

ERNST BLOCH'UN MÜZİĞİ

Mustafa KURT

Öğretim Elemanı, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, mustafa_viola22@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-6204-6907

Kurt, Mustafa. "Ernst Bloch'un Müziği". idil, 87 (2021 Kasım): s. 1701–1710. doi: 10.7816/idil-10-87-11

ÖZ

Bu çalışmanın amacı besteci ve müzik eğitimcisi Ernest Bloch'un hayatı, eserleri ve besteciliği hakkında bilgiler sunmaktır. Bu kapsamda nitel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırmada bestecinin yaşamı, stili ve eserleri ile ilgili Türkçe ve İngilizce literatür taramasından elde edilen bilgiler betimsel analiz yapılarak derlenmiştir. Araştırma sonucunda; Ernest Bloch'un İsviçre doğumlu olmasına rağmen sanatçılık hayatının en verimli yıllarını Amerika'da geçirmesinden ötürü bir Amerikan besteci olarak bilindiği, müziğinde Yahudi kültür unsurlarını bilinçli olarak kullandığı ve bir bestecinin kendi köklerinden bağımsız olmaması gerektiğini düşündüğü, besteciliğinin yanında iyi bir müzik eğitimcisi olduğu ve müzik eğitimi konularında makaleleri bulunduğu, müzik stilinde ulusal kimliğinin etkisinin yanında yaşadığı dönem itibariyle betimselliği kullandığı, armonik dil olarak ton kümeleri, dizisel ve modal armoni, armoninin perküsyonlu kullanımı gibi çeşitli stillerden faydalandığı, form stili olarak gelenekselin farkında olarak bağımsız formları kullandığı görülmüştür. Besteci hakkında Türkçe başka kaynağa ulaşılamamasından ötürü bu çalışmanın Ernest Bloch hakkında yapılacak diğer çalışmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ernest Bloch, Amerikan besteci, Yahudi besteci, bestecilik stili, Çağdaş Dönem

Makale Bilgisi:

Geliş: 10 Eylül 2021

Düzeltilme: 8 Ekim 2021

Kabul: 12 Kasım 2021

Giriş

Stil bir bestecinin kişiliğini gösteren en önemli unsurdur. Say'a göre: "...üslup, deyiş, yazı; müzikte karakteristik niteliklerin belirlediği bütünsel kavrayış..." olarak tanımlanan stil kavramı dönemsel, ulusal ve kişisel stiller başlıkları altında incelenir (Say, 2009: 491). Bir besteci anlaşılma çabılırken bu üç ana özellik iyice irdelenmelidir.

Dönem stili, bestecinin yaşadığı tarihlerdeki kültür özelliklerinin sanata yansması, ulusal stil bestecinin yaşadığı toplumun sosyal özelliklerinin sanata yansması, kişisel stil ise bu ikisinin yanında bestecinin tercih ettiği form, armoni gibi bireysel müziksel özelliklerini kapsar. Herhangi bir besteci teorik olarak dönemsel ve ulusal stilden etkilenmeyebilir fakat eserlerinin taşıdığı sanatsal değer kişisel stiliyle doğru orantılıdır.

Bir bestecinin stilini anlayabilmek için onun yaşadığı dönem, hayatındaki önemli olaylar, ait olduğu ulusal ve kültürel özelliklerinin yanında aldığı müzik eğitimi ve ekoller, form ve armoni anlayışı gibi özelliklerinin de bilinmesi gerekir.

Müzik tarihinde farklı sanatsal dönemler olmuştur. Özellikle Aydınlanma Çağı ile birlikte bireyselleşmeye başlayan besteciler Romantik Dönem'in ardından her ne kadar birbirinden ayrılan stilistik özellikler gösterse de bu ayrılıklar da Çağdaş Dönem'in özelliği olarak ele alınır. Romantik Dönem'in ortalarından itibaren ortaya çıkan ve dönemsel stil ile ulusal stil arasında bir bağ oluşturan unsur bestecilerin kendi kültürlerine yönelmesi olmuştur.

Ulusalçılık akımı olarak adlandırılan akım Romantik Dönem ve sonrasındaki bestecilerin stillerini etkilemiştir. Ulusalçılık akımının yanında sadece Romantik Dönem ve sonrasında değil her dönemde besteciler tabii oldukları toplumların kültürel özelliklerini yansıtmışlardır. Bununla birlikte özellikle toplumların kendi dinamiklerine yönelmek zorunda kaldıkları savaş ve kıtlık yıllarında sanat da toplumun kendi dinamiklerine yönelmiştir.

20. yüzyıl sanat akımlarında görülen ortak unsurlardan birisi kaos ve karmaşanın yanında bunlara tam ters durumda ıskallığa yönelimdir. İsviçre doğumlu Amerikan besteci Ernest Bloch da ilkel ve temel ırkların sanatlarının oldukça saf ve mükemmel ifade biçimlerine sahip olduğunu belirtmiştir.

Sanat hayatının büyük bir kısmı Amerika'da geçen Yahudi kökenli besteci Ernest Bloch daha öğrencilik yıllarında dahi Yahudi kültür ve halk müziğini kendi bestelerinde kullanmıştır. Bir bestecinin kendi köklerinden uzaklaşmaması gerektiğini savunan Bloch, müziğinde dizisellik ve modlardan faydalanmış, armonik olarak ton kümeleri, armoninin perküsyonlu kullanılması gibi çeşitli armonik stillerden faydalanmıştır. Formal olarak ise bağımsız formları kullanması ve betimsellik bestecinin stilini oluşturan unsurlar arasındadır.

Yapılan literatür taramasında Ernest Bloch'un hayatı ve müzik stili hakkında çalışmaların yanında (Bloch, 1933; Chapman, 1934; Gatti ve Baker, 1921; Griffel, 1968; Jones, 1963; Knapp, 1980; D. Kushner, 1968; David Z Kushner, 1970), genel olarak eserleri hakkında yapılmış (D. Kushner, 1981; Newlin, 1947) çalışmalara rastlanmıştır. Eserleri hakkında daha detaylı incelemeler de mevcuttur (Friedlander, 2015; Ho, 2014; Hwu, 1994; Kraut, 2002; David Zakeri Kushner, 1967; Raditz, 1975; Russell, 1959; Seo, 2011; Wheeler, 1976). İngilizce literatürün yanında eser ve besteci hakkında Türkçe bir kaynağa rastlanmaması da bu çalışmayı besteci ve eserleri hakkında yapılacak diğer çalışmalara bir kaynak yapmaktadır. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada Ernest Bloch'un hayatı, eserleri ve müzik stili konularında mevcut literatür taranmış ve elde edilen bilgiler betimsel olarak analiz edilmiştir. Yöntem olarak genel tarama kullanılmıştır. "Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bu evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinden yapılan tarama düzenlemeleridir" (Karasar, 2014: 128).

Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde Ernest Bloch'un hayatı kronolojik olarak incelendikten sonra eserlerinde kullandığı form ve armoni stili incelenmiştir.

1880'de İsviçre'de doğan Ernest Bloch, Yahudi kökenli ailesinin yönlendirmesiyle dini bir eğitim almıştır. Bunun yanında amatör müzisyen olan babasının etkisiyle müzikle küçük yaşlarından itibaren ilgilenmiştir. On bir yaşında iken beste yapmaya başlayan Bloch sonrasında bu bestelerini yok etmiştir. On dört yaşında iken gittiği okulu bırakıp kendi kendine müzik çalışmalarına başlayan besteci bu dönemini şu cümlelerle ifade eder: "Hayatım boyunca Tanrı'nın Üniversitesine gittim. Bu, kendi düşünceme güvenmemi

sağladı" (Bloch, 1951: 9).

Bloch'un ilk bestecilik hocası Emile Jaques-Dalcroze'dur. Hocasıyla ilk çalışmalarından itibaren oryantalizme merak salan bestecinin hocasıyla çalıştığı ilk yıllarda bestelediği senfoninin adı da "Oryantal Senfoni"dir. Dalcroze ile eğitimini belli bir seviyeye getiren besteci Brüksel Konservatuvarında eğitimini devam ettirmeye karar vererek Eugene Ysaye ve Francoise Rasse ile çalışmalara başlamıştır. Bu süreçte Frankfurt, Münih, Paris ve Londra seyahatleri düzenlemiştir (Bellaman, 1950: 59).

1902 yılında Münih'teyken Do diyez minör senfoni'sini bestelemiştir. Bu yıllarda Münih'in ardından Paris'e geçmiş ve hayatının 2 yılını burada geçirmiştir. Bu dönemde eserlerinin icra edilmemesinden ötürü maddi ve ailevi sıkıntılar yaşayan besteci 1904 yılında tekrar Cenevre'deki ailesinin yanına dönmüştür. Cenevre'de ailesinin saat mağazasında yönetici olarak bir süre çalışan Bloch aynı zamanda bestecilik çalışmalarını da sürdürerek 1904-1906 yılları arasında iki adet senfonik şiir bestelemiştir: Hiver-Printemps, Poemes d'Automne (Morgenstern, 1956: 414).

1909 yılında gelen gelenekler üzerine Neufchatel ve Lozan şehirlerindeki birkaç orkestranın şeflik görevlerini üstlenmiş fakat bu görevlerini de çok uzun sürmeden öğrencisine devretmiştir. Bu yıllarda 1904 yılında bestelediği Macbeth Operası da sahnelenmiştir. Besteci eser hakkında şunları yazmıştır: "Macbeth'i yirmi beş yaşındayken İsviçre'nin ormanlarında ve dağlarında besteledim... Bunların çoğu ateş hızında yaratıldı; diğer bölümler düzeltmeler ve elemelerle daha yavaş... Görevim Shakespeare'i yansıtmak ve aynı zamanda kendime sadık kalmaktı." (Morgenstern, 1956: 414). 1911 yılında üniversitede göreve başlayan Bloch, burada Kompozisyon ve Estetik dersleri vermiştir. Ailesi de Yahudi olan Bloch'un, Bellaman'ın deyişiyle Yahudi ruhuna duyduğu sempati 1912 yılında İsrail'in kurulma girişimleriyle iyice artmıştır (Rabinovitch, 1952: 201).

1913'te babasını kaybeden besteci bu yıl bestelediği "Trois Poemes Juifs" adlı eserinin son bölümünü bir cenaze marşı olarak babasına ithaf etmiştir. Bu eserin ardından solist ve orkestra için iki adet ilahi besteleyen Bloch dört yıl sürecek bir çalışma olan "İsrail Senfonisi"ni bestelemeye başlamıştır. Senfoninin ardından bestecinin en bilinen betimsel eseri olan "Schelomo, çello ve orkestra için bir rapsodi" 1916 yılında bestelenmiştir (Gatti ve Baker, 1921: 29).

Besteci ilk oda müziği eserlerini 1916 yılında Cenevre'de bestelemeye başlamıştır. Eseri henüz bitirmeden bir orkestranın şefi olarak Amerika turnesine çıkmaya karar veren Bloch yaylı dörtlü için tasarladığı bu eseri Amerika'da bitirmeyi planlar (Morgenstern, 1956: 414).

Amerika turnesi besteciye maddi sıkıntılar yaratsa da onda oldukça etkili olmuştur. Hatta bu etki son raki bir eserinde de görülür. New York'ta arkadaşlarının maddi desteğiyle bir süre geçimini sağlayan Bloch'un tüm eserlerinin seslendirilmesi için "Müzik Dostları Derneği" sponsor olmuştur. 1917-1919 yılları arasında New York'taki "David Mannes Okulu"nda öğretmenlik yapan Bloch 1919 yılında bestelediği "Viyola Süiti" ile "Elizabeth Sprague Coolidge Ödülü"nü hakketmiştir (Rothmuller, 1954: 176).

1920 yılınca "Cleveland Müzik Enstitüsü" yöneticiliğine getirilen Bloch'un bu dönemi oda müziği besteleri adına önemli sayılır (Fisher, 1928: 3). Bu dönemde "Keman Sonatı" "Piyanolu Kuintet" "Mentation Hebraique", "From Jewish Life", "Three Landscapes", "Three Nocturnes" adlı küçük boyutlu yapıtlarını ortaya çıkarmıştır. Cleveland Müzik Enstitüsünün öğrencilerinden oluşan yaylı çalgılar ve piyano orkestrası için "Konçerto Grosso" adlı eserine besteleyen Bloch bu eserin ardından 1926 yılında Los Angeles'ta kütüphane araştırmaları yapmıştır. Bu araştırmalarının bir sonucu olarak yine aynı yıl içerisinde "Four Episodes and America" adlı eseri ile 1929 yılında ise "Helvetia" isimli eserlerini ortaya çıkarmıştır (Sommer ve diğerleri, 1981: 1081).

Bloch hayatını İsviçre, Almanya, Belçika ve New York'ta geçirmiştir. Müzik eğitimciliği kariyerinde pek çok yetenekli öğrencisini yetiştirmiştir. Eserlerine çoğu zaman iyi seslendirmeler yapılmıştır. İki çocuğu olan besteci, çocuklarının her ikisini de müziğe yönlendirmiş ve teşvik etmiştir. 1928 yılınca kalp yetmezliği rahatsızlığından ötürü Kaliforniya'ya yerleşmiştir. 1930 yılında 5000 dolarlık bir fon elde etmiş ve kendini tamamen yaratıcı çalışmalara adanmıştır. Bu dönemde "The Sacred Service" adlı eserini bestelemiştir. Bloch, "The Sacred Service" adlı eseri hakkında şu sözleri sarf etmiştir:

"Kökleri yoğun olarak Yahudi olmasına rağmen, mesaj bana her şeyden önce İsrail'in tüm insanlığa bir armağanı gibi görünüyor. Benim için bir Yahudi hizmetinden çok daha fazlasını sembolize ediyor, sadeliği ve çeşitliliği ile tüm insanlar için kabul edilebilir bir felsefeyi bünyesinde barındırıyor." (Akt. Russell, 1959: 41).

Besteci 1934-1938 yılları arasında Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Chatel kentine yerleşmiş ve burada "Piyano Sonatı, The Voice in the Wilderness, Evocations ve Keman Konçertosu" eserlerini

bestelemiştir (Russell, 1959: 42).

1940-1945 yılları arasında en önemli eserlerinden sayılan “Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.2” ile “The Suite Symphonique” adlı eserleri bu tarihler arasında bestelenmiştir. 1950 yılında emekliye ayrılarak artık beste yapmayacağını beyan eden Bloch, bu beyanına rağmen takip eden yıllarda sırasıyla “Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 3, Koncerto Grosso No. 2, Sinfonia Breve ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 4” adlı eserlerini bestelemiştir (Russell, 1959: 44).

1958 yılında yakalandığı kanser rahatsızlığının ardından ameliyat olmuş fakat ameliyatın ardından eski sağlığını yakalayamamıştır. Bloch, 1959 yılında 79 yaşında iken Amerika’da hayata gözlerini yummuştur. Ölümünden on yıl sonra varisleri ve sevenleri Ernest Bloch Vakfını kurulmuşlardır (Sommer ve diğerleri, 1981: 1081).

Eserleri

Ernest Bloch’un eserleri “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”da kataloglanmıştır. Bu başlık altında orkestral eserleri, vocal ve koral eserleri, oda müziği eserleri olarak üç tabloda bestecinin eserleri türü, bestelenme yılı ve yerine göre sınıflandırılmıştır. Bestecinin orkestral eserleri Tablo 1’de görülmektedir:

Tablo 1. Orkestral Eserler

Eser Adı	Türü	Yıl-Yer
Macbeth	Opera	1909 Geneva-Paris
Senfoni Do# Minör	Senfoni	1902
Hiver-Printemps	Senfonik eser	1905 Paris-Geneva
Trois Poèmes Juifs	Küçük orkestra	1913 Satigny
Israel	Senfoni	1916 Geneva
In the Night: A Love Poem	Senfonik Şiir	1922 Cleveland
Poems of the Sea	Senfonik Şiir	1922 Cleveland
Four Episodes	Oda orkestrası	1926 San Francisco
America	Epic Rhapsody	1926 San Francisco
Helvetia	Senfonik şiir	1929 San Francisco
Evocations	Senfonik süit	1937 Châtel
Suite Symphonique	Senfonik süit	1944 Agate Beach
In Memoriam	Senfonik eser	1952 Agate Beach
Sinfonia Breve	Senfonik eser	1953 Agate Beach
Senfoni Mib Majör	Senfoni	1955 Agate Beach
Schelomo	Solo çello ve orkestra	1916 New York
Süit	Viyola ve orkestra	1919 New York
Konçerto Grosso No. 1	Yaylı orkestra ve piyano	1925 Cleveland
Voice in the Wilderness	Orkestra ve çello için senfonik şiir	1936 Châtel
Konçerto	Keman ve orkestra	1938 Châtel
Baal Shem	Keman ve orkestra	1939
Senfonik Konçerto	Piyano ve orkestra	1948 Agate Beach
Scherzo Fantasque	Keman ve orkestra	1948 Agate Beach
Konçertino	Flüt, keman ve yaylı orkestra	1948 Agate Beach
Suite Hébraïque	Viyola veya keman ile orkestra	1951 Agate Beach
Konçerto Grosso No. 2	Yaylı orkestra için	1952 Agate Beach
Senfoni	Trombon ve orkestra	1954 Agate Beach
Proclamation	Trompet ve orkestra	1955 Agate Beach
Suite Modale	Flüt ve yaylı orkestra	1956 Agate Beach
Two Last Poems	Solo flüt ve orkestra	1958 Agate Beach

Bestecinin vokal ve koral eserleri Tablo 2'de görülmektedir:

Tablo 2. Vokal ve Koral eserler

Eser Adı	Türü	Yıl-Yer
Historiettes au Crépuscule	Mezzo-soprano ve piyano için	1904 Paris
Poèmes d'Automne	Mezzo-soprano ve orkestra için	1906 Geneva
Psaume 22	Koro	1913 Satigny
Deux Psaumes pour soprano et orchestre, précédés d'un prélude orchestral	Koro	1914 Satigny
Avodath Hakodesh (Sacred Service)		1933 Roveredo
America: An Epic Rhapsody	Koro ve orkestra için	1926 San Francisco

Bestecinin oda müziği eserleri Tablo 3'te görülmektedir:

Tablo 3. Oda müziği eserleri

Eser Adı	Türü	Yıl-Yer
Piano Kuintet No. 1	Piyanolu Kuintet	1923 Cleveland
Piano Kuintet No. 2	Piyanolu Kuintet	1957
Yaylı Kuartet (Sol Majör)	Yaylı Kuartet	1896
Yaylı Kuartet No. 1	Yaylı Kuartet	1916 Geneva
Yaylı Kuartet No. 2	Yaylı Kuartet	1945 Agate Beach
Yaylı Kuartet No. 3	Yaylı Kuartet	1952 Agate Beach
Yaylı Kuartet No. 4	Yaylı Kuartet	1953 Agate Beach
Yaylı Kuartet No. 5	Yaylı Kuartet	1956 Agate Beach
In the Mountains		1924 Cleveland
Night		1923 Cleveland
Paysages		1923 Cleveland
Prelude		1925 Cleveland
Two Pieces		1938 Châtel
Three Nocturnes	Piyanolu trio	1924 Cleveland
Sonata No. 1	Keman ve piyano	1920 Cleveland
Baal Shem		1923 Cleveland
Poème Mystique, Sonata No. 2	Keman ve piyano	1924 Cleveland
Nuit Exotique		1924 Cleveland
Abodah		1929 San Francisco
Mélodie		1929 San Francisco
Suite Hébraïque	Keman ve piyano	1951 Agate Beach
Suite No. 1	Solo keman	1958 Agate Beach
Suite No. 2	Solo keman	1958 Agate Beach
Süit	Viyola ve piyano	1919 New York
Suite Hébraïque	Viyola ve piyano	1951 Agate Beach
Meditation and Processional	Viyola ve piyano	1951 Agate Beach
Çello Sonatı	Çello ve piyano	1897
Méditation Hébraïque		1924 Cleveland
From Jewish Life		1925 Cleveland
Suite No. 1	Solo çello	1956 Agate Beach
Suite No. 2	Solo çello	1956 Agate Beach
Suite No. 3	Solo çello	1957 Agate Beach
Suite Modale	Flüt ve piyano	1956 Agate Beach
Ex-voto	Solo Piyano	1914 Geneva
In the Night: A Love Poem	Solo Piyano	1922 Cleveland
Poems of the Sea	Solo Piyano	1922 Cleveland
Four Circus	Solo Piyano	1922 Cleveland
Danse Sacrée	Solo Piyano	1923 Cleveland
Enfantines, 10 pieces for children	Solo Piyano	1923 Cleveland
Nirvana, Poem	Solo Piyano	1923 Cleveland
Five Sketches in Sepia	Solo Piyano	1923 Cleveland
Sonata	Solo Piyano	1935 Châtel
Visions et Prophéties	Solo Piyano	1936 Châtel
6 Preludes	Organ	1949 Agate Beach
4 Wedding Marches	Organ	1950 Agate Beach

Müzik Eğitimi

Hayatının önemli bir kısmını müzik eğitimcisi olarak geçiren Bloch, müzik eğitimi hakkındaki düşüncelerini bir makale yazarak ortaya koymuştur. Bloch, öğrencilerine tekniğin öneminden ziyade müziğin ruhunu anlamayı öğütlemiştir. Bu konudaki düşüncelerini kendi sözleriyle şöyle ifade eder: "Bu kadar çok virtüöz veya 'prima donna'ya ihtiyacımız yok. İyi, dürüst, başarılı müzisyenlere ihtiyacımız var... ve özellikle gerçek, ilham veren öğretmenlere muhtacız. Etiketlere ve sistemlere inanmıyorum" (Mencken, 1988: 26).

Bloch, müzik eğitiminin olması gerektiği şeklini kendi cümleleriyle şöyle izah eder:

"Deneyisel yöneme inanıyorum; biz sadece kendi deneyimlerimizle öğreniyoruz. Kurallar kitaplardan değil, uygulama yoluyla öğretilmelidir. Bir öğrenci sadece bunlara ihtiyaç duymalıdır. Onları yeniden keşfetmesi için yönlendirilmelidir. Bu şekilde öğrenci baştan gözlemlemeyi, düşünmeyi, muhakeme etmeyi öğrenir. Tam anlamıyla verimli olması için, müzik eğitimi en başından pratik gereksinimler ışığında yönlendirilmelidir. Teori uğruna teori çalışması zaman kaybıdır. Çoğu öğrenci duymadığı armoni alıştırmalarını yazıyor, çoğu öğrenci anlamadığı sonuçlarla dolduruluyor" (Russell, 1959: 28).

Genel eğitim hakkında da fikirleri olan besteci bu konuda da şunları ifade eder:

"Hiçbir fikri empoze etmiyorum, sadece öğrencinin kendi bakış açılarını bulmasına yardım etmeye çalışıyorum. Öğrenciyi güçlü kılan tek öğretimin bu olduğunu biliyorum... ..müzik, hayat denen daha büyük bir şeyin yalnızca bir aşamasıdır. Gerçekten de bir yaşam biçimidir. Mantıksız bir yaşamsa fakirdir" (Russell, 1959: 28). Bestecinin müzik eğitimciliği hayatı boyunca doğrudan ya da dolaylı olarak devam etmiştir. En önemli öğrencileri arasında Roger Sessions, Randall Thompson, Douglas Moore, Bernard Rogers, Ernest Bacon, Theodore Chanley, Herbert Elwell, Isadore Freed, Frederick Jacobi, George Antheil ve Quincy Porter gibi isimler sayılabilir (Bloch, 1925: 26).

Müzik Stili

Bloch yaşadığı dönem itibari ile bir Çağdaş Dönem bestecisidir. Çağdaş Dönem'de besteciler birbirlerinden oldukça bağımsız stiller benimsemişlerdir. Bu da onların bir çatı altında toplanıp gruplanmasını önler. Bloch'un müziği hakkında söylenebilecek en önemli stilistik unsur kendinin de sıkça ifade ettiği Yahudi kültürüdür. Eserlerinin çoğunun başlığı da İbranicedir. Yahudi kültürüne dayanan müzik bestelemenin daha canlı ve daha anlamlı müzik üretebilmesinin tek yolu olduğunu belirtmiştir (Edwards, 2021). Yahudi kültürüne dayanan özellikleri oryantal esintiler, artırılmış aralıklar ve düzensiz ritimlerdir. Din ile sanat ilişkisi konusunda besteci şu açıklamaları yapmıştır:

"Sanat ve yaşam arasındaki bu ayrılık gerçekten tehlikeli. Zaten dinin yapmış olduğu sanatı pek âlâ sanat da yapabilir: dogmatik ve parçalanmış bir biçim, doğadan uzak, hastalıklı, cansız, tüm anlamını yitirmiş bir peri masalı..." (Bloch, 1925: 377).

Bloch, bir bestecinin kendi kültüründen bağımsız olamayacağını ise şu cümlelerle anlatır:

"Birinin bir besteyi 'Amerikan', 'Alman' veya 'İtalyan' olarak etiketlemesi gerekmez ama eğer gerçek bir müzik üretmeyi umuyorsa, kalbinin derinliklerinde 'Amerikalı', 'Alman' veya 'İtalyan' olmalıdır. Herhangi biri kendisinin sadece kendisi olduğunu düşünebilir mi? O atalarının binlercesinin kesişimidir. Eğer hissettiği gibi düşünürse ifadesi temelde atalarının ifadesi olacaktır" (Downes, 1917: 11).

Bloch eserlerinde betimselliği de kullanır. 1916 yılında çello ve orkestra için bestelediği "Schelomo" adlı rapsodi betimsel bir eserdir. Bu eserde besteci solo çello ile eski Yahudi kralı Solomon'un sesini taklit eder.

Şekil 1. Ernest Bloch, Schelomo, çello ve yaylılar (Bloch, 1918: 1)

Bu eserin ortaya çıkış serüveni hakkında besteci şunları anlatır:

“1915’in sonlarına doğru Cenevre’de yaşıyordum. Yıllardır müziğe dökmek istediğim Vaiz kitabı için birkaç eskizim vardı, ama Fransız dili ritim kalıplarına uyarlanabilir değildi. Ne Almanca ne de İngilizce ne de İbranice’yi yeterince iyi bilmiyordum. Böylece eskizler birikti ve hareketsiz kaldı. Bir gün çellist Alexander Baryanski ve karısıyla tanıştım. Baryanski’nin çaldığını duydum ve hemen arkadaş olduk. Hepsini yayınlanmamış ve kimsenin umursamadığı el yazması notalarımı onlar için (İbrani Şiirleri, İsrail ve İlahileri) çaldım” (Ewen, 1934: 42).

Bloch’un Yahudi kültürünü müziğinde kullanmaya yönelik tavrı kendi ifadelerinden de açıkça görülmektedir. Bu eseri özelinde besteci kendi müziği ve amaçları hakkında ise şunları ifade etmiştir:

“Amacım ne de Yahudi müziğini ‘yeniden oluşturmak’ ne de çalışmamı çok az özgün melodilere dayandırmaktır. Ben arkeolog değilim. İyi ve özgün müzik yazmanın birinci derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Beni ilgilendiren Yahudi ruhu, Kutsal Kitap boyunca titreştiğini hissettiğim karmaşık, parıldayan, heyecanlı ruhtur... Patriklerin tazeliği ve saflığı, peygamberlik kitaplarının şiddeti; Yahudi vahşi adalet sevgisi; Vaiz’in umutsuzluğu; Eyüp Kitabının kederi ve enginliği; Şarkılar Şarkısının duygusallığıdır. Bütün bunlar içimizde, bütün bunlar benim içimde ve bu benim en iyi parçam. Tüm bunları kendi içimde duymaya ve müziğime aktarmaya çalıştığım şey ruhumuzun derinliklerinde uyuyan ırkın kutsal duygusudur” (Morgenstern, 1956: 414).

Besteci hayatı boyunca etrafındaki hiçbir sanatsal faaliyete uzak durmamış neredeyse hepsini yakından takip etmiştir. Kendi eserlerinde, yaşadığı dönemde ortaya çıkan sanatsal akımların etkilerini hissettirmiş fakat kendi çizgisinden hiçbir zaman şaşmamıştır. Bloch, stiline kendi kültürüne dayandığının hep farkında olmuş, hayatının ilerleyen dönemlerinde bu konuda daha da net fikirleri oluşmaya başlamıştır. Bir konuşmasında müziğin diğer sanatlardan tamamen ayrılmayacağı konusunda şu ifadeleri kullanmıştır:

“Müzik asla bir saatlik düşüncenin veya tartışmanın birikimi olamaz. Bireyin ifadesi olmalı... Bana görüldüğü gibi, yüzeysel olan zihinsel süreçlerimizden çok daha güçlü olan bir tür bilinçaltı merkezinden geliyor. Bu yüzden edebiyata ve diğer sanatlara, birçok öğrencinin yaptığı gibi müzikal kompozisyon üzerindeki doğrudan etkiler kadar itibar etmiyorum” (Downes, 1917: 12).

Betimsellik çoğu zaman bir program gerektirir. Bloch eserlerini belli bir program dahilinde besteler, kendi eserlerini de programlı müzik olarak nitelediğini şu cümlelerle anlatır: “Kendi hayatımdaki çalışmalarımın çoğunun belki de bilinçsizce şiirsel veya felsefi fikirlerden ilham aldığını biliyorum. Eğer bu program müziği ise, ben öyleyim...” (Bloch, 1925: 9).

Bloch’un armoni konusunda görüşleri ise kendine hastır. Ona göre özgün olmak isteyen bir besteci kendine özgü ve diğerlerinden farklı bir armonik ifade geliştirmelidir. Besteci her ne kadar otuzlu yaşlarında kromatizm ve post empresyonizm akımlarından etkilense de zamanla bu akımlara karşı tavır almış, bu akımların kendi iç dünyasına uymadığını düşünmüştür. Yeni modernist akımların giderek daha ego merkezli hale dönüştüğü fikrindedir. Bloch’a göre müzik sadece müzisyenler için değildir. Böyle düşünmek aşamalı olarak hayattan koparak ben merkezli hale gelmek demektir. Bu ise gittikçe trajik bir hal alan durumları meydana getirir.

Bloch müziğinden birbirinden farklı armonik öğeler kullanmaktadır. Persichetti (1961), Bloch’un iki eserinde kullandığı armonik öğelere şu örnekleri verir: Konçerto Grosso No.1’de dorian modunun aktif

olduğu ve büyük değişikliklerin yer aldığı bir armonik dil, Piyano Sonatı No. 1'de ise ton kümeleri, armoninin perküsyonlu kullanımı ve dizisel armoni kullanıldığını (s. 41).

Şekil 2. Ernest Bloch, piyano sonatı, 3. Bölüm (Bloch, 1957: 8)

Sonuç

Araştırma sonucunda; Ernest Bloch'un İsviçre doğumlu olmasına rağmen sanatçılık hayatının en verimli yıllarını Amerika'da geçirmesinden ötürü bir Amerikan besteci olarak bilindiği, müziğinde Yahudi kültür unsurlarını bilinçli olarak kullandığı ve bir bestecinin kendi köklerinden bağımsız olmaması gerektiğini düşündüğü, besteciliğinin yanında iyi bir müzik eğitimcisi olduğu ve müzik eğitimi konularında makaleleri bulunduğu, müzik stiline ulusal kimliğinin etkisinin yanında yaşadığı dönem itibariyle betimselliği kullandığı, armonik dil olarak ton kümeleri, dizisel ve modal armoni, armoninin perküsyonlu kullanımı gibi çeşitli stillerden faydalandığı, form stili olarak gelenekselin farkında olarak bağımsız formları kullandığı görülmüştür. Besteci hakkında İngilizce olarak özellikle hayatı ve müziği ile ilgili araştırmalar bulunmaktadır. Bunlar dışında bazı eserlerini analiz eden çalışmalar da mevcuttur. Fakat Türkçe akademik bir araştırma veya kaynağa ulaşılamamasından ötürü bu çalışmanın Ernest Bloch hakkında yapılacak diğer çalışmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.

Kaynaklar

- Bellaman, H. (1950). Ernest Bloch - Great Orchestral Music. (J. Seaman, Ed.). New York: Rinehart and Company.
- Bloch, E. (1925). Biography and comment. San Francisco: Mary Morgan Co.
- (1951). Thoughts at Seventy. (L. V. Brant, Ed.). Etude.
- (1918). Schelomo. New York: G. Schirmer.
- (1933). Man and Music. The Musical Quarterly, 19(4), 374–381.
- (1957). Piano Sonata. Milano: Carisch.
- Chapman, E. (1934). Ernest Bloch. The Musical Times, 3(1), 121–123.
- Downes, O. (1917). Ernest Bloch, the Swiss composer, on the influence of race in composition. Musical Observer, 15, 11–12.
- Edwards, B. (2021). Ernest Bloch. <https://www.findagrave.com/memorial/20628361/ernest-bloch> adresinden erişildi.
- Ewen, D. (1934). Ernest Bloch - Composers of Today. New York: Wilson.
- Fisher, M. M. (1928). America, Bloch Prize Score. Musical America, 6(16), 3.
- Friedlander, J. H. (2015). The cultural influences of Ernest Bloch's Violin Concerto. Doktora Tezi, The Florida State University.
- Gatti, G. M. ve Baker, T. (1921). Ernest Bloch. The Musical Quarterly, 7(1), 20–38.
- Griffel, M. (1968). Bibliography of writings on Ernest Bloch. Current Musicology, 1(6), 142.
- Ho, W.-J. (2014). Ernest Bloch's "Poems of the Sea," "Nirvana," and "Five Sketches in Sepia" A Stylistic and Pedagogical Study. Doktora Tezi, University of Kansas.
- Hwu, A. S. (1994). A stylistic analysis of selected solo piano music of Ernest Bloch. Doktora Tezi, University of South Carolina.

- Jones, W. M. (1963b). *The Music of Ernest Bloch*. Yüksek Lisans Tezi, Indiana University.
- Karasar, N. (2014). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
- Knapp, A. (1980). *The Life and Music of Ernest Bloch*. *Jewish Quarterly*, 28(2–3), 26–30.
- Kraut, M. (2002). *Works for cello and piano by Ernest Bloch: A historical and theoretical analysis*. Yüksek Lisans Tezi, Northwestern University.
- Kushner, D. (1968). Ernest Bloch. *The American Music Teacher*, 18(1), 29.
- (1981). The Jewish works of Ernest Bloch. *Journal of Musicological Research*, 3(3–4), 259–273.
- (1970). A Singular Ernest Bloch. *Music Journal*, 28(1), 40.
- (1967). Ernest Bloch and his symphonic works. Doktora Tezi, University of Michigan.
- Mencken, H. L. (1988). *The hallmarks of American. Landmarks of American language and linguistics*. New York.
- Morgenstern, S. (1956). *Ernest Bloch - Composers on Music*. New York: Pantheon.
- Newlin, D. (1947). The later works of Ernest Bloch. *The Musical Quarterly*, 33(4), 443–459.
- Persichetti, V. (1961). *Twentieth-Century Harmony*. W. W. Norton & Company.
- Rabinovitch, I. (1952). *Of Jewish Music, ancient and modern*. Montreal: Book Center.
- Raditz, E. (1975). *The analysis and interpretation of the violin and piano works of Ernest Bloch*. Yüksek Lisans Tezi, New York University.
- Rothmuller, A. (1954). *The Music of the Jews*. New York: The Beechurst Press.
- Russell, E. A. (1959). *A Biographical Study and Analysis of Selected Chamber Music Works of Ernest Bloch*. Doktora Tezi, University of Southern California.
- Seo, M. (2011). Ernest Bloch's musical style from 1910 to 1929 a shift from Judaic identity to modern identity. Doktora Tezi, The University of North Carolina at Greensboro.
- Say, A. (2009). *Müzik Sözlüğü*. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
- Sommer, S. T., Morris, W., Thomson, V., Thomas, M. T. ve Sadie, S. (1981). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Ernest Bloch. doi:10.2307/940437
- Wheeler, C. L. (1976). *The solo piano music of Ernest Bloch*. Doktora Tezi, University of Oregon.

THE LIFE AND MUSIC OF ERNST BLOCH

Mustafa KURT

ABSTRACT

The aim of this study is to present information about the life, works and composition of composer and music educator Ernest Bloch. In this context, in this research designed as a qualitative study, the information obtained from the literature review in Turkish and English about the composer's life, style and works were compiled by making descriptive analysis. As a result of the research; Although Ernest Bloch was born in Switzerland, he is known as an American composer because he spent the most productive years of his artistic life in America, he consciously used Jewish cultural elements in his music and thought that a composer should not be independent of his own roots, that he was a good music educator besides his composing. It has been seen that he has articles on education, in addition to the influence of his national identity in music style, he uses descriptiveness as a harmonic language, he uses various styles such as tonal sets, serial and modal harmony, the use of harmony with percussion, and he uses independent forms as a form style, being aware of the traditional. It is thought that this study will be a source for other studies about Ernest Bloch, since no other source can be found in Turkish about the composer.

Keywords: Ernest Bloch, American composer, Jewish composer, composing style, contemporary period