

1. **NECİL KAZIM AKSES (1908-1999)**

“Türk Beşleri” kuşağının en genç bestecisi olan Necil Kazım, 6 Mayıs 1908 yılında İstanbul’da doğmuştur. Çok genç yaşta babasını kaybetmiş olduğundan annesi ve teyzelerinin elinde müzikal bir ortamda yetiştirilmiştir. İlk keman derslerini Kevser Hanım adında bir öğretmenden almış ve daha sonra tanıştığı viyolonsel sanatçısı Mesut Cemil ile solfej ve viyolonsel, Cemal Reşit Rey ile de armoni üzerine çalışmalar yapmıştır.

1926 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ni başarı ile bitirdikten sonra Viyana’ya gitmiş ve burada Kleinecke’in viyolonsel, Marx’ın ise armoni, füg, kontrpuan ve kompozisyon öğrencisi olmuştur.

1931 yılında başarı ile mezun olan Necil Kazım, aynı kurumda ustalık sınıfına kabul edilmiş ve daha sonra Prag Devlet Konservatuvarı’nın yüksek bölümünde Josef Suk ile kompozisyon eğitimine devam etmiştir. Ve bu sayede ustalık sürecinin ilk eserleri olan “Mete” isminde bir opera ve “Çiftetelli”adında bir senfonik dans bestelemiştir.

1935-1936 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı’nı kurmak üzere Türkiye’ye gelen Paul Hindemith’e rehberlik yapması adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara’ya çağırılmış bu sayede okul yönetiminde önemli idari görevler üstlenmiştir.

1949 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü görevi ile yabancı birçok orkestra şefinin Türkiye’ye davet edilmesini sağlamıştır.

Başarılı bir besteci ve kültür adamı olan Necil Kazım, yurt içinde ve yurt dışında attığı önemli adımlarla Türkiye’nin evrensel sanat anlayışındaki yerini almasında büyük önem taşımaktadır.

1. **SONUÇ**

Cumhuriyet ve beraberinde getirdiği şartlar çerçevesinde Atatürk’ün ısrarla üzerinde durduğu çağdaşlaşma çabası “Türk Beşleri”nin en temel özelliğini taşımaktadır. Etkilerinin asla göz ardı edilmemesi gereken bu besteciler; aynı zamanda günümüzde mevut olan konservatuvar, orkestra, çok sesli koro müziği yapan topluluklar, eğitim fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri, oda müziği ve senfoni orkestraları gibi kökleşmiş sanat kurumlarının birer kurucu üyesi olmuşlardır.

Bu köklerden yola çıkarak günümüz sanatçılarımız çok sesli Çağdaş Türk Müziği’ni başka ülkelerde icra etmekte ve beğeniler kazanmaktadırlar. Bunda öncü güçler yani bir başka deyişle ilklerin tecrübesi ve rehberliğinin etkisi olduğu şüphesidir.

Bugün yapılacak iş; gelişme, değişme ve medenileşme yolunda tıpkı öncü güçlerin yaptığı ve Atatürk’ün vurguladığı gibi ulusal kimliğe yabancılaşmadan evrensel boyuta ulaşabilmektir.

KAYNAKÇA

ALİ, Filiz: Cemal Reşit Rey’e Armağan, Sevda Cenap ve Müzik Vakfı Yayınları, Ankara, 1996.

BAŞEĞMEZLER, Nejat: Necil Kazım Akses’e Armağan, Sevda Cenap ve Müzik Vakfı Yayınları, Ankara, 1993.

İLYASOĞLU, Evin: Zaman İçinde Müzik, Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul, 1994.

KOLÇAK, Olcay: Ahmet Adnan Saygun, Kastaş Yayınevi, İstanbul, 2005.

ÇALGAN, Koral: Ulvi Cemal Erkin’e Armağan, Sevda Cenap ve Müzik Vakfı Yayınları, Ankara, 1991.

İLERİCİ, Kemal: Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1970.

KOLÇAK, Olcay: Ulvi Cemal Erkin, Kastaş Yayınevi, İstanbul, 2008.

İLYASOĞLU, Evin: Cemal Reşit Rey-Müzikten İbaret Kalan Bir Dünya Gezintiler, Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul, 1997.

KÜTAHYALI, Önder: Çağdaş Müzik Tarihi, yay. haz.: Nejat İlhan Leblebicioğlu, Ankara, 1981.

1. * *Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat Dalı [↑](#footnote-ref-1)
2. Önder Kütahyalı, Çağdaş Müzik Tarihi, 1981, s.102 [↑](#footnote-ref-2)
3. Özer Sezgin, “C.R.Rey” Orkestra 1990, Nr. 206, s.3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Halil Bedii Yönetken, “C.R.Rey ve Türk Halk Müziği” Orkestra 1963, Nr.8, s.15 [↑](#footnote-ref-4)
5. Erdoğan Okyay, “Ferid Alnar’a Armağan” Onur Ödülü Altın Madalya Sahipleri Dizisi No.11, Ankara 1999, s.21-22 [↑](#footnote-ref-5)
6. Olcay Kolçak, A. Adnan Saygun, İstanbul 2005, s.26-27 [↑](#footnote-ref-6)