**P.İ.TCHAİKOVSKY
Children’s Album

Albümün Tanıtımı:**

1.Утренняя молитва/Sabah Duası/Düşüncesi/Morning Prayer (bazı baskılarda “Sabah Düşüncesi” olarak geçer)

Albümün ilk, açılış parçasıdır. Besteci Ortodoks kilise müziğini çok severdi, sık sık kilisede koro dinlemeye giderdi. Her bir dua sessizlik, odaklanma istediği gibi parçayı çok deriden hissederek çalmak gerekir. Bestecini “yavaş” dediği tempo uyarısı aslında Rusçadan az sesle değil, yavaş hızla, ağırca çalmayı önerir.

Nota dokusunda dört sesli koro ve vokal dörtlü duyulmaktadır. Notaya hem dikey hem de yatay bakmak gerekir. Koro partisi gibi yazılmış olması hem de ikişer seslerin homojen (aynı homojen koro gibi) çalınmasını ister. 9.-10. ölçülerden sonra üst satırda ses ayırımlıkları duyulmalıdır. Bu yazı soprano partisinin ayırmasını ister, 10.ölçüden sonra bas partisi soprano ile düet yapar.

Rus duadan alınan sözlerle söyleme iyi örnek, Господи помилуй и охрани первый такт подели на 16 тые.

Ağır tempoda olmasına rağmen teknik olarak kolay bir parça değil. Yeni başlayan öğrenciler için koro nota dokusunu ifade etmek zordur. Ciddi ve aynı zamanda yumuşak çeyrek sesleri ile adımlayarak akor akışını aktarmak teknik açıdan genç piyanistler için kolay değil.

Parça ortak bir tema üzerinde olmasıyla beraber iki bölümden oluşmaktadır. Birinci ilk 16 ölçü, ikincisi ise 17-24 ölçüler aslında bir Coda’dır; bas partide ostinato sol sesi üzerinde çan seslerinin taklidi duyulmaktadır.

Ağır tempolu eserlerde karşılaşılan sıkıntı tempo ayarıdır. Öğrenciler için önerilen genellikle çeyreğe 62-68 arası metronom temposu önerilebilir. Biraz ağır alınırsa akorların birbirine bağlılığı bozularak hecelemeye yol açar.

Akorların bağlılığını sağlama ilk önce pedal kullanımını doğru yapılmasına bağlıdır. **Öneri:** bağlı olmayan akorları pedal ile, yumuşak ellerle dokunarak, ama bağlı olan akorlar ise parmaklarla bağlanacaklardır (hafif pedal da olabilir). Son üç ölçüyü bir pedal ile çalmak önerilir, sanki koro sesi kilisede tavana/yukarıya doğru havada yayılarak seslenmelidir.

Parçanın sonunda dua sona erer. Son ölçünü üst ses “Re” ışık saçarak, sanki bir mum ışıltısı gibi yansıtılmalıdır.

Zorluklar: akorlar çok eşit çalınmalı, yumuşak bilekle, yoğun 4 sesli tınıda ayrı ayrı olan motifleri ayırt etmek gerekir. Tartımlı yerlerde 16’lık notalar çok az sesle çalınmalı, 2 sesli dokularda öğretmenin desteği ile işitmeyi oluşturmak, parmak kaydırmaları ile legato oluşturmak. Polifonik eser gibi her sesi çalışmak, sesleri çiftleştirerek: 1-2, 2-3, 1-3.

2.Зимнее утро/Kış Sabahı/Winter Morning

Müzik kış havasını, rüzgârını, bulutlarını anımsatmaktadır. Teknik açıdan yine de akor tekniğinin, atlamaların, cümlenin akıcı verilmesi, dinamik işaretler ve aksanların parçanın hızı içinde uygulamak kolay değil. Ünlü Романс “Kабы знала я, кабы ведала” benzerliği vardır (Örnek ver). Tempo metronom çeyrek=60. Tartımlı yerlerde (5.ölçü), kısa nota hızlı çalınmamalı, daha çok sakin ve temkinli. Eserin motiflerinde sanki şikâyet notları vardır. Genel melodinin akışını sağlayarak zirveye/kulminasyona doğru ve geriye düşüşü de sağlamak gerekir. Sekizlik notaları sus’lardan önce kısa olmamalı. Sus’lar bir nefes gibi düşünülmelidir, metronomik olmamalıdır. Parçada sıkça aksan konulmuştur, fakat onların anlamı hep değişmelidir: yumuşak tenuto’dan sert konuşurmuş gibi sforzando’ya kadar farklılıkları olmalı. Pedal aslında yumuşatma görevi almaktadır.

Eserin formu 3 bölümlü ve coda olarak görülür. Dört sesli nota dokusu, kısa nefes alma entonasyonları vardır. Uygulamaya gelince; eller yukarıdan yumuşak ilk akora gömülerek çözüm akorunda hafifleyecektir.

Tartımlı yerlerde iki çeşit motif görmekteyiz: Birincisi: hemen sonra sus işareti var ve ikincisi: sus işareti olamayan orta bölümde rastlamaktayız. Sus’lar motife aktif hareket verir, sus’la olmayan yerlerde ise yumuşaklık eklemektedir. Tartımlı yerlerde besteci tekrar edilen notada aynı ses ile çalınmaması için birinci 16’lık notayı daha yumuşak çalınması için bağ koymaktadır. An-ka-ra: vurgu birinci ve biraz sonuncu heceye olmalı. Aynı yükseklikte olan üç çeşit nota: 16’lık, sekizlik ve çeyrek notaları farklı parmaklar ile çalmak gerekir. Tartımlı desen çeşitli/farklı seslerin arasında vardır. Her yerde bulup çalmak, el değiştirmek, farklı renkler vererek bu desene daha hâkimiyet ve duygu getirir. Dinamik işaretler parçada çok geniş yelpazelidir: piyanodan mezzo forte’ye kadar. İlk sekiz ölçü içinde crescendo dört ölçüde gelişerek 7.ölçünü sonunda decrescendo olur. Ancak 9.ölçüden yine piyano çalınır. Röprizin ikinci cümlesinde sunum/expozition’dan farklı olarak mf işareti periyodun 5.ölçüsünde değil, (52.ölçü) 4.ölçüsüne yerleşmiştir. Bu da Coda’ya yaklaşımın belirtisidir. 17.ölçüden itibaren çok aksan görüyoruz. Bu detay parçaya daha canlılık vermekte, 5.-8. ölçüler arasında aksan tartımın ilk noktasına verilmiştir. Dolayısıyla burada o sesteki gelişimi göstermek gerekir. 25.ölçüden itibaren aksanlar azalmış ve hafiflik göstergesidir. 18. ve 22. ölçüde mi diyez ve sesini uzatıp duyurmak ve alt sesteki tartımlı desenle karıştırmamak gerekir. İlk sekiz ölçülü cümlede bemol süz çalmayı deneyelim. Karakter değişip daha şeffaf, ışıklı oluyor: bemollü ve bemol süz farkları duyduğumuzda heyecan, duygusu belirgindir. Aynı şekilde ilk dört ölçüyü tartımlı çalalım: o zaman biz yokuş duygusunu ağırlaştığını görüyoruz. Tekrar eski orijinal halinde o heyecan hissedilmektedir. Parça kolay değil; aksanları sürekli göstererek, tarımla uygulayarak, kısa ve uzun motifleri birleştirerek çok kazandıracak teknikler olabilir.

3.Игра в лошадки/At Oyunu/The Little Horseman

Motorik-devinim konusunda albümün en hızlı parçası sayılır. Kısa akorların koşusu, dinamik yokuş ve inişler, hayalen tablo çizilmektedir: oyuna kaptırıp kendisi coşmuş bir erkek çocuğun ucunda at kafası olan ahşap sopa ile oynayarak kendini at üzerinde olduğun hayal etmektedir. **At RESMİ.** Minyatür bir toccate olarak kabul edilebilir. Bu 3/8 ritminde üç akor bir hareketle çalınmalıdır. Aslında sanki iki ölçü birleşmiş ve 6 notalı bir ezgi olarak düşünürsek doğal olarak çıkar. Başka bir öneri: 3+3 heceli keskin bir kelime söyleyerek ezginin melodisi yakalanabilir. Üst sesi melodisi gelişmiştir ve bazen değişken notalar ile orta sese geçebilir.

ABA formundadır. A majör, b- minör. Kalın seste basso ostinato ile beraber diğer seslerde hareket var bu enerji ve coşku yaratmaktadır. Çift numaralı ölçülerde bir pozisyon vardır, tek sayılı ölçülerde ise seslerin birisi ikili aralık mesafesinde sağa-sola hareket eder, ama elin pozisyonu aynı kalmaktadır. Staccatissimo işareti sesin çok çok keskin, at nalının yere vurduğu sesini taklit etmekte. El çok uzak kalmayarak aynı yükseklikte aynı mesafede kalmalı. Tak-tak sesini taklit eden renk olmalı. Su üzerine atılan yayık taşın suyun üzerinde birkaç kere zıplayarak aynı dokunuş sağlar. Benzeri bu parçada olmalıdır. Armoni değişim yapan seslerde geçişi çok pratikle doğallaştırmak gerek. Başka ritmik desenler oluşturmak da önerilir. Akor sesleri eşit tınlayacak ve homojen olacak. Hareket eden sesi öne çıkarma önerisi 16.ölçüde dinamik kısa, ama gösterilmelidir. Subito piyano işaretinden önce anlık durmak gerekir, sanki her kes farklı yerlere koşar.

4.Мама/Anne/Mama

Çocuk ruhuna çok yakın bir parça. Bestecinin annesinin özlediği duygu vardır. Mektuplarında annesini özlediğini yazmaktadır. Lirik, vals havasında olmakla birlitkte endişe, heyecan veren kısa motifler duyulur. Sanki küçük bir çocuk annesi ile konuşarak heyecanından takılarak, kekeleyerek konuşmakta. Rubato tekniği ile kısa ve sık sık nefes alma gibi konulmuş bağlar bunu yansıtmanktadır. Sol el partisi aslında çocuk eli için pek rahat değildir. Legato yapmak zordur, çünkü aralıklarla yazılmış sol el partisinde legato küçük eli zorlar. Bu yerleri pedal ile bağlamak gerekir.

Müzik iyi niyetle, anne sıcaklığı, zariflikle, içtenlikle doludur. Bestecinin de eserin başında “derin duygu ve zariflikle çalmak” açıklaması vardır. Molto espressivo İtalyancadan çok ifadeli demek, ama bestecinin bu notu (с большим чувством и нежностью) parçanın ne kadar duygulu çalmasını daha açık vermektedir. Melodi sanki şarkı söylemeyi ve konuşmayı birleştirmiştir. Doku 4 sesli gibi, soprano partisinde kısa legato’larla bağlanmış ve elin kalkmasını isteyen kısa bağlar var. Anne-çocuk diyalogu gibi yazılan si-do çocuk, üst ses ise annenin rahatlayıcı, inişli cevabı. Sesleri ayırarak çalışma, sol elin çeyrek notalarını uzatarak gizli ezginin duyulmasını sağlamak gerekir.

5.Mарш деревянных солдатиков/Ahşaptan Yapılmış Askerciklerin Marşı/March of the Wooden Soldiers

Önceki eserden daha kolay sayılır. Eğitimin 2.-3. yıllarında çalışılabilir. Karakter canlı, marş havası, tartımlı notaların net çalınması, akorların homojen çalınması vb. gibi teknik beceriler geliştirmektedir. Marş olmasına rağmen eserde nüans (ses rengi ayarı) olarak p, pp konulmuştur. Çocuk marşının küçük çocuk bacaklarının hafifliği hissedilir. Şeffaf, ama net, ahşap nefeslilerin tınısın veren ara sıra trompetin ritim deseni duyulur. Bağlar çok kısa, bazen ölçünün başında, 1. vuruşta bitmektedir ve bunu doğru çalmak da özel beceri ister. Kısa sekizlik sus işaretleri ise parçanın melodisinin akışını bozmadan, kopukluk yaratmadan ana ezgiyi duyulmasını ister. Repetisyonlarda parmak değişimi önerilebilir.

Çocuk oyun marşı nüanslar vardır. Eserin ses aralığı da küçüktür (la küçük oktav ile fa diyez ikinci oktav arası). Marşın ritmi 2/4 dür. Çocuğun “bir-iki” sayısını kesin vermekte. Parçanın oyun gibi, çocuğun yaptığı “marşın”, gerçek, ciddi marş olmaması hissedilmeli. Sus’larda bileğin tuşlardan çok uzak olmamasını, sanki küçük şef hareketleri uygulanırsa netlik ortaya çıkar. Küçük davulların/trampetlerin ritmik nabzı duyulmaktadır.

6.Новая кукла/Yeni Kukla/The New Doll

Eline yeni kuklasını alıp, mutlulukla dans eden kız çocuğu. Vals değil, daha çok scherzo, mutluca ifade edilebilir. Um-pa-pa algılanmamalıdır. Vals olarak algılanmamalıdır: eşliğinde bas yoktur, 3.vurus da yok. Sol elin partisinde aralıklarla verilen sekizlikler ve 2. vuruşta puls/nabız belirtisidir. Çok mutlu anlarda nefesin hızlı verilmesini belirler. Çok rahat ve serbest el ile tuşlar/klavye üzerinde atlamalar ile dolaşmalı. Melodide sanki küçük duraklama/frenlemeler hissedilir, duraklamalar çocuğun anlık duraklamalarını hissettirir. Orta bolümde sekvens kullanılmış. Dinamik olarak 1.bolumde ses artışı yukarıya doğru, aşağıya ise inişte ses düşmektedir. Coda da mutlu kız çocuğu kendi dolaşarak dans etmesini durdurmadan evin bir köşesine doğru koşar.

Albümün en kısa parçasıdır. “Mevsimler” albümündeki "Kardelen "parçasını anımsatır. Kardelen’de eksik ölçüden başlar, burada ise ritmik bir eşlikle melodi başlar, sanki kız çocuk mutlu odaya elinde yeni kukla ile koşarak aniden girdi. Zor parça değil, ve eğitimin 2., 3.sınıflarında verilebilir. Yukarıya doğru olan sekvens yürüyüşü uçuşarak, inişte ise hafif ifade vurgusu verilmeli. Orta bölümde ezginin atlamalarında zariflik, kız çocuğun ince hareketleri hissedilir.

7.Болезнь куклы/Kukla’nın Hastalığı/The Sick Doll

Albümün gerçekten en kederli parçası, ikincisi ise “Kuklanın Cenazesi” dir. Müzikte çocuğun üzüntülü duygularını ifade eder. Bildiğimiz gibi bazen bu duygular çocuklukta çok yoğun ve derin olabiliyordur. Müziğinin akışı - ağırdır. Yorumda çok duygulu, aynı zamanda ciddi, temkinlilik hissedilmelidir. Bu temkinliyi besteci bütün parça boyunca verdiği aynı şekilde yürüyen ritim deseni sağlamaktadır. Melodide insana çok dokunan yalvarma, dua etme, inleme gibi tınılar duymaktayız. Öğrenci burada ilginç bir kompozisyon özelliği ile karşılaşmaktadır: melodi ölçünün zayıf vuruşuna denk gelir ve her bir sonraki ses sus’tan sonar bir anda “patlayarak” (yumuşak) verilir. Kısaca melodinin sesleri birbirine aktarılarak değil mesafeli verilir ve böylece biz aslında melodinin akışını birkaç ölçüden sonra melodinin çizgisini daha iyi duyabilmekteyiz. Küçük piyanist için bu yorum kolay değildir. Zorluk ondadır ki melodinin sesleri zayıf (2.) vuruşa verilir, eser 2/4 ölçü değerindedir. Melodinin güçlü birinci vuruşta çalınan eşlikten daha iyi duyulması için ezginin seslerinin daha ifadeli, yüreğe dokunarak, “acı çekme” ifadesi ile çalınmalı. Bu da çok yoğun duygu ister. Bütün bu akış 1. cümlededir. İkinci cümlede ise sesler sanki yer değişmektedir ve melodinin görevi alt sese geçer. Besteci burada çok sık kullandığı seslerin konuşması yöntemini kullanmaktadır. Amaç öğrenciye bu parçada uzun, derin, ifadeli ses çıkarmayı öğretmektedir.

Belki bu dizide karakter ve entonasyon yoğunluğu konusunda en derin/ciddi eser kadar başkası bulunmamaktadır. Diğer taraftan Albümün en kolay eserlerinden biridir. Neden bu parçayı hem çocuklar hem de eğitimciler çok sevmekteler? Tabii ki karakter, ruhuna göre. Kederli bir kız çocuğu hasta kuklasına ninni söylüyor. Ahlar, üzüntü, soluk çekmeler, sanki kuklanın üzerine çocuğun gözyaşları damlamaktadır. Eserde üç dalga/kat vardır: esas melodi, melodi şekli verilmiş bas partisi, ve armonik dolduruşlar. Bu üç kat/çizgi sırayla ritmik paylaşılmıştır. Hareketler yavaştır, ritim sadedir. Bu eser üzerinde senkop pedal çalışması bile öğretilebilir.

Eseri küçük elementlerle çalışmada fayda vardır. Üç katı öğretmen - öğrenci paylaşımı ile tespit edilerek, gösterilerek çalışmak doğrudur. Düz pedal da kullanılabilir: ikinci vuruşa basmak ve 1.vuruşta bırakmak ve ya 2.vuruşun sekizliğinde basmak yine 1.vuruşta kaldırmak.