

AMY BEACH “CHILDREN’S ALBUM OP. 36” PİYANO ALBÜMÜNÜN İNCELENMESİ

Amy Beach's "Children's Album Op. 36" Piano Album's Review

DOI NO: 10.36442/AMADER.2023.95

Ayşegül GÖKLEN¹

Geliş Tarihi: 03.06.2023

Kabul Tarihi: 02.07.2023

Özet

Bu araştırmada, önemli kadın bestecilerden Amy Beach'in hayatı, müzik eğitimciliği yönü ve çocuk ve gençler için yazdığı beş piyano eserinden oluşan albümü Children's Album Op. 36 incelenmiştir. Araştırmanın amacı Children's Album Op. 36'da yer alan eserlerde kullanılan temel piyano teknikleri ve temel müzikal öğelerin incelenmesidir. Araştırma, nitel bir çalışmadır. Araştırmada veriler doküman incelemesi yöntemi ile toplanmış ve albümde yer alan beş esere ilişkin veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Temel piyano tekniklerine ilişkin veriler frekans (f) ve yüzde (%) hesaplamaları yapılarak çözümlenmiş ve tablolaştırılmıştır. Temel müzikal öğelere ilişkin veriler tablolar halinde sunularak değerlendirmeleri yapılmıştır. Albümdeki eserlerin temel piyano tekniklerine yönelik analizine bakıldığında; eserlerin tümünde çift ses ve legato tekniklerinin kullanıldığı, eserlerin %80'inde gam, akor ve staccato tekniklerinin kullanıldığı saptanmıştır. Albümdeki beş eserin Minuet, Gavotte, Waltz, March ve Polka olarak adlandırıldığı ve bu dansların özelliklerine uygun yapıda bestelendiği; eserlerin öğrencilerin teknik kazanımlarını destekleyen, sade ve zarif ezgisel yapılara sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda Children's Album Op. 36'nın temel piyano teknikleri ve müzikal kazanımları pekiştirmesi yönüyle piyano pedagojisine yönelik uygun bir kaynak olduğu sonucuna varılmıştır. Kadın bestecilerin tanınırlığının artması, sanatsal ve eğitim içerikli eserlerinin daha çok seslendirilmesi için bu gibi eserlere konser ve eğitim repertuarlarında daha fazla yer verilmesi ve bu alandaki araştırmaların artması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amy Beach, Children's Album Op. 36, Kadın Besteciler, Piyano, Piyano Eğitimi.

Abstract

In this study the prominent female composer Amy Beach's life, career as a music educator, and her album Children's Album Op. 36, which is comprised of five piano pieces composed for children and youth, are examined. The aim of the study is to investigate the fundamental piano techniques and musical elements used in Children's Album Op. 36. The

¹Öğretim Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Çanakkale, Türkiye, aysegul.goklen@comu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-2265-2977

research is of qualitative nature. The data is obtained through document analysis method and data relating to the five pieces in the album are studied with the content analysis method. Data relating to fundamental piano techniques are studied and tabulated through frequency (f) and percentage (%) calculations. Data relating to fundamental musical elements are presented in tables and evaluated. When the analyses relating to the fundamental piano techniques used in the album are considered, it was found that double voice and legato techniques were used in all pieces, while “scales, chords and staccato” techniques were used in 80% of the pieces. It was noted that the five pieces of the album are named Minuet, Gavotte, Waltz, March and Polka, and that they are composed in structures that are fitting with the nature of these dances; and that the pieces have structures that support the technical improvement of the students and have unadorned and elegant melodic structures. In the conclusion of the study, it is maintained that Children’s Album Op. 36 is a suitable resource for piano pedagogy as it reinforces fundamental piano techniques and musical improvements. It is suggested that works of this kind should be increasingly included in the concert and educational repertoires and research in the field should accelerate to augment the recognizability of female composers and ensure their artistic and educational works are performed more frequently.

Keywords: Amy Beach, Children’s Album Op. 36, Women Composers, Piano, Piano Education.

GİRİŞ

Kadınlar yüzyıllar boyu kendilerini yetersiz gören ve toplumsal yaşamda var olmalarını kısıtlayan bir anlayışın içine doğmuş, bu doğrultuda eğitim görmüş ve erkek egemen toplumun değer yargılarına göre meslek tercihlerini yapmak zorunda kalarak toplumsal hayatta var olmaya çalışmıştır. On dokuzuncu yüzyıl Batı toplumlarında kadınların sosyal hayata “çalışan kadın” rolü ile dahil olmaları yerine evde kalarak ailesi ve ev işleriyle ilgilenererek “iyi bir eş olması” beklenmekteydi. On dokuzuncu yüzyıl sonları ve yirminci yüzyıl başlarında dünya çapında kadın hakları hareketleri ortaya çıkmış; kadınlar cinsiyetler arası eşitlik, okul eğitimi, oy kullanma hakları için mücadele vermiştir. Zaman içinde kazanılan bazı haklar ile kadınlar toplumsal yaşamda görünür olmaya başlamıştır.

Müzik tarihinde, kadın besteciler erken dönemlerden beri çalışmalarını sürdürmüş olsalar da eğitim hayatlarında ve kariyerlerinde karşılaşmış oldukları önyargılar nedeniyle müzikal varlıklarının kabul görmesi daha geç dönemlerde gerçekleşmiştir. Kadın ve erkek arasında yaratıcılık, besteleme ve icra yeteneğinde farklılık olmamasına rağmen erkek egemen anlayış sebebiyle kadınlar

yıllar boyu erkeklerle aynı eğitim ve iş olanaklarına sahip olamamıştır. Kadın besteciler akademik müzik eğitimlerinin sınırlandırılması, eserlerinin basımı ve seslendirilmesinde birçok zorlukla karşılaşmıştır. On dokuzuncu yüzyılda yükselen kadın hareketinin etkisi ile Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların toplumdaki rollerinde değişim meydana gelmeye başlamıştır. Müzik alanında da profesyonelleşerek sanatçı veya öğretmen olmak isteyen kadınlar için imkanlar oluşmaya başlamıştır. 1850'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri Madison Georgia'da kadınların eğitimine yönelik kurulan *Female Seminary*'de keman ve yaylı çalgı eğitimi verildiği bilinmektedir. 1870'li yıllarda piyano, arp ve gitar kadınlar tarafından çalınan başlıca çalgılar olmuştur. Bu dönem müzik öğretmenliği, kadınlar için kabul gören bir meslek olmuştur. 1897'de *Music Teacher's National Association (Müzik Öğretmenleri Ulusal Birliği)* başkanı, üyelerinin yarısının kadın olduğunu belirtmiştir. 1900 yılına gelindiğindeyse bir dizi profesyonel kadın kemancı ve kadınlardan oluşan birkaç orkestranın oluştuğu bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri nüfus sayımı raporları, müzik mesleğinde öğretmen veya sanatçı olan kadın yüzdesinin 1870-1900 yılları arasında %36'dan %56,4'e yükseldiğini göstermiştir (Clark, 1996: 2).

Erkek bestecilerin eserlerinin, kadın bestecilerin eserlerine göre sayıca daha fazla olduğu ve daha yaygın kullanıma sahip olduğu görülmektedir. Bunun sebebi olarak kadın bestecilerin yaşadığı toplumsal baskılar ve kısıtlamalar gösterilebilir. Çeşitli müzikal üretim alanlarında olduğu gibi, çocuk ve gençler için yazılmış piyano repertuarı incelendiğinde de durumun aynı olduğu görülmektedir. Bu dönemde Amy Marcy Cheney Beach'in on dokuzuncu yüzyılın seçkin piyanistlerinden ve bestecilerinden biri olarak öne çıktığını belirtmek gerekir. Sanatsal üretiminin yanı sıra çocuk ve gençler için bestelediği piyano eserleri, onun müzik eğitimine olan tutkusunu göstermekte ve piyano pedagojisi için önemli kaynaklar oluşturmaktadır (Huang, 2019: 69).

Bir bestecinin müziğini doğru bir şekilde analiz edip değerlendirirken, içinde bulunduğu dönemi ve toplumsal yaşayışı da anlamak gerekir. Bu bağlamda Amy Beach'in Amerikan İç Savaş'ının sona ermesinden yalnızca iki yıl sonra ABD'nin sosyal ve politik değişim döneminde doğduğunu belirtmek gerekir (Clark, 1996).

Amy Marcy Cheney, 5 Eylül 1867'de Henniker, New Hampshire'da doğmuştur. Babası Charles Abbott Cheney bir kağıt üreticisi ve ithalatçısı, annesi Clara Imogene (Marcy) Cheney amatör bir şarkıcı ve piyanistti. Amy'i piyanist ve besteci olma konusunda

etkileyen iyi müzisyenler büyükannesi Marcy ve teyzesi Franc olmuştur. Mükemmel hafızası erken yaşlardan itibaren kendini gösteren Amy, annesinin çaldığı Strauss'a ait bir vals dinledikten sonra piyanoda çalabilme yeteneğine sahipti. Amy'nin müzikteki yeteneği ve piyano çalma isteğine rağmen annesi, ilk piyano dersini ancak altı yaşında vermiş, bu yaşa kadar piyanoya dokunmasına izin vermemiştir (Block'tan aktaran Huang, 2019: 6).

Amy'nin müzikal yolculuğu, ailesinin Boston'a taşınmasıyla başlamıştır. Sekiz yaşında New England Konservatuari'ndan Ernst Perabo'dan piyano dersleri almaya başlamıştır. On beş yaşına geldiğinde piyano çalışmalarına Carl Baermann ile devam etmiştir. Piyanoya ek olarak, 1881'den 1882'ye kadar Junius Welch Hill ile armoni ve kontrpuan çalışmıştır. Amy Marcy Cheney tarafından yayınlanan ilk beste, 1883'te Franc teyzesine atfedilen bir şarkı olan *The Rainy Day* olmuştur. 1885 yılında Chopin, Rheinberger, Liszt, Rubinstein, Bach, Schumann'ın eserlerini ve Baermann'ın bazı etütlerini içeren bir resitalin gerçekleştirmiştir (Jenkins ve Baron'dan akt. Huang, 2019: 7). Boston Senfoni Orkestrası şefi Wilhelm Gericke, Amy'nin müzikal yeteneğini fark etmiş ve ona orkestranın provalarına katılma fırsatı sunmuştur. Bu dönemde Amy orkestra provalarını takip etmiş, konserlerde dinlediği eserlerin analizlerini yapmış ve bu yolla ilerleyen yıllarda müziğinde kullanacağı besteleme tekniklerini öğrenmiştir. Bu deneyimin ona sağladığı fayda, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ortaya koyduğu en başarılı büyük eserlerinden biri olan *Gaelic Symphony*'yi besteleme sürecinde açıkça görülmüştür (Huang, 2019: 7).

Amy, on sekiz yaşına geldiğinde bir cerrah olan Henry Beach (1843-1910) ile evlenmiş; kısa sürede ev hanımı olarak yeni rolüne adapte olmuş ve kendisini daha gösterişsiz bir yaşamla sınırlandırmıştır. Kocasına müzik öğretmenliği yapmayacağına dair söz vermiş ve yalnızca hayır işleri için resital vermiştir (Block'tan aktaran Huang, 2019: 7). Öte yandan müziğe ilgili biri olan Henry, Amy'i beste yapmaya devam etmesi için teşvik etmiştir. Amy'nin koro ve orkestra için bestelediği *Festival Jubilate Op. 17* adlı eseri 1893 yılında Chicago'da gerçekleştirilen *World's Columbian Exposition*'da, *The Woman's Building*'in açılışında seslendirilmiştir (Jenkins ve Baron'dan akt. Huang, 2019: 7).

Amy Beach, 1910 ve 1911 yıllarında sırasıyla annesini ve kocasını kaybetmiştir. 5 Eylül 1911'de, 44 yaşındayken performans sergilemek için Avrupa'ya gitmiştir. Solo piyano müziği ve oda müziği çalışmalarına başlamış, 1913'te Leipzig ve Hamburg'da

önemli orkestralar ile konser vermiştir. 1914'te I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin ardından ABD'ye dönmüştür. Burada hem ses ve enstrüman icracıları beraber, hem de solist olarak performans sergilediği yoğun bir döneme girmiştir (Baker, 2019: 11).

Beach 1921 yılında, sonraki beste çalışmalarının çoğunu yazdığı *MacDowell Colony (MacDowell Kolonisi)*'ne davet edilmiştir. Özel olarak öğrenci kabul etmemesine rağmen kendini müzik eğitimine adanmış ve 1922'de diğer iki müzik eğitimcisi ile beraber Hillsborough'daki çocuklar için *Beach Club (Beach Kulübü)* adı altında bir oluşum kurmuştur. Aynı zamanda Beach, *Music Teachers National Association (Ulusal Müzik Öğretmenleri Derneği)* ve *Music Educators National Conference (Müzik Eğitimcileri Ulusal Konferansı)*'nin lideri görevlerini yürüttü. Sonraki yıllarda yakalandığı kalp hastalığı nedeniyle 1944 yılında vefat etti (Block'tan aktaran Huang, 2019: 8).

Besteciliği çoğunlukla konserlerde dinlediği eserleri analiz ederek öğrenen Beach, on dokuzuncu yüzyılda kadın bestecilerin piyano, ses ve diğer çalgılar için küçük ölçekli eserler yazması beklenirken, büyük yapıdaki eserleri de başarıyla bestelemiştir. *Mass*'ın 1892'deki prömiyeri, halkın dikkatini çekmiştir. *Gaelic Symphony*'nin prömiyeri 1896'da Boston Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilmiştir. Boston Senfoni Orkestrası tarihinde ilk kez bir kadın bestecinin eserini seslendirerek, besteci olarak kadın ve erkek arasında fark olmadığını kanıtlamaya çalışmıştır. *Gaelic Symphony* Boston, New York, Pittsburgh, Buffalo ve San Francisco'da icra edilmiştir. Bestecinin eserleri profesyonel ses sanatçıları ve oda müziği sanatçıları tarafından Avrupalı izleyicilere tanıtılmıştır. Amy Beach'in, yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da önde gelen bir besteci ve piyanist olarak kendini kanıtladığı görülmektedir. Ne yazık ki, Beach'in müziği, ölümünden sonra büyük ölçüde göz ardı edilmiş ve feminist müzikologlar tarafından yeniden keşfedildiği 1960'lara kadar yeniden canlandırılmamıştır (Clark, 1996: 2-3; Huang, 2019: 8-9).

Şekil 1. Amy Beach portresi (http-1 ve 2)

Amy Beach ve Müzik Eğitimi

Amy Marcy Cheney ve Henry Harris Beach 1885'te evlendiklerinde, müzik öğretmenliği mesleğinin Amy'nin Boston sosyetesindeki yeni statüsüne uygun olmayacağı konusunda anlaşmıştır. Bununla birlikte, doğuştan bir öğretmen olan Amy, bu kısıtlamayı gözetse de onu aşmanın yollarını bulmuştur. Müzik öğrencileri ve eğitimcilerle makaleler, röportajlar ve yaptığı konuşmalar yoluyla piyano ve kompozisyon hakkında tavsiyelerini paylaşmıştır. Yeni başlayan öğrenciler için birçok piyano parçası bestelemiştir. 1904 ile 1943 yılları arasında ileri seviye piyano öğrencilerine yönelik yayınlanan yazıları doğru teknik beceriler, çalışma, pratik yapma, repertuar seçimi ve performansa hazırlık ile ilgili bir dizi konuyu kapsamaktaydı (Block, 1999: 22-23).

Beach, müzik eğitimine yönelik görüşlerini yalnızca profesyonel müzik öğrencilerine yöneltmemiştir. Tüm çocuklar için daha sistematik müzik eğitimi tavsiye etmiş ve müziğin daha fazla çocuğa ulaşması için çabalamıştır. Beach, New Hampshire Hillsborough'daki müzik öğretmenleri ile *Junior and Juvenile Beach Clubs (Çocuk ve Gençler İçin Beach Kulüpleri)* oluşturmuştur. 1916'dan 1930'a kadar Hillsborough, Beach'in müzik eğitimi çalışmalarını yürüttüğü merkez haline gelmiştir. Turnede olmadığı zamanlarda çocuklarla buluşmuş ve performanslarını dinlemiştir. Ayrıca Beach bu buluşmalarda çocuklara piyano çalmış, kendi hayatı ve seyahatleri hakkında hikayeler anlatmıştır. Besteci, çocuklar için hayatı boyunca birçok beste yapmıştır. 1934'te, Büyük Buhran'ın özellikle Hillsborough gibi küçük yerleşim yerlerini fazlasıyla etkilemesi sonucunda *Junior ve Juvenile Beach Clubs (Çocuk ve Gençler İçin Beach Kulüpleri)* kapatılmıştır. Bu kulüpler on iki yıllık varlıkları boyunca bir besteciyle birebir etkileşim kurma ve onun müziğini tanımanın zevkini yaşayan üyeleri üzerinde büyük etkiler bırakmıştır (Block, 1999: 25).

Şekil 2. Amy Beach ve Hillsboro, New Hampshire'daki Beach Club. 1930'lu yıllar (<http-3>)

Amy Beach kariyeri boyunca eğitim amaçlı pek çok piyano parçası yayınlamış, *The Etude* için altı makale yazmış ve *Music Teachers National Association (Ulusal Müzik Öğretmenleri Derneği)* konferanslarında üç kez sunum yapmıştır. Ayrıca çeşitli müzik kulüplerinde ve organizasyonlarında aktif olarak yer alarak, müzikte kadın ve kız çocuklarının sesinin duyulması için çalışmalar gerçekleştirmiştir. *MacDowell Colony (MacDowell Kolonisi)*, *Music Teachers National Association (Ulusal Müzik Öğretmenleri Derneği)*, *The Society of American Pen Women* ve *The American Society of Composers, Authors and Publishers (Amerikan Besteciler, Yazarlar ve Yayıncılar Derneği)*'nin üyesi olarak bu kurumlara katkıda bulunmuştur (Robinson, 2013: 24). Beach, müzik ve müzik eğitime yönelik konuları tartışmak için *Music Teachers National Association (Ulusal Müzik Öğretmenleri Derneği)* ve diğer yerel ve ulusal eğitim kuruluşlarında yer almıştır. Nisan 1922'de *Piano Teachers Society of Boston (Boston Piyano Öğretmenleri Derneği)*'nde kendi eğitsel piyano eserleri üzerine tartışmalar yürütmüş ve Temmuz 1930'da *Musician*'da yaptığı bir röportajda kendi eğitsel içerikli eserleri hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. Ekim 1933'te New Hampshire Üniversitesi'ndeki müzik öğrencileriyle sohbetler gerçekleştirmiştir (Jenkins'ten akt. Robinson, 2013: 25).

Beach'in çocuklar için yaptığı bestelerde çeşitli kaynaklardan esinlendiği görülmektedir. Çocuklar için bestelediği *Eskimo Suite Op. 64*, orta seviye öğrenciler için *A Scottish Legend Op. 54 No. 1* ve ileri seviye öğrenciler için *Balkan Themes Op. 60* bu çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Bestelerindeki temaları belirlerken yerel öğelerden çok, evrensel öğeleri tercih etmiş; ona ilham veren mevsimler, günün farklı saatleri, karnavallar gibi çeşitli konuları marş, tarantella, polka gibi müzikal formlara dönüştürmüştür (Vernazza, 1981: 20).

Amy Beach'in 1894 yılında bestelediği *Children's Carnival Op. 25* ve 1897 yılında bestelediği *Children's Album Op. 36* çocuklara özgü başlıklara sahip, başlangıç ve orta seviye parçaların yer aldığı çalışmalardır. Bu albümlerde eserlerin artan bir zorluk seviyesine göre yazılmış olması, piyano öğretimi için uygun kaynaklar olarak görülmesine neden olmuştur.

Birçok tanınmış besteci, genç piyanistler için eserler yazmıştır. Bunlardan en bilineni Robert Schumann'ın 1848 yılında çocukları için bestelediği *Album for the Young Op. 68*'dir. Albüm, aşamalı olarak zorlaşan 43 eser içerir. Béla Bartók tarafından yazılan *Mikrokosmos*, altı ciltten oluşan, artan teknik ve müzikal zorluğa sahip 153 piyano eseri içermektedir.

Robinson (2019: 81)'a göre Beach, piyano pedagojisine yönelik beste ve yazılarında Schumann'ın çalışmalarından etkilenmiştir. Beach'in *Children's Carnival* albümünün, Schumann'ın *Carnival* eserine benzer karakterde olduğu ve Beach'in *Children's Album* adlı çalışmasında Schumann'ın *Album for the Young*'dan ilham aldığı görüşündedir. Bununla birlikte Beach'in Schumann'ın genç müzisyenler için tavsiyelerinden oluşan *Rules for Young Musicians* yazısından örnek olarak *Ten Commandments for Young Composers* adlı bir yazı kaleme aldığı görülmektedir.

Bu araştırmada Amy Beach'in *Children's Album Op. 36* adlı çalışması piyano pedagojisi yönüyle incelenmiştir. Albüm, beş dans parçasından oluşan bir süit özelliği göstermektedir. Eserler sırasıyla *Minuet*, *Gavotte*, *Waltz*, *March* ve *Polka* olarak adlandırılmıştır. Albümdeki eserlerin tamamında iki elin sol anahtarı üzerinde çaldığı dikkat çekmektedir.

Vernazza (1981: 20), *Children's Album*'de yer alan danslardan, özellikle *Minuet*, *Gavotte* ve *March*'in Amy Beach'in büyük titizlikle çalıştığı Barok süitleri anımsattığı; *Gavotte*'a paralel majör ve minör tuşları kullanımında çağdaşı olan besteci Edvard

Grieg'in tarzından esinlendiği, *Waltz*'in ritmik yapısının piyanoda çalımı kadar dans etmek için de uygun olduğu; 19. yüzyılda oldukça popüler olan *Polka*'nın ise süitin canlı bir şekilde sonlanmasını sağladığı görüşündedir. Ayrıca tüm eserlerin incelikli bir dokuya sahip olduğu, bazen tek elin melodinin ana hatlarını çizdiğini ya da ellerin birleşerek önemli bir üçlü veya yedili akoru tamamladığını belirtmiştir.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Amy Beach'in çocuklar için yazmış olduğu *Children's Album*'de yer alan eserlerin temel piyano teknikleri ve müzikal öğeler yönüyle incelenmesi ve piyano pedagojisine yönelik analizinin yapılarak piyano eğitimcilerine ve piyano öğrencilerine kaynak sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.

1. Amy Beach *Children's Album Op. 36* isimli piyano albümünde yer alan eserlerde kullanılan temel piyano teknikleri nelerdir?

2. Amy Beach *Children's Album Op. 36* isimli piyano albümünde yer alan;

a. *Minuet*,

b. *Gavotte*,

c. *Waltz*,

d. *March*,

e. *Polka* adlı eserlerde kullanılan temel müzikal öğeler nelerdir?

Araştırmanın Önemi

Bu araştırmanın, ülkemizde Amy Beach'in çocuklar için yazdığı *Children's Album Op. 36*'nın piyano tekniği ve içerdiği müzikal öğeler yönüyle ilk kez incelenmesi, kadın bestecilerin eserlerinin seslendirilmesi ve incelenmesine yönelik teşvik edici yapıda olması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Sınırlılıklar

Araştırma, Amy Beach *Children's Album Op. 36*'da yer alan beş piyano eserinin teknik, müzikal ve pedagojik açıdan incelenmesi ile sınırlıdır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, on dokuzuncu yüzyılın önemli kadın bestecilerinden Amy Beach'in *Children's Album Op. 36* piyano albümündeki eserleri inceleyerek, piyano eğitimi literatürüne kazandırma amacını taşıyan nitel bir araştırmadır. Albümdeki her eserin belge niteliği taşıdığı bu araştırmanın tekniği doküman incelemesidir. Yıldırım ve Şimşek (2013: 217)'e göre, "Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren materyallerin analizini kapsar".

Evren ve Örneklem

Araştırma kapsamında, *Children's Album Op. 36*'da yer alan 5 piyano eseri incelenmiştir. Albümde yer alan tüm eserler araştırma kapsamına dahil edilmiş, teknik ve müzikal özellikleri yönüyle incelenmiştir. Araştırmada örneklem evreni temsil etmektedir.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın konusu albüm incelemesi olduğu için verilerin toplanmasında doküman incelemesi kullanılmıştır ve *Children's Album Op. 36*'ya yönelik "içerik değerlendirme formu" oluşturulmuştur. Yazılı ve görsel malzemenin toplanıp incelenmesine doküman incelemesi denir (Sönmez ve Alacapınar, 2019: 109). Araştırmanın dokümanı Schmidt First Edition'da yer alan Amy Marcy Beach *Children's Album Op. 36*'daki beş eserden oluşmaktadır. İçerik değerlendirme formunun hazırlanması sürecinde alan yazın taranarak uzman görüşleri alınmış ve bu veriler ışığında form hazırlanmıştır.

Verilerin Çözümlemesi ve Yorumlanması

Araştırmada Amy Beach'in *Children's Album Op. 36*'da orta düzey öğrenciler için bestelediği beş eserin temel piyano teknikleri ve müzikal öğelerine yönelik analizi yapılmıştır. Albümdeki eserlere ilişkin veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Tavşancıl ve Aslan (2001: 22)'a göre, "İçerik analizi sözel, yazılı veya diğer materyallerin içerdiği mesajı, anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran bilimsel bir yaklaşımdır". Temel piyano tekniklerine ilişkin veriler frekans (f) ve yüzde (%) hesaplamaları yapılarak çözümlenmiş ve tablolaştırılmıştır. Temel müzikal öğelere ilişkin veriler tablolar halinde sunulurken değerlendirilmeleri yapılmıştır.

BULGULAR ve YORUMLAR

Çalışma kapsamında, on dokuzuncu yüzyılın önemli kadın piyanist ve bestecilerinden Amy Beach'in çocuk ve gençler için yazdığı *Children's Album Op. 36* albümünde yer alan beş eser incelenmiştir.

Amy Beach *Children's Album Op. 36* İsimli Piyano Albümünde Yer Alan Eserlerde Kullanılan Temel Piyano Teknikleri

Tablo 1. *Children's Album Op. 36* İsimli Piyano Albümünde Yer Alan Eserlerde Kullanılan Temel Piyano Teknikleri

Teknik Beceriler	Eser Adı	f	%
Gam tekniği	Minuet, Gavotte, March, Polka	4	80
Arpej tekniği	Gavotte	1	20
Oktav tekniği	-	0	0
Çift sesler	Minuet, Gavotte, Waltz, March, Polka	5	100

Akor tekniği	Minuet, Waltz, March, Polka	4	80
Legato tekniği	Minuet, Gavotte, Waltz, March, Polka	5	100
Staccato tekniği	Minuet, Gavotte, Waltz, March	4	80
Süslemeler	-	0	0

Tablo 1’de görüldüğü gibi, albümdeki eserlerin tümünde çift ses ve legato tekniğini kullanılmıştır. Eserlerin %80’inde gam, akor ve staccato teknikleri kullanılmıştır. Arpej tekniğinin yalnızca bir parçada kullanıldığı görülmektedir. Eserlerde oktav tekniği ve süslemelere yer verilmediği tespit edilmiştir.

Amy Beach “Children’s Album Op. 36” Kitabındaki Parçaların İçerdiği Müzikal Öğeler

Tablo 2. Minuet Adlı Eserde Kullanılan Temel Müzikal Öğeler

Müzikal Öğeler	Terimler
Gürlük	piano, mezzo forte, forte
Tempo ve değişim	ritardando, a tempo
Tekrar ve kısaltma	Da Capo, reprise
Hız ve metronom değeri	Belirtilmemiş
Artikülasyon	-
Ölçü rakamı/birimi	3/4
Karakter ve İfade	crescendo, decrescendo, dolce

Tonalite	Fa majör
----------	----------

Tablo 2’de *Minuet* adlı eserin içerdiği müzikal öğeler incelenmiştir. Minuet (Menüet), on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılın sonlarında popüler olan bir dans biçimidir (Little, 2001). Bu eser de minuet yapısına uygun olarak yalın ve incelikli bir yapıda bestelenmiştir. Eser, 3/4’lük ölçü birimiyle fa majör tonalitesinde yazılmıştır. Eserin ana temasını iki el paralel olarak çalmaktadır. Eserin tamamına bakıldığında ezginin sağ el ile çalındığı görülmektedir. 49. ölçüde eserin yapısı değişerek, ana ezgi devamlı sağ el ile çalınırken sol el eşlik niteliğinde çift ses çalmaktadır. Da Capo işareti ile ilk temaya dönüşmüş ve bitilmiştir.

Tablo 3. Gavotte Adlı Eserde Kullanılan Temel Müzikal Öğeler

Müzikal Öğeler	Terimler
Gürlük	pianissimo, forte, mezzo forte, piano,
Tempo ve değişim	poco ritardando, ritardando
Tekrar ve kısaltma	reprise
Hız ve metronom değeri	Belirtilmemiş
Artikülasyon	tenuto
Ölçü rakamı/birimi	4/4
Karakter ve İfade	crescendo, decrescendo, diminuendo
Tonalite	Re minör

Tablo 3’te *Gavotte* adlı eserin içerdiği müzikal öğeler incelenmiştir. Gavotte (Gavot), orta hızlı bir dansır. Önceleri iki bölümlü olan form, daha sonra katlı (trio) şarkı formuna dönüşmüştür (Mamuk, 1982, s. 40). Eser 4/4’lük ölçü birimiyle, üç

bölmeli şarkı formunda (A-B-A) yazılmıştır. Re minör tonalitesinde başlayan eser, ikinci bölümde adaş tonalite olan re majöre geçmiş ve tekrar A temasına döndüğünde re minör tonalitesine geri dönmüştür. Bununla birlikte öğrencinin tonalite değişimini fark etmesi ve buna uygun karakterde çalması önem taşımaktadır. Eser, neşeli ve canlı bir yapıdadır. Eserin dört ölçülü cümlelerden oluştuğu ve staccato tekniğiyle kesik kesik bir artikülasyonla başladığı görülmektedir. Re majör tonalitesine geçilen bölümde staccato ifadeler yerini legatoya bırakır. Temel piyano tekniğinde bu iki teknik becerinin kazanımı ve farkının doğru şekilde ortaya koyulması önem taşır. Bu parçanın staccato ve legato kazanımlarının pratik edilmesi için uygun olduğu düşünülmektedir.

Tablo 4. Waltz Adlı Eserde Kullanılan Temel Müzikal Öğeler

Müzikal Öğeler	Terimler
Gürlük	piano, mezzo forte, forte, pianissimo
Tempo ve değişim	ritardando, a tempo, ritenuto
Tekrar ve kısaltma	-
Hız ve metronom değeri	Belirtilmemiş
Artikülasyon	-
Ölçü rakamı/birimi	3/4
Karakter ve İfade	cantabile, crescendo, decrescendo, piu crescendo, diminuendo, espressivo
Tonalite	Do majör

Tablo 4'te *Waltz* adlı eserin içerdiği müzikal öğeler incelenmiştir. Waltz (Vals) formu, ölçü başları vurgulu, üç vuruşlu

(3/4, 3/8) iki, üç ve katlı şarkı biçiminde yazılan bir dans türüdür. Eşlikte, vals tartımının devamlı duyulması karakteristik özelliklerindedir (Mamuk, 1982, s. 63). Eser 3/4'lük ölçü birimiyle, do majör tonunda yazılmıştır. Bestecinin tempo değerini belirtmemesine rağmen karakter olarak cantabile yani şarkı söyler gibi çalınması gerektiğini belirttiği görülmektedir. Eser, üç bölmeli şarkı formunda (A-B-A) bestelenmiştir. Parçanın tamamında legato tekniği ile zarif bir anlatım sağlandığı görülmektedir. Sol elin çoğunlukla çift sesler ile sağ eldeki ezgiye eşlik ettiği eser çalınırken, iki el arasındaki ses yükseklik dengesinin doğru bir şekilde sağlanmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca sol eldeki eşliğin yumuşak ve vals tartımının duyulacağı biçimde çalınması, sonrasında çalınacak ileri seviye valsler için kolaylık sağlayacaktır.

Tablo 5. March Adlı Eserde Kullanılan Temel Müzikal Öğeler

Müzikal Öğeler	Terimler
Gürlük	forte, crescendo, piano, mezzo forte,
Tempo ve değişim	ritardando, a tempo, puandorg
Tekrar ve kısaltma	-
Hız ve metronom değeri	Belirtilmemiş
Artikülasyon	marcato
Ölçü rakamı/birimi	4/4
Karakter ve İfade	decrescendo, diminuendo
Tonalite	Re majör

Tablo 5'te *March* adlı eserin içerdiği müzikal öğeler incelenmiştir. *March* (Marş)'ın dans ile çok yakın bir akrabalığı vardır. Yürüyüş anlamına gelmekle beraber, yürüyüşe uygun ve yürüyüşlerde çalınabilecek müzik parçalarına marş denilmektedir

(Mamuk, 1982, s. 59). Eser, 4/4'lük ölçü birimiyle re majör tonalitesinde yazılmıştır. March, albümde noktalı sekizliklerin kullanıldığı tek eserdir. Öğrencilerin marş ritmini hissederek noktalı sekizlik notaların çalınmasını öğrenmeleri için oldukça destekleyici bir eserdir. Bu ritmik yapının iki elde de kullanımı, ritmik becerinin kazanımını pekiştirmiştir. Değiştirici (arıza) seslerin kullanımı eseri ilgi çekici hale getirmiştir.

Tablo 6. Polka Adlı Eserde Kullanılan Temel Müzikal Öğeler

Müzikal Öğeler	Terimler
Gürlük	piano, mezzo forte, pianissimo, forte,
Tempo ve değişim	ritardando, a tempo, puandorg
Tekrar ve kısaltma	reprise
Hız ve metronom değeri	Belirtilmemiş
Artikülasyon	marcato
Ölçü rakamı/birimi	2/4
Karakter ve İfade	scherzando, crescendo, decrescendo, diminuendo
Tonalite	Sol majör

Tablo 6'da *Polka* adlı eserin içerdiği müzikal öğeler incelenmiştir. *Polka*, 2/4 ölçüde 1830 yılında Bohemiya'da bir köylü kızı tarafından ortaya atılan Çek dansıdır. Form yönünden mazurkanın aynısıdır. Temposu oldukça hızlıdır (Mamuk, 1982, s. 50). Eser 2/4'lük ölçü birimiyle sol majör tonalitesinde yazılmıştır. Rondo formunda bestelenen eserin, *scherzo* yani neşeli ve eğlenceli karakterde ve hızlıca çalınması gerektiği belirtilmiş ve staccato tekniğinin eser içerisindeki yoğun kullanımıyla neşeli karakter pekiştirilmiştir. *Polka*, albümde onaltılık nota değerlerinin kullanıldığı

tek eserdir. Aynı zamanda ardışık seslerin onaltılık notalarla çalımı, öğrencileri *tril* çalmaya hazırlar niteliktedir. Bu eserde öğrencilerin piyanoda temel kazanımları edinmiş ve tuşe hakimiyetini sağlamış olması gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Amy Marcy Cheney Beach, Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın bestecilerin tanınması ve saygı görmesinde önemli rol oynamıştır. Bestelediği *Gaelic Symphony*, Amerikalı bir kadın besteci tarafından bestelenen ilk senfoni olarak müzik tarihine geçmiştir. Besteleri günümüzde hala birçok orkestra ve sanatçı tarafından icra edilmektedir. Beach, aynı zamanda döneminin bilinen piyanistlerinden ve aktif müzik eğitimcilerinden biridir.

Bu çalışmada büyük formlu eser besteleyen ilk kadın bestecilerden biri olarak Amerika müzik tarihinde önemli yere sahip besteci Amy Beach'ın yaşamı ve piyano eğitimine yönelik bestelediği *Children's Album Op. 36*'da yer alan beş eser temel piyano teknikleri ve müzikal öğeler açısından incelenmiştir.

Çocuk ve gençler için yazılan piyano eserleri, öğrencilerin piyano tekniğinin ve müzikal algılarının gelişiminde önem taşır. Müzik tarihi boyunca birçok besteci, piyano eğitimine katkı sağlamak amacıyla kendi müzikal stilleri ve perspektiflerine göre eserler ortaya koymuştur. Bu eserler öğrencilerin egzersiz ve etütler ile edindikleri teknik kazanımları pekiştirmek ve müzikal yönlerini güçlendirmek amacıyla yıllardır piyano eğitiminde kullanılmaktadır.

Elde edilen veriler ışığında, albümde yer alan beş eserin tamamında çift ses ve legato tekniklerinin kullanıldığı, bununla beraber albümün %80'inde gam, akor ve staccato tekniklerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca arpej tekniğinin yalnızca bir eserde kullanıldığı ve albümde yer alan eserlerde oktav tekniği ve süslemelerin kullanılmadığı saptanmıştır.

Albümdeki eserler menüet (minuet), gavot (gavotte), vals (waltz), marş (march) ve polka danslarının özelliklerine uygun form, ritmik ve karakteristik yapıda bestelenmiştir. Eserler do majör, fa majör, sol majör, re majör ve re minör gibi en fazla iki değiştiricisi bulunan tonalitelere bestelenmiştir. Ayrıca eserlerde öğrencilerin edindikleri teknik becerileri, müzikal ifadelerle dönüştürmelerine imkân tanıyan ezgisel yapılar olduğu görülmektedir.

Huang (2019: 69-70) çalışmasında Beach'in albümde sağ ve sol elin her ikisini de sol anahtarında yazmasını, Carl Czerny'nin *In The Practical Method For Beginners On The Pianoforte, Op. 599* metodunda öğrencileri iki eli sol anahtarında çalıştırarak başlatmasına benzetmiş ve bunun başlangıç ve orta düzey öğrenciler için kolaylık sağladığı görüşünü belirtmiştir. Ayrıca albümün içerdiği dans formlarının, genç piyanistlerin öğrenmesi gereken temel ve önemli müzik formları olduğunu vurgulamış ve albümün müzikal olgunluğuna dikkat çekmiştir.

İncelenen bestelerin pedagojik içeriği ve müzikal yönü, bunların orta düzeydeki öğrenciler için uygun ve faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Bu yönüyle albüm, piyano eğitimcileri ve öğrenciler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Ayrıca albümde yalın ve anlaşılır bir müzik dilinin kullanılması, eserlerin kolaydan zor seviyeye doğru ilerlemesi, başlangıç ve orta düzey öğrencilerin müzik okur yazarlığına katkıda bulunması yönüyle önem taşımaktadır.

Kadın bestecilerin tanınırlığının artarak eserlerinin daha fazla seslendirilmesi için sanatçı ve eğitimcilerin, konser ve eğitim repertuarlarında bu eserlere daha çok yer vermeleri ve araştırmacıların bu alanda yeni çalışmalar yapması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Baker, M. S. (2019). Amy Beach For The New Generation: The Effects Of Increased Interest In Beach's Works On The Current Place In The Performance Canon Of Concerto For Piano And Orchestra In C Sharp Minor, Op. 45. The thesis for the degree of Doctor of Musical Arts, The University of Alabama, USA.
- Block, A. F. (1999). Amy Beach As A Teacher. *American Music Teacher*, 8(5), 22-25.
- Clark, D. E. C. (1996). Pedagogical Analysis And Sequencing Of Selected Intermediate-Level Solo Piano Compositions Of Amy Beach. The thesis for the degree of Doctor of Musical Arts, University of South Carolina, USA.
- Huang, P. J. (2019). Selected Piano Music for Children by Nineteenth-Century Female Composers: Cécile Chaminade and Amy Beach. The thesis for the degree of Doctor of Musical Arts, University of Washington, USA.
- Little, M. E. (2001). Minuet.
<https://static1.squarespace.com/static/57b1258ff5e231afce9dfcaa/t/5d6e8c6e5e8bff00010002cb/1567525999335/Minuet.pdf>
f adresinden erişilmiştir.
- Mamuk, Ö. (1982). Form Bilgisi. Ankara: K. K. K. Ankara Basımevi ve Basılı Evrak Depo Müdürlüğü.
- Robinson, N. M. (2013). "To The Girl Who Wants To Compose": Amy Beach As A Music Educator. The thesis for the degree of Master of Music, The Florida State University, USA.
- Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2019). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı.
- Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon.
- Vernazza, M. (1981). Amy Beach and Her Music for Children. *American Music Teacher*, 30(6), s. 20-21.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

İnternet Kaynakları

- http-1 <https://www.classical-scene.com/2017/12/09/nobel-beach/>
(Erişim tarihi 01.07.2023).
- http-2 <https://www.nytimes.com/2017/09/01/arts/music/amy-beach-women-american-composer.html> (Erişim tarihi 29.05.2023).
- http-3 <https://www.concordmonitor.com/Like-waves-rolling-onto-shore-this-beach-sounded-great-42731781> (Erişim tarihi 29.05.2023).