



Modern Türkük

Araştırmaları Dergisi

Cilt 9, Sayı 1 (Mart 2012), ss. 101-159

DOI: 10.1501/MTAD.9.2012.1.6

Telif Hakkı © Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Dunhuang Müzik Notaları

Nuraniye Hidayet Ekrem

(Ankara)

ÖZET

Dunhuang Müzik Notaları, günümüzde mevcut antik müzik notaları içinde en değerli olarak kabul edilen 25 müzik notası (P. 3808), 10 şarkı sözü (P. 3719) ve 20 nota karakterinden (P. 3539) oluşmaktadır. Dunhuang Müzik Notaları, Göktürk dönemi Kuça, Kumul, Kaşgar, Semerkant ve Buhara gibi tarihî Orta Asya müzикlerinin notaları olup, Orta Asyalı müzisyenler tarafından Tang Sülalesi Saray Orkestrallarında icra edilen Saray Müziği'nin notalarıdır. Aynı zamanda Göktürk Prensesi Asena (Ashina Gongzhu 阿史那公主) ile birlikte Çin sarayına gelen Sujibo 蘇抵婆 (Sujiva, Sucup-Kuçalı), Bai Mingda 白明達 (Kuçalı), Bai Zhitong 白智通 (Kuçalı) ve Pei Shenfu 裴神符 (Kaşgarlı) gibi Orta Asyalı müzik teorisyenlerinin, bestecilerinin ve çalgıcılarının Çin sarayında bestelediği ve öğrettiği notalarıdır. Dunhuang Müzik Notaları'ndaki sistem, Kuça notaları sistemi olup, uzmanlara göre işaret edilen sesleri anlamak için çağdaş notalarдан daha iyi olmasının yanında, bu notalar, hem sesin yüksekliğini ve düşüklüğünü, hem de ses ritminin uzunluğu veya kisalığını semboller ile belirtebilen nadir notalarıdır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Dunhuang Müzik Notaları, Göktürk dönemi Orta Asya müziği, Göktürk Prensesi, Asena, Kuça nota sistemi, 20 nota karakteri

ABSTRACT

The Dunhuang Musical Notes are comprised of 25 musical notes (P. 3808) which are today considered as the most valuable among ancient musical notes, ten song lyrics (P. 3719) and 20 note characters (P. 3539). These Dunhuang Musical Notes are notes of Court Music played by Central Asian musicians in Tang Dynasty Palace Orchestras and are from the historical Central Asian music of Gokturk-period Kucha, Kumul, Kashghar, Samarqand and Bukhara. They are also notes composed and taught at the Chinese court by Central Asian music theoreticians, composers and instrumentalists such as Sujibo 蘇抵婆 (Sujiva, Sucup-from Kucha), Bai Mingda 白明達

(from Kucha), Bai Zhitong 白智通 (from Kucha) and Pei Shenfu 裴神符 (from Kashghar) who came to the Chinese court together with the Gokturk Princess Ashina (Ashina Gongzhu 阿史那公主). The system of Dunhuang Musical Notes is the system of Kucha notes which, according to experts, is better than modern notes for understanding the designated sounds, while these notes rare notes which can indicate both the high and low pitches of the sound, and the lengthiness and shortness of the sound rhythm.

KEY WORDS

Dunhuang Music Notes, Gokturk-period Central Asian music, Gokturk Princess: Ashina, Kucha note system, 20 note characters

1. Giriş: Dunhuang Müzik Notaları

Türkiye'de nota yazımı ile ilgili birçok araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan iki bin yıllık geleneksel klasik Türk müziğinin tarihine baktığımızda, Türklerin notayı ilk kez ne zaman kullandıklarına dair kesin bilgi bulunmazken, bestelenen eserlerin çok az bir bölümünün özellikle İslamiyet sonrası bölümlerinin kayıt altına alındığını öğrenmektediyiz. XIII. yüzyılda, Çağatay Türkçesinde *ayalgu* adı verilen (eski) Orta Asya Müzik Yazısı hakkında bilgiler bulunduğu, Uygurlar döneminde sadece ustaların ağızdan-elinden işitip görerek değil, aynı zamanda yazıp okuyarak da müzik yapma yönteminin öğrenilip uygulandığı, Uygur çalgıcıların, *ayalgu* adı verilen müzik yazısından (notasından) çaldıklarına ilişkin bilgilerin *Tansuknâme*'de yer aldığı belirtilmiştir (Ergisi 2008:13).

Mogao Mağaraları'nda (17. Mağara) bulunan Dunhuang Müzik Notaları, Türk müziği tarihine ışık tutacak önemli belgeleri ihtiva etmektedir. Çünkü, bu notalar, Göktürk ve Uygur dönemi Orta Asya kökenli müzik notaları olup, Göktürk Prensesi Asena ile birlikte Çin sarayına gelen Sujibo 蘇抵婆 (Kuçali), Sao Mioda 曹妙達 (Kuçali) ve Pei Shenfu 裴神符 (Kaşgarlı) gibi müzik teorisyenlerinin, bestecilerinin ve çalgıcılarının Çin sarayında bestelediği ve öğrettiği notalarıdır. Ayrıca, Çin kaynaklarında adı geçen, ancak notaları kaybolan eserlerin notaları olması açısından da son derece önemli belgelerdir.

Dunhuang Müzik Notaları'nın menşei ve kimlerin müzik notaları olduğu konusunda yoğun araştırmalar yapılmıştır. Dunhuang Müzik Notaları'nın enstrüman müzik notası olduğunda hem-fikir olan araştırmacılar, başlangıçta, bu notaların Pipa (ud) enstrümanı müziği notası mı, yoksa Bi-li 瘡篥 (balaman) enstrümanı müziği notası mı? olduğu konularında farklı fikirler ileri sürmüşlerdir. Ancak, Dunhuang Müzik Notaları'nu ilk araştıran ve ilk desifre eden Japon araştırmacı Hayashi Kenzö (1938), bu notaların Dunhuang PipaPu 敦煌琵琶譜 (Dunhuang Ud Notaları) olduğu fikrini ileri sürmüş ve bu görüş günümüzde tartışmasız olarak kabul görmüştür.

Dunhuang Müzik Notalarında kullanılan Yanyue BanziPu 燕乐半字谱 diye adlandırdıkları Kuça müzik notaları 龟兹乐谱 sistemi, Tang Saray Müziği

kurumlarında yine Kuçalı müzik ustaları tarafından geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu sistem Song dönemine gelince *Gong ChiPu* 工尺譜 sistemi olarak adlandırılmıştır. (He Changlin 1983: 70-75).

He Changlin'in araştırmasına göre, *Gong ChiPu* 工尺譜 sistemi, sesbirim spektrum (音位譜) ise, *Yanyue BanziPu* 燕乐半字譜 sistemi, parmak birim spektrumdur (指位譜). Çin geleneksel müzik notaları sistemi de genellikle sesbirim spektrumdur 音位譜. Asya ülkelerinde yaygın olan *Qin pu* 琴譜 (Piyano notaları), *Zheng pu* 筝譜 (kanun'a benzer enstrüman) ve *Pipa pu* 琵琶譜 (ud notaları) gibi enstrümanların notaları parmakbirim spektrum 指位譜 olup Kuça menşelidir. Çünkü, Çin'de Sui ve Tang Sülalesi dönemlerine kadar düzgün bir nota sistemi yoktu (He Changlin 1983:68-75).

Dunhuang Müzik Notalarında kullanılan Kuça nota sistemi, Kuça'da üflemeli enstrümanlar için geliştirilen 19 nota karakterine bir nota karakterinin daha ilave edilmesi ile geliştirilen Pipa nota sistemidir. Bu sistem, Kuça başta olmak üzere Orta Asya'da yaygın kullanılan bir sistem olup, Göktürk Prensesi Asena ile birlikte Kuzey Zhou sülalesi başkenti Chang'an'da Saray Konservatuari'nda icra edilmiş ve Çinli müzisyenlere öğretilmiştir (He Changlin 1983:69).

Kuça nota sistemi, Türklerin İslamiyeti kabul etmesi ile *Ebcd* nota sisteminin gelişmesinde temel oluşturmuştur. Çin'de ise, *Gong ChiPu* 工尺譜 denilen nota sisteminin gelişmesinde temel olurken, Mançur İmparatorluğu'nun sona erdiği 4 Mayıs 1919 yılına kadar Çin'de yaygın kullanılmıştır. (Qian Bo Quan 1994: 77)

Japonya'da ise, *Yanyue BanziPu* 燕乐半字譜 denilen nota sistemi, *Gagaku* (雅樂, literally "elegant music") denilen geleneksel müzik notası olup hâlen kullanılmaktadır.

Kuçalıların soyu ile ilgili Çin kaynakları aşağıdaki bilgileri vermektedir. Song Sülalesi, Kuça Bölümü'nde 宋史.龜茲傳:

“Kuçalılar, aslında Uygurların bir başka boyudur. Hükümdarı kendini aslan karal olarak adlandırırlar. Ya da Xizhou Huihu, Xizhou Qiuci veya Qiuci Huihu” diye adlandırırlar diye kaydedilmiştir: “龜茲本回鶻別種。其國主自稱師子王。或稱西州回鶻，或稱西州龜茲，又稱龜茲回鶻。(Tuo tuo 1977:14123)

Araştırmacı Yang Fuxue, Fransız araştırmacı S. Levi (1933)'nin *Le 'Tokharien B', langue de Koutcha* adlı araştırmasına dayanarak dayanarak, Kuça dilinin, Tohar B lehçesi olarak adlandırdığını, Tohar A lehçesi ile çok uzak akraba dil olmasına rağmen Kuça'nın yerli dili olduğunu, bu görüşün artık bilim adamlarınca kabul gören bir görüş olduğunu belirtmiştir (Yang Fuxue 2007:74; Levi 1933:380). Araştırmacı Emin Tursun Kuça dili konusunda araştırma yapan Alman bilim adamı Martin Hartman'a dayanarak dönemindeki Kuça dilinin Uygurcayı andirdiğini ileri

sürmüştür (Tursun 1992: 21).

Bu çalışmamızda, Dunhuang Müzik Notaların'dan yola çıkılarak Göktürk ve Uygurlar dönemi Orta Asya müziği ve müzik notaları hakkında araştırma yapmaya çalışılırken, Orta Asya müziği ve notalaması sisteminin, Göktürk Prensesi Asena ile birlikte Çin sarayına gelen saatçilər tarafından Çinli müzisyenlere öğretildiği ve bu satatın, Çin aracılığı ile diğer Asya ülkelerine yayılarak o ülkelerde klasik müzikleri olarak hâlen kullanılan canlı müzikler ya da fosil müzikler olarak varlıklarını devam ettirdiklerini ortaya koymaya çalışılmıştır. Ayrıca, Dunhuang Müzik Notalarında kullanılan nota sisteminin Türklerin "Ayalgu" adı verilen nota sitemi olabileceği konusunda tahminde bulunmaya çalışılmıştır.

1.1. Dunhuang Müzik Notaları'nın Keşfi

6 Haziran 1900'de, Dunhuang yakınlarındaki Mogao Mağaraları'nda,¹ kitapların saklandığı gizli bir mağara (No. 17) bulundu.² 17. mağara, Wang Yuanlu 王圆篆 adında Taocu bir rahib 16. Mağara'nın içinde toz aldığı sirada tesadüfen bulunmuştur. Yüksekliği 1.6 m, büyülüğu 7.3 metrekare olan gizli mağarada, Buddhisim kitapları, tarihî kitaplar, notaların yer aldığı el yazmalar, naklılı kumaşlar, resimler ve Buddha figürlerinin bulunduğu ipekli kumaşlar gibi az bulunan ve çok değerli olan 50 binden fazla eser korunmuştur. Bu eserler içerik olarak çeşitlilik gösterse de, genel olarak dini niteliktedir. Dini eserlerin çoğunu ise Buddhist metinleri olup, *Buddhism kitaplarının saklandığı mağara* adı verilmiştir.

Mogao Mağaraları'nda bulunan notaların da yer aldığı el yazmaların çoğunu Çince'dir. Ancak, az bilinen Hotanca dâhil Tibetçe, Türkçe, Sanskrit ve Soğdca gibi çeşitli diğer diller ile yazılan belgeler de vardır. Bu eserler, *Eski ve Orta Çağların Ansiklopedisi* olarak adlandırılırken, 4. ve 11. yüzyıla ait Çin, Orta Asya, Güney Asya ve Avrupa ülkelerinin tarihi, coğrafyası, siyâsâ, millî, askerî ve dil bilimi ile ilgili yazıları, edebiyatı, sanatı, dini, tıp ve ilaç bilim ve teknoloji de dâhil hemen hemen tüm alanları kapsamaktadır. Eserlerin önemli bir kısmı, Aurel Stein ve Paul Pelliot gibi Batılı kâşiflere 1906-1908 yıllarında satılmıştır. Geriye kalan yazmalar Çin'de koruma altına alınmıştır. Batılılara satılan el yazmalar bugün British Library ve Bibliothèque nationale de France gibi kütüphanelerde saklanmaktadır.

17. Mağarada bulunan eserler içinde daha önce varlığı bilinmeyen Göktürk ve Uygur dönemi Orta Asya müziğine ait 20 nota karakteri ile 25 müzik notası da vardır. Notaların yer aldığı belgenin bir tarafında Buddhisim metni yer alırken diğer tarafında

¹ Mogao Mağaraları 366 yılında oluşturulmaya başlamış ve Tang Sülalesi dönemine gelince binden fazla mağaraya ulaşmıştır. Günümüzde numaralandırılmış 492 mağara bulunmaktadır (Chen Yingshi 2005:1).

² Dunhuang Academy, Mogao Caves, <http://enweb.dha.ac.cn/index.htm>; 23 12 2011.

25 müzik notası yer almıştır. Bu belgeler Paul Pelliot tarafından Fransa'ya götürülmüş olup, Pelliot chinois 3719 (Bibliothèque nationale, France), Pelliot chinois 3539 (Bibliothèque nationale, France) ve Pelliot chinois 3808 (Bibliothèque Nationale, Fransa) adları ile Bibliothèque nationale de France'de saklanmaktadır.³ Burular:

1) Pelliot chinois 3719 (P. 3719)

P. 3719'da (Huan Xisha 淘溪沙 Derede Yika(n)ma), yaklaşık 10 notaya ait şarki sözü yer almıştır. Bu nota sözlerinin de eksik olduğu bilinmektedir. Rulo uzunluğu 27,2 × 149,7 cm.⁴

Huan Xisha ile ilgili bilgi, Tang sülaesi eğitim kurumunun kayıtları olan *Jao Fang ji 教坊記* adlı kitapta da “Tang Sülaesi Kraliyet Konservatuari müzikalinde, *Huan Xisha* (Derede Yika(n)ma) adlı şarki müziği var” (Cen Ling chin 1962:78) diye kaydedilmiştir. P. 3719'da yer alan *Huan Xisha* ise şarki sözleridir 歌词. Ayrıca, *Huan Xisha* 淘溪沙 adlı dans müziği vardır (Cen Ling chin 1962:78,210).

2) Pelliot chinois 3539 (P. 3539)

P. 3539'da, parmak işaretlerini ve notaların nasıl çalınacağını gösteren 20 nota karakteri yer alırken, müzik notası yoktur. 20 nota karakteri, P.3808'de yer alan 25 müzik notasının çözümünde anahtar ve referans rol oynamıştır. Rulo uzunluğu 25,7 × 30,2 cm.⁵

3) Pelliot chinois 3808 (P. 3808)

P. 3808'de, Dunhuang Müzik (Ud) Notaları (Dunhuang QuPu 敦煌曲譜) olarak adlandırılan 25 müzik notası yer almıştır. Kâğıdın az olduğu dönemde yazılmış olan müzik notaları'nın arkasında Buddhist metinleri yer almıştır. Buddhist metinlerin olduğu taraf mı, notaların bulunduğu taraf mı ön taraf olduğu hakkında farklı görüşler vardır. P. 3808'de yer alan 25 notanın her birine ayrı ayrı Çince başlık konulmuştur. Ancak umumî bir başlık yoktur. Dolayısıyla Dunhuang Müzik Notaları'na araştırmacılar farklı farklı adlarla adlandırmışlardır. Araştırmacıların en çok dikkatini çeken ve pek çok araştırmaya konu olan 25 müzik notası, günümüzdeki antik müzik notaları içinde en eski ve değerli kaynak sayılırken, literatürde yaygın olarak Dunhuang Müzik Notaları ya da Dunhuang Pipa Notaları olarak geçmektedir. Kenarları restore edilmiş olan nota rulosunun uzunluğu 29 × 334 cm'dir.⁶

1.2. Dunhuang Müzik Notaları'nın Kopyalandığı Dönem

³ Paul Pelliot, Bibliothèque Nationale, Fransa, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v; http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f10.image>

⁴ Bibliothèque nationale de France, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8302820z/f5.image.r=3719.langEN>

⁵ Bibliothèque nationale de France, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b83006835/f2.image>

⁶ Bibliothèque nationale de France, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8302820z/f5.image.r=3719.langEN>

11. yüzyılın başında Çin'de Tang Sülalesi'nin çökmesi ile kuzeyde Kitanlar Liao devletini (947-1125 yılları arası), Nüzhenler Jin devletini (1115-1234 yılları arası), kuzeybatıda da Tangutlar Batı Xia devletini (1038-1227 yılları arası) kurmuşlardır. Dunhuang Müzik Notaları dâhil 17. mağarada bulunan eserler, Tangutların kuzeybatıda kurduğu Batı Xia devletinin kralı Zhao Yuanhao'nun, Dunhuang bölgесine saldırdığı (1035 yılı) bir kargaşa sırasında, mağaradaki keşişlerin yanlarına almaları elverişli olmayan eserleri gizli mağaraya saklamış olabileceği tahmin edilmiştir (Chen Yingshi 1991:61).

Türk, Çin, Japon ve dünya müzik tarihi açısından da son derece önemli olan Dunhuang Müzik Notaları'nın hangi dönemde kopyalandığına dair tarih açık yazılmamıştır. Ren Erbei 任二北 yaptığı çalışmasında, söz konusu notaların 933 yılında yazıldığını ileri sürmüştür (1955:224). Hayasi Kenzö 林谦三, 1955 yılında ve 1969 yıllarında, Dunhuang Müzik Notaları'nın kopyalandığı kâğıdın diğer tarafında yer alan Buddhism metinlerinin altına düşülen "Chang xing si nian Zhong xing dian ying sheng jie jiang jing wen" (长兴四年中兴殿应圣节讲经文)[1] (933 yılında, Zhongxing Sarayı'nda Hükümdarın Doğum Gününde Budist Eserleri (şarkıyla) Anlatma) ibarelerini göz önünde bulundurarak Dunhuang Müzik Notaları'nın 933 yılında kopyalandığını tahmin etmiştir (Kenzö 1992: 31).

Müzik tarihi araştırmacısı He Changlin 何昌林, P. 3718'de yer alan Dunhuang Mingren Mingzeng Yizhenzan 敦煌名人名僧逸真贊 (Dunhuang'lı ünlü şahıs ve ünlü keşişlere gerçek övgü) adlı şaire 诗 dayanarak, LuoYang'a gelen Dunhuanglı keşiş Liang Xingde'nin 僧侶梁幸德 üç yardımcısı tarafından 7 Ocak 934 yılında kopyalandığını ileri sürmüştür (He Changlin 1984: 49-61). Araştırmacı Rao Zongyi 饶宗颐, Paris Millî Kütüphanesi'nde araştırma yaparken 25 müzik notasının yer aldığı orijinal belgeleri incelemiş ve çok önemli bir ayrıntıyı; yani müzik notalarının yer aldığı rulonun toplam 11 parça kâğıdın birbirine yapıştırılmasından elde edilmiş olduğunu fark etmiştir. Rulonun bir tarafında Buddhism metinleri, diğer tarafında ise 25 müzik notasından oluşan Dunhuang Müzik Notaları yer almıştır. Burada dikkati çeken bir diğer husus ise, Buddhism metinleri kâğıtların yapıştırıldığı ek yerlerde de yer alırken, notaların yer aldığı tarafta, ek yerlerde notaların yazılmamış olmasıydı. Araştırmacı Rao Zongyi, bu ayrıntıyı göz önünde tutarak, ruloya Buddhism metinleri yazılmadan önce müzik notalarının kopyalanmış olduğunu, sonra arka kısmına Buddhism metinlerinin yazılmış olduğunu ileri sürmüştür Dolayısıyla, Buddhism metinlerinin alt kısmına yazılmış olan "Chang xing si nian Zhong xing dian ying sheng jie jiang jing wen" (长兴四年中兴殿应圣节讲经文) ibarelerini esas alarak Dunhuang Müzik Notaları'nın 933 yılında kopyalandığını söylemenin doğru olmayacağı, müzik notalarının daha erken bir dönemde yazılmış olabileceği savunmuştur (Rao Zongyi 1987:47-49).

1.3. Dunhuang Müzik Notaları Nasıl Bir Sistem?

Dunhuang Müzik Notaları'nu günümüz notalarına aktarmaya çalışanlardan biri olan Sinolog ve etno-müzikolog Prof. Dr. Rembrandt Wolpert, Dunhuang Müzik Notaları'ndaki sistemin, işaret edilen sesleri anlamak için çağdaş notalardan daha iyi olduğunu ileri sürmüştür.⁷ Araştırmacı Tian Qing'e 田青 (2002:32) göre, Dunhuang Müzik Notaları son derece değerlidir. Çünkü günümüzde keşfedilen sadece söz konusu 25 müzik notası vardır ve tekrar bulunmaları ise çok zordur. Tian Qing'e göre, Çin kaynaklarında yer alan geleneksel antik Çin millî müzik notaları (Çin'e has müzik notaları) sadece sesin tizliğini ve pes'liğini not etmiş, ses ritminin uzun veya kısaklığını belirtmemiştir. Yine Tian Qing'e göre, müzik melodisinde iki önemli unsur vardır. Burnalardan biri, sesin pes veya tizliği, diğerinin de ton değerleri yani ritmdir. Ritim müzik için gereken en önemli öğedir. Ritimsiz müzik olamayacaktır. Burnalardan hiç biri eksik olamayacağını vurgulayan araştırmacı, burnalardan birinin eksik olması durumundan her kafadan bir ses çıkacağını belirtirken, sesin pes veya tizliği, ton değerleri yani ritim de semboller ile belirtilen Dunhuang Müzik Notaları'nın eşsiz olduğunu belirtmiştir (Tian Qing 2002:32).

Bütün bunalar göz önünde bulundurulduğunda, Dunhuang Müzik Notaları, sadece Çin millî müzik notalarından daha iyi olmakla kalmıyor, aynı zamanda, Farabînin 10.yy'da kullandığı ileri ileri sürülen (Öztuna 1974:96-97) ebced notasına benzemesinden dolayı hem Türk müzik notaları tarihi açısından hem de dünya müzik notaları tarihi açısından son derece önemli belgeler olma özelliğini kazanıyor. Çünkü, Dunhuang Müzik Notaları, Çin resmî tarihlerinde adı geçen, ancak notaları kaybolan eserlerin notalarıdır.

Kenzö, Dunhuang Müzik Notaları'nda kullanılan 20 karakterin, Japon kanun notalarının yer aldığı *Jinchi Yōroku* 仁智要錄 (kanun notaları),⁸ dört telli Pipa (ud)⁹

⁷ China Radio International, "Müzigin İpek Yolu",

<http://turkish.cri.cn/882/2011/06/01/ls133565.htm>, 01.06.2010; Dunhuang ve Japon elyazma müzik nota sistemleri ile ilgili yorumlar için LR Picken, RF Wolpert, AJ Marett, J. Condit, EJ Markham, ve Y. Mitani müzikologların yazı ve araştırmaları ile ilgili yorumları için bakınız: Laurence Picken with Rembrandt Wolpert, Allan Marett, Jonatha Condit, Elizabeth Markham and Yoko Mitani: Music from the Tang court. Fasc.1. 82pp. Oxford: Oxford University Press, 1981; Noel J. Nickson: Music from the Tang court. Fasc. 2, 3. 108 pp.; 98 pp. Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1985.

⁸ Moronaga Fujiwara'nın 藤原師長 yazdığı (1138-1172) *Jinchi Yōroku* 仁智要錄 (Kanun notaları kolleksiyonu) adlı kitap toplam 12 bölümden oluşur. 13 çeşit ton ve 200'den fazla Koto enstürmanı müziğinin notası yer almıştır. Japonya Kralliyet Sarayı Kütüphanesi'nde saklanmaktadır.

⁹ Uygur metinlerindeki iması QWPWZ şeklindedir. Bu imla, "kobuz", "kubuz", "kupuz" şeklinde transkripsiyonlanabileceği ileri sürülmüştür. İlmi eserlerde "kopuz" transkripsiyonu tercih edilmiştir. Tarihi bir Türk çalgısı olan kopuz kelimesinin menşei ve yapısı çeşitli izahları yapılmıştır. Çin kaynaklarında geçen hyu-pu'yu "kopuz"un Çincedeki iması sayanlar vardır

notalarının yer aldığı *Sango Yōroku* 三五要录,¹⁰ beş telli pipa notaları *Ohyōn-pip'aPu* 五弦琵琶谱 (842) ve flüt notaları olan *Hakuga no fue-fu* 博雅笛谱 (933) gibi kitaplarda kullanılan nota sembollerine de benzediğini ve aynı sistemin notaları olduğunu ileri sürmüştür (1957:35). Japonya'da geleneksel *gagaku* 雅楽 müziği için kullanılan semboller aynı zamanda bugünkü Japon yazılarını oluşturan sembollerdir. Orta Asya müzikleri ile birlikte Çin vasıtasi ile girmiştir. Dunhuang Müzik Notaları dâhil adı geçen kitapların hepsinin, Kuçalı müzik ustası Sujibo'nun 蘇抵婆 Tang sarayında öğrettiği Orta Asya kökenli 7 modlu 12 perdeli nota sistemi ile yazılan müzik eserleri olduğunu ileri sürmüştür. Kenzö'nün bu keşfi ile Dunhuang Müzik Notaları'nın deifresi kolaylaşmıştır. Böylece Kenzö, P. 3808'de yer alan Dunhuang Müzik Notaları'nu çağdaş notalara aktaran ilk kişi olmuştur (1957:35). Ayrıca, Kenzö, Dunhuang S. 2607 rulosunda, Dunhuang Müzik Notaları'ndan 13. Nota: Youmanquzi Xijiangyue 慢曲子西江月 (Batı Nehri üzerindeki Ay - West River Moon)'ye ait şarkı sözlerini 歌词 keşfetmiştir.

I	II	III	IV
一	レ	フ	上
二	ス	七	八
几	十	匚	一
フ	乙	乙	ム
ナ	レ	ニ	ヤ

Resim 1. Dunhuang P.3539'da yer alan 20 nota karakteri olup, P.3808'de yer alan 25 nota'nın çözümünde anahtar rolü olmuştur. (Chen Yingshi 2005: 7)

(Sertkaya, 1982:109). Kopuz ile, umumi olarak, "çalgı, saz, telli bir musiki aleti kasdedilmiştir. Tarih kaynaklarda "buçı kopuz", "po-çi (?) kopuz", "alça kopuz", "kolça kopuz", "fil kopuz", "altı tane kil telli kopuz", "çeşte kopuz", "kaylaçan kobus" ve "sertpe komus" gibi şekiller geçmektedir (Serkaya, 1982:200). Tang Hanedanlığı (618-907) döneminden beri, Pipa en popüler Çin enstrümanlarından biri olmuştur ve solo yanı sıra o da türler cazibesini korumuştur. Pipa enstrümanı bir barbar ud'u iken, Çin'de nasıl ulusal bir sembol olduğu hakkında: "The pipa: How a barbarian lute became a national symbol"a bakınız: <http://www.danwei.com/the-pipa-how-a-barbarian-lute-became-a-national-symbol/>

¹⁰ Moronaga Fujiwara 藤原師長 (M.S 1138-1192) tarafından yazılan *Sango Yōroku* 三五要录 adlı kitapta, Tang Sülalesi döneminde (618-907), Orta Asya'dan Çin vasıtasi ile Japonya'ya giren 13 telli kanun enstrümanı notaları yer almıştır. Japonya Kraliyet Saray Kütüphanesi'nde saklanmaktadır.

I	II	III	IV
一	𠂔	𠂅	𠂇
𠂆	𠂈	𠂉	𠂊
𠂋	𠂊	𠂌	𠂋
𠂄	𠂎	𠂏	𠂓
𠂃	𠂔	𠂅	𠂇

Resim 2. Biwagaku (dört telli Pipa)'nın 20 nota karakteri) (Chen Yingshi 2005: 4)

9. yüzyılda yaşamış İslam filozofu Yakub el-Kindî'nin harflere dayalı olarak icad ettiği ebced notası örnekleri *Risâle fi khubr te'lifü'l-Elhân* adlı eserinde kullanılmış olup Kindî'nin kendisine ait el yazısıdır (Ergisi 2008:37).

-	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ	ـ	ـ	ـ	-	ـ	ـ	ـ
-	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	-

Resim 3. Kindî'nin Risaleti Hubr te'lifü'l-Elhân'ından bir sayfa (Kindî'nin el yazısı ile)

Kindî'nin nota yazılarının Grek harf yazısından geliştirmiş olabileceği ileri sürülmüş (Ergisi 2008:38) ise de, Kuça Nota Yazısı, araştırmacılara göre en erken karakter ya da yazı notası olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, Kindî, ebced notasını icad ederken, Grek harf yazısından değil Sucibo'nun icat ettiği Kuça Nota sisteminden faydalananmış olabilir.

Müzikolog Murat Bardakçı, *Maragali Abdülkâdir* adlı kitabında ebced sistemini şu şekilde izah etmiştir:

“...Zulküll denilen bu kitap, tüm eski teori kitaplarında 17 eşit olmayan parçaya ayrıılır. Başka bir deyimle bir sekizli, on sekiz ses ihtiva eder. Bu sesleri şekil üzerinde gösterebilmek için teli temsil ettiği düşünülen bir çizgiden yararlanılır. Buna Mutlak-ı Vitr denir. Mutlak-ı Vitr, sağdan sola veya soldan sağa işaretlenir. Pes tarafına () harfi konur. Burası Cani-ubü'ül Enf veya taraf-ı Eskal adını alır. Tiz tarafı ise bir (Büyük L ve büyük H) yerleştirilir ve Canib-ul Must, ya da Taraf-ı Ehab denir. Mutlak-ı Vitr üzerine seslerin işaretlenmesine ebcedin harf notalarını sistematik bir şekilde yerlestirebiliriz...” (Bardakçı 1986:56).

Dunhuang Müzik Notaları'nda temel enstrümanı olan dört telli Pipa (*Biwagaku*

四弦四相琵琶) zamanla Çin'de kaybolmuştur. Bunun sonucunda Dunhuang Müzik Notaları'nın kullanıldığı notalar da unutulmuştur. Japonya'da ise dört telli Pipa olan *Bivagaku* kaybolmadan günümüze dek varlığını sürdürmüştür. Böylece hem dört telli Pipa, hem de bu enstrüman ile çalınan müziğin nota sembollerini de varlığını devam ettirmiştir. Japonya'da sadece dört telli Pipa enstrümanı değil, Dunhuang Müzik Notaları araştırmalarında ışık tutan bir çok müzik tarihi ile ilgili kitaplar da koronmuştur (Lee Ji-sun 2011: 174).

Laurence Picken, R. F. Wolpert gibi müzikologların, dört telli Pipa (ud) notalarını resimde gösterdiği gibi enstrüman'da işaret etmişler (Resim 4) ve çağdaş notaya (Resim 5) aktarmışlardır (Picken 1987: 118).

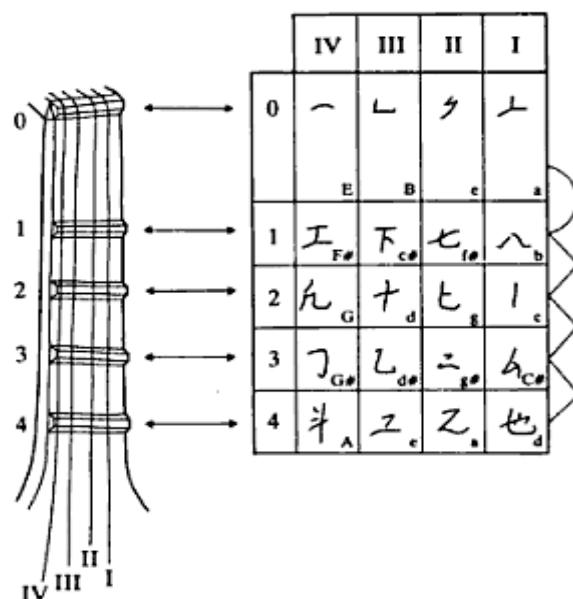


Figure 1 Primary tablature-signs for lute - Hyōjō-tuning

Resim 4. Dört telli Pipa (ud) enstrüman'da ilk öğrenenler için müzik notaları ton işareteti



Resim 5. Dört telli Pipa (ud) enstrümanıda ilk öğrenenler için müzik notaları ton işareteri'nin çağdaş notaya aktarmı.

2. Dunhuang Müzik Notaları'nın Deşifre Edilmesi

25 müzik notası (P. 3808), 10 şarkı sözü (P. 3719) ve 20 nota karakterinden (P. 3539) oluşan Dunhuang elyazmaları, 20. yüzyılın başında keşfedilmiş ve onlarca yıl geçmesine rağmen deşifre edilememiştir. Dunhuang Müzik Notaları'nı ilk araştıran kişi olan Japon araştırmacı Hayashi Kenzö (1899-1976), P. 3539'da yer alan 20 nota karakterinin, Japonya'nın müzik tarihi ile ilgili kitaplarında kullanılmış olan geleneksel müzik nota karakterleri (semboller) ile benzerlik gösterdiğini keşfetmesi ile 20. yüzyılın 30'lu yıllarından itibaren araştırmalara başlanmıştır.

Kenzö, Dunhuang Müzik Notaları'nda kullanılan 20 nota karakteri (P. 3539) (resim 1), Japonya'da keşfedilen *Tempyō Biwa Fu* 天平琵琶譜 (747) adlı Pipa notalarından oluşan dinî eserin 14 nota karakteri ve günümüzde Japonya'da hâlen kullanılmakta olan *gagaku* 雅樂¹¹ (Picken 1967: 545-51) müziği (zarif müzik) olarak adlandırılan *Yayue Pipa pu* 雅乐琵琶譜'da kullanılan 20 nota simbolü (resim 2) ile karşılaştırmış ve bu nota sembollerinin aynı sistemin nota karakterleri olduğunu keşfetmiştir. Kenzö'nun bu keşfi, Dunhuang Müzik Notaları'nın, Japonya'da

¹¹ *Gagaku* müziği, Japonya'da soyluların şarkılı-danslı eğlence ve ziyafetlerinde çalınan vokal müzikidir. Göktürk döneminde, Orta Asya'dan Çin'e, Çin'den de Japonya ve Kore gibi Asya ülkelerine geçmiş, çok meşhur olmuştur. Tang döneminde *Saray Müziği* olarak çok popüler olan bu müzik melodileri, günümüzde de antik geleneksel Japon müzik türü olarak literatürde yerini almaya devam etmiştir. <http://www.gagaku.net/>; Picken (1967:545-51).

Biwagaku 四弦四相琵琶¹² adı verilen dört telli armut biçimli ud ile yapılan müziğin notalarına benzediği ve aynı sistemin notaları olduğunun keşfedilmesi sonucunu vermiştir.

2.1. Dunhuang Müzik Notaları'nın Nota Sistemi

Dunhuang Müzik Notaları, Fransa Millî Kütüphanesi kataloglarında, *Quzi Gung chePu* (Şarkı Gongche Notası) 曲子工尺譜 adı ile kaydedilmiştir. *Quzi* 曲子 şarkılarda manasındadır. *Gongchi Pu* 工尺譜 sistemi (Notation Kung-Ch'e System), basitleştirilmiş nota karakterleri sistemi (Japonca *Shingaku-fu* - simplified character notation) demektir.

Müzik tarihi araştırmacısı Yang Yinliu 杨荫浏 (1985), *Zhongguo Yinyue Shigao* 中国音乐史稿 (Çin Müzik Tarihi Makaleleri) adlı çalışmasında, Dunhuang Müzik Notaları sisteminin *GongchePu* 工尺譜 sistemi olduğunu ve bu sisteme Song Sülalesi döneminde *Yanyue BanziPu* 燕乐半字譜 (half-letter notation of court banquet music) denildiğini ve o dönemde yaygın olan nota sistemi olduğunu ileri sürmüştür. Yang Yinliu, *Yanyue BanziPu* sisteminin, Tang döneminde kraliyet sarayındaki sanat eğitim kurumu olan Jiao fang 教坊'da¹³ (Konservatuvar) genel ve yaygın kullanılan nota karakteri olduğunu da öne sürmüştür. Tang döneminde hem sarayda hem de halk arasında yaygın olarak kullanılmış olan *Yanyue BanziPu* sistemi, enstrüman fonemi ve parmak işaretini temel alan sistemdir. Bkz. Resim 3 ve Resim 4.

Yanyue 燕乐, *saray ziyafet müziği* (court banquet music) anlamında bütün vokal müziklerdir. Örneğin, sarayda icra edilen Sui sülalesi "7 bölümlük müzik", "9 bölümlük müzik", Tang Sülalesi "9 bölümlük müzik", "10 bölümlük müzik" gibi. Di 笛 (flüt), Xiao 箫 (flüt), Bili 筏篥 (kamış flüt), Qin 琴 (piyano), 瑟 (kanuna benzer bir çalgı – Joseph, zither), Pipa 琵琶 (ud) gibi nefesli ve vurmalı çalgılar ve diğer enstrümanlar, *Yanyue* müziğinde kullanılan enstrümanlardır. *Yanyue* müziğinin nota sistemi ise, *BanziPu* 半字譜 basitleştirilmiş nota karakterleri (half-letter of notation) demektir. Yani perdeleri yarı harf karakterlerle belirten Kuça müzik notası sistemi olup, parmak spektrumdur (Yang Yinliu 1983: 213; He Changlin 1983: 79).

Yan müziği 燕乐, *Yan müziği* 宴乐 (ziyafet için dans müziği) olarak da adlandırılmıştır. Geniş arlamada, Sarayda 宮廷 ziyafetlerde 宴饮 ve şölenlerde icra edilen müziklerdir. Dar manada ise, Sui ve Tang dönemlerinde Çin'de moda olan Batı (Orta Asya) müziği özelliği olan halk müziğidir. Genel olarak Ya müziği 雅樂, yani

¹² *Biwagaku* (Ud melodisi) adını verdikleri dört telli Pipa (ilk Ud) ve bu enstrüman ile yapılan müziğe *gagaku* 雅樂 (zarif müzik) adı verilmiştir.

¹³ *Jiaofang* 教坊 (konservatuvar), Tang 唐, Song 宋, Yuan 元, Ming 明 döneminde kraliyet sarayı içinde müzik öğretimi ve yönetimi işlerini ve önde gelen sanatçılardan ve halk müziği organizasyonlarından yürütülen kurumdur.

zarif müzik (Japonların *Gagaku* adını verdikleri zarif müzik) de denilmektedir. *Yanyue BanziPu* nota sistemine Kuça müzik notaları 龜茲樂譜 da denilmektedir (Qian Bo Quan 1994:76-77).

He Changlin'in araştırmasına göre, Gong ChiPu 工尺譜 sistemi, sesbirim spektrum (音位譜) sistemidir. *Yanyue BanziPu* 燕乐半字譜 sistemi ise, parmak birim spektrum (指位譜) dur. Çin'e özgü müzik notaları sistemi de genellikle sesbirim spektrumdur 音位譜. Çin dahil Asya ülkelerinde yaygın olan Qin pu 琴譜 (Piyano notaları), Zheng pu 箏譜 (kanun'a benzer enstrüman) ve Pipa pu 琵琶譜 (ud notaları) gibi enstrümanların notaları parmakbirim spektrum 指位譜 olup Kuça menşelidir. Çünkü, Çin'de Sui ve Tang Sülalesi dönemlerine kadar düzgün bir nota sistemi yoktur (He Changlin 1983:68-75).

Dunhuang Müzik Notalarında kullanılan *Yanyue BanziPu* 燕乐半字譜 diye adlandırılan Kuça Müzik Notaları 龜茲乐譜 sistemi, Tang Saray Müziği kurumlarında yine Kuçalı müzik ustaları tarafından geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu sistem Song dönemine (960-1127) gelince Gong ChiPu 工尺譜 sistemi olarak adlandırılmıştır (He Changlin 1983: 70-75).

Tang Sülalesi yazarı Duan Chengshi 段成式 (803-863), *You Yang Za Zu* 酉阳杂俎 (*YouYang* Kayıtları) adlı kitabının 12. Bölümü'nde (卷 12) (2007:114) *Yanyue BanziPu* sisteminden bahsetmiş ve şöyle yazmıştır:

“Ning kralı yaz aylarında kan ter içinde davul çalarken, Kuça müzik notasını okurdu”. “(İmparator Xuan-zong’ın ağabeyi) Ning Wang 寧王 (679-742) Chang Xia Zhong Hui Han Mangu, Sudu Shu Nai QiuCi YuePu Ye (嘗夏中揮汗鞞鼓, 所讀書乃龜茲樂譜也) (Duan Chengshi 2007:114)

Orta Asya asılı Tang şairi Bai Juyi'nin (772-846) yazdığı "Pipa havarileri adına kadın müzik öğretmeninden Cao ibadethanesinde yeni nota" (Dai Pipa Dizi Xie Nu Shi Cao Gong Feng Ji Xindiao NongPu 代琵琶弟子謝女師曹供奉寄新調弄譜 adlı şiirinde:

Pipa öğretmeni Kraliyet sarayından;
Aniden sürpriz bir mektup çıkarır sevinç ve heyecan içinde;
Mektubu açıp yeni melodilerin notalarına bakar,
dört telli pipadan, yeni melodiler yankılanır.

琵琶師在九重城，忽得書來喜且驚。
一紙展看非舊譜，四弦翻出是新聲。 (Peng Dingqiu 1960: 5154).

Bir başka Tang şairi Fang gan 方干 (?-888) ise, "Jiangnan wen yeni melodileri" Jiangnanwen xinQu 江南聞新曲 adlı şiirinde, Tang Sülalesi başkenti Chnag'an şehrine dışarıdan gelen müzisyenlerin Chang'an caddelerini bilmeydiğini ve onların çaldığı müziklerin memleketlerinden mektuplar ile gönderilen yeni müzik notaları olduğundan bahsetmiştir:

Yeni besteyi dinleyip eğlendik çiçek bahçesinde kadeh vurup;
 Geçirdik zamanı yine her nağmeve övgüler söyleyip;
 Sazendeler gerçi bilmez Chang'an Caddelerini;
 Çalınan Nağmeler gelir buralara mektuplar ile birer birer.

席上新聲花下杯，
 一聲聲被拍聲摧。
 樂工不識長安道，
 盡是書中寄曲來。 (Peng Dingqiu 1960: 7501)

Şiirlerde sözü edilen *Yanyue BanziPu* sistemi, Tang ve Göktürk dönemindeki Kuça merkezli Orta Asya'da yaygın kullanılan nota sistemidir. Bai Juyi (Kuçali) ve Fang Gan gibi meşhur Tang şairlerinin bahsettiği ve Çin'e mektup ile gelen müzik notaları, Tang Sarayı'nda müzisyenlik yapan Orta Asya kökenli müzisyenlere ülkelerinden gelen yeni bestelenmiş olan müzik notaları olmalıdır. Çünkü, şarkı melodileri nota yazısı olmadan mektup ile Çin'e yollanamayacağı açıklıdır. Dolayısıyla, o notalar, Chang'an'deki Orta Asyalı müzisyenlere ülkelerinden gelen yeni bestelenmiş notalar olmalıdır. Aynı nota yazıları, Dunhuang Müzik Notaları'nda kullanılan Japonların *gagaku* dedikleri, Tang kraliyet sarayında ve Çin kaynaklarında *Yanyue banziPu* adı verilen notalarıdır. Nitekim müzikolog Tian Qing 田青, (2002:32) Tang şairlerinin şiirlerinde söz konusu olan mektuplar yolu ile Tang sarayına gelen notaların *Yanyue banziPu* notaları ile Dunhuang Müzik Notalarında kullanılan nota sistemi olduğunu ileri sürmüştür. Peki, Orta Asya'da geliştirilen ve sonra Çin ve diğer Asya ülkelerinde de yaygın kullanılan *Yanyue BanziPu* sistemine Türklerde ya da Orta Asya'da ne ad veriliyordu? Ne zamana kadar kullanıldı? Günüümüzde bu sistem var mı?

Müzikolog Murat Bardakçı, *Tansuknâme-i İlhan: Der Fünânu Ulumu Hataî Mukaddimesi*'nde adı geçen *ayalgu* nota sistemini, aynı zamanda, Türk mûsikisinin saptanmasında kullanılan ve en eski Türk mûsikisi yazısı olarak nitelendirmiştir. *Ayalgu* hakkında tek bilginin 1200'lü yıllarda yazılmış olan *Tansuknâme-i İlhan: Der Fünânu Ulumu Hataî Mukaddimesi* olduğu ileri sürülmüştür (Bardakçı 1995: 89). Çırılıerin *Yanyue BanziPu* nota sistemi, Japonların *gagaku* adını verdikleri nota sistemleri, Türk mûsikisinin saptanmasında kullanılan ve en eski Türk mûsikisi yazısı olarak nitelendirilen *ayalgu* nota sistemi olabilir mi ? Bunun gibi sorulara yanıt aramak için Türklerin *ayalgu* nota sistemi'nin nasıl bir sistem olduğu hakkında literatürde aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.

Tansukname'de "ayalgu" hakkında şunlar yazıldığı belirtiliyor:

"..Diğer cihetten mûsikî ilminde her ne kadar büyük maharetleri varsa ki o cümleden olarak bildiğimiz şudur: Çalğı çalan, öğrenmediği bir şarkı veya gazeli sazla calmak istesin. Birkaç gün taallüm etmeye ve o besteyi bir lahzada saz ve neyle çalacak bir kaide ve usûl icadına muhtaçtır ki o usûlde şudur: her ses için muayyen bir şekil kabul etmişlerdir. O şarkı ve gazeli okuyan üstâd, her sese müteallimin öğrenmesi için bir şekil koyar. Müteallim o şekle bakınca

hangi ses olduğunu bilir. Sazı ile çalar. 3. defa çalışta tamamıyla öğrenmiş olur. Besteyi düzgün, yanlışsız ve tereddütsüz bir surette yazar. Bu keyfiyetle, bu usulü vakıf bulunan kişi, ... Hazretinin kulluğunda ve bütün büyük emirlerin huzurlarında calmış, herkes taaccüb etmiş. Bu mülkün tasnif sahibi olan ve mecliste hazır bulunan Mutriplarda hayret etmişlerdir...." (*Tansukname-i İlhan* 1989: 24; Ergisi 2008: 10).

Anadolu sahasında oluşturulmuş bir Doğu Türkçesi sözlüğü olan *Abuška Sözlüğü*'nde *ayalgu* maddesi "ahenk", "hoş ses" olarak tarif edilmiş ve örnek olarak verilen bir beyitte şöyle yazılmıştır:

*Ayalgu barçaga Ferhat hali
Sürud ol hasta-i na-şad hali* (Güzeldir 2002:59)

*Dictionnaire Turk-Oriental'*deki *ayalgu* maddesinde, her hangi bir müzik melodisinin transkripsyonu için ölçü işaretleri olduğu belirtilmiştir (Courteille 1870: 90). Şeyh Süleyman Efendi'nin *Lûgat-i Çağatayî ve Türkî-i Osmâni*'sında (1888:45) yer alan *ayalgu* (الغالغو) maddesinde müzik yazısı manasında "nağamat (nağme), nota, ahenk, ton, öleng" olarak izah edilmiştir. Nağme, güzel, uyumlu ses, ezgi, melodi'ye verilen isimdir (Devellioğlu 1998:796). Örneğin, Uygur Oniki Mukamlarından Çebbiyat makamında 23 nağme ve 251 misralı güfte bulunmaktadır. Çong Neğme (Büyük Nağme) kısmında 12 ezgi ve 137 misralı güfte destan kısmında sekiz ezgi ve 76 misralı güfte; meşrep kısmında 3 ezgi ve 38 misralı güfte yer alır.¹⁴

Sözcük Moğolcada da vardır. Ferdinand D. Lessing'in *Moğolca-Türkçe Sözlüğü*'nde (2003:38), *ayalgu* sözcüğü hakkındaki izahta şunlar yer almıştır: "melodi, nağme, ezgi, ses perdesi, makam; Oynak şarkı, kvrak makam; -*abgu*: vurgulu bir biçimde heceleri uzun ve üstüne basarak söylemek, vurgulamak, -*Gargahu*: nağme veya melodi çıkarmak, ezgi söylemek (Lessing 2003:38). Moğolca *ayalgu* sözcüğü, Türkçe lugatlerdeki *ayalgu* sözcüğü ile birbirine yakın ya da aynı ifadelerdir. Ancak, *Moğolca-Türkçe Sözlük*'te, diğer sözlüklerden farklı olarak *ayalgu* maddesi içinde *gargahu* sözcüğünün de nağme veya melodi manasında, ezgi söylemek olarak izah edilmiş olması dikkatimizi çekmektedir. Çünkü *gargahu* sözcüğü, Japonların temeli Orta Asya müziğine dayanan *Gagaku* müziğini hatırlatmaktadır.

Bahaeddin Ögel'in *Türk Kültür Tarihi*'ne Giriş adlı kitabının 9. cildinde yer alan *Türk Ses, Melodi ve Musiki Sözlüğü*'nde, *ayalgi*, *ayalgu* ve *ayalgılama* gibi maddelere yer verilmiştir:

Ayalgi: 1) sesi tonu ve düzeni. 2) Güzel ses. 3) Bülbülün ötmesi. Söz ve uslup: "özünüg sözünün ayalgusu.

Ayalgu: 1) müzikde geçiş, ritim, modülasyon, şarkı, bülbül ötüşü, melodi, güzel ses. 2) Müzikte ton işaretleri.

¹⁴ Bkz. *Uygur Tilining İzahlik Luğiti* (1999:425).

Ayalglama: Koro halinde şarkı söyleme: *Ayatma*, sesini yükseltme, şarkı söyleme, ses, ton, melodi. (Ögel 1991:446-447)

*Ayalgu*larındaki izahlardan, *ayalgu* sözcüğünün müzikte kullanılan bir terim olduğu kadar, o müziğin nota yazısı ve ton işaretleri için de kullanılmış olduğunu ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda Orta Asya'da *ayalgu* olarak adlandırılan bu sistem, Çin'de Tang sülalesi döneminde *Yanyue banziPu* nota sistemi olarak adlandırılırken, daha sonra bu sisteme *Gong chePu* sistemi denilmeye başlamış ve varlığını 20. yüzyılın başına kadar devam ettirmiştir. Bu sistem günümüz Japonya'da hâlen kullanılmaktadır.

3. Tang Saray Müziği ve Göktürk Prensesi

Dunhuang Müzik Notaları, Çin kaynaklarında adı geçen, ancak notaları kaybolan Tang dönemi *Saray Müziği* 宮廷雅樂¹⁵ (Chinese Royal Court Music) notalarıdır. *Dunhuang Müzik Notaları*, *Tang Saray Müziği* olamasının yanında eğlencelerde, ziyafetlerde çeşitli enstrumanlar birlikte icra edilen orkestra müziklerden Pipa alt notalarıdır.

Dunhuang Müzik Notaları ile Çin geleneksel millî müziğini karşılaştıran araştırmacılar, *Dunhuang Müzik Notaları*'nın, *Tang Saray Müziği* notaları olmalarına rağmen, Çin'in geleneksel millî müziği ile uyumlu olmadığı, yani Tang Sülalesi'nin millî müziği olmadığı sonucuna varmışlardır. Böylece, *Tang Saray Müziği*'nin nasıloluştuğu ve *Dunhuang Müzik Notaları*'nın mensebi konularında araştırmalar yapmışlardır. *Tang Saray Müziği*'nın nasıloluştuğu konusunda Çin resmi kaynaklarında pek çok kaynak vardır. Bunlardan biri Göktürk Prensesi Asena ile ilgilidir.

Zhou Sülalesi Tarihi Kraliçe Asena Bölümü'nde kaydedilen bilgilere göre, M.S. 568 yılının Mart ayında, Zhou Sülalesi hükümdarı Wu-di 武帝, Göktürkler ile yakın ilişki geliştirmek maksadı ile Göktürk Hükümdarı Mugan Kağan'ın (Tujue Mugan Kehan 突厥木桿可汗) kızı güzel ve harika dans eden Prenses Asena (Ashina Gongzhu 阿史那公主) ile evlenmeyi planladı ve vezirlerinden birini Göktürklere gönderdi. Göktürk Hükümdarı Mugan Kağan bu evliliği onayladı. Böylece, Göktürk Hükümdarı Prenses Asena ile birlikte Kuça (Qiuci 龜茲), Kaşgar (Shu le 疏勒), Buhara (An guo 安國) ve Semerkant (Kang guo 康國) gibi yerlerin meşhur bestecileri ve müzisyenlerden oluşan 300 sanatçıdan oluşan grubu Çin'e gönderdi. Prenses Asena ile Çin' gelen müzik grubunda Kuçaklı müzisyenlerden Su Jibo 蘇抵婆 (Sucup Akarı), Bai Mingda 白明達 (Akarı Manda) ve Bai Zhitong 白智通 gibi müzisyenler var idi. Bu sanatçılardan yanlarında Batı bölgelerine (Orta Asya) özgü olan Wuxian Pipa 五弦琵琶 (beş telli Ud), Li Konghou 豎箜篌 (dikey arp), Hapu 哈甫 (Harp) ve Jiegu 節鼓 (bir

¹⁵ The Imperial Court Music,
http://www.english.cciv.cityu.edu.hk/Ancient_Music/imperial.php, 05 02 2012.

çeşit davul) gibi çeşitli enstrümanları da beraberinde Çin'e getirmişlerdi. Düğün yapıldığı gün, Tang Sülalesi'nin başkenti Chang'an şehri bayram havasına bürünmuş, her yer tatil edilmişti. Kuça müziği eşliğinde danslar oynanmış, kutlamak için komşu devletlerden elçiler gelmişlerdir. Tang İmparator Wu-di, Prenses Asena ile Göktürk dansı oynamış ve sonra müzikte islahat yapılması emrini vermişti. Böylece, Çin müzikerlerinden bazlarının icrasına son verilirken, (Kuçaklı) Bai Mingda'nın müziklerine yer verilmiştir.¹⁶

Bilindiği gibi, 420-589 yılları arasındaki dönemde, Çin'de "Güney-Kuzey Hanedanları" dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde Çin'in kuzeyinde önce Kuzey Wei devleti kuruldu; sonra Kuzey Wei 北魏 (386-557), Doğu Wei 東魏 (534-550) ve Batı Wei 西魏 (534-556) olmak üzere ikiye bölündü; daha sonra Doğu Wei'nin yerine Kuzey Qi 北齊 (550-577), Batı Wei'nin yerine Kuzey Zhou 北周 (557-581) devleti kuruldu; döneminin sonunda Kuzey Zhou 北周, Kuzey Qi'yi 北齊 ilhak etti. Çin'in kuzeyindeki bu devletlerin halkı Çinli olmayan halk idi. Güney hanedanlıklar ise Song, Qi, Liang ve Chen devletleri idi. Çin tarihinde en parlak dönemde olan Tang hanedanlığı Kuzeyli Hanedanlıklara varislik etmiştir. Dolayısıyla, Sui ve Tang hanedanlıklarının kurucu imparatorlarının ataları da Kuzey Hanedanlıklarının 北朝 asilleri idi. (Gao ren xiung 2005:85-86).¹⁷ Tang Hanedanlığı döneminde de Chang'an başkent olmaya devam etmiştir. Dolayısıyla, Sui ve Tang hanedanlıklarının siyasi sistemi, ordu sistemi gibi her çeşit yönetim sistemi, tamamen Kuzey Hanedanlıkların sistemini takip etmiş ve bu sistemi daha geliştirerek yenilikler yaratmıştır. Tang kraliyet sarayılarında icra edilen müzik dahi Göktürk ve Uygur müziğini temel alan Orta Asya kökenli müzikerlerden oluşuyordu. Göktürk hükümdarı Mukan Kağan'ın 突厥木杆可汗 kızı Prenses Asena ile evlenen Kuzey Zhou 北周 hanedanlığı hükümdarı Wu-di 武帝 de aslında Çinli soyundan olmadığı gibi Türk soylu olmalıdır.

Eski Tang Sülâlesi Tarihi'nde, "Zhou (557-581) ve Ch'i (550-577) Sülâleleri'nin eski müzikerinde Türk ve Orta Asya müziğinin etkisi derindir" diye kaydedilmiştir (*Jiu Tang Shu* 1975:1041). Chen Zhung-mian'in araştırmasına göre, Sui İmparatoru (581-618), 558 yılında müzik kurumu oluştururken kendi müziğinin yetersiz olması nedeniyle yabancı kaynaklı müzik türlerini esas almıştır. Burada icra edilen 7 tür müziken 1-2.inci müzik dışında, 3. Kore müziği, 4. Hint müziği, 5. Buhara müziği, 6. Kaşgar müziği ve 7. Semerkant müziği gibi yabancı müzikalere yer vermiştir (Chen Zhongmian 1982: 64). Tang Sülalesi 605-617 senelerinde, müzik türünü 9'a çıkarmıştır. Araştırmacı Chen Zhung-mien, ilâve edilen müziğin ikincisinin Kan-su eyaletinin Hsi-liang 西涼 bölgесine ait müzik olduğunu ve aslen Kuça müziği olduğunu, söz

¹⁶ Zhou Sülalesi Tarihi 周書, 9. Bölüm, Kraliçe Asena 阿史那皇后, S.144.

¹⁷ Gao ren xiung 高人雄, 从《教坊記》曲目考察词调中的西域音乐因子,
《西域研究》2005年第2期, 西北民族大学语言文化传播学院, <http://www.cqvip.com>.

konusu 9 müzik türünün çoğunun Orta Asya halklarına ait müzikler olduğunu ileri sürmüştür (Chen Zhongmian 1982: 61-66).

Tang İmparatoru Tang Taizong 唐太宗 (626-649), Tang Sülalesi'nin parlak dönemi olan 640 yılında, Sui döneminden beri devam eden 9 böülümlük Saray Müziği'ne Turfan müziğini de eklemiştir.¹⁸ Aşağıdaki tabloda Sui Sülalesi'nin 9 böülümlük Saray Müziği'nden, Tang Sülalesi'nin 9 ve 10 böülümlük Saray Müziği görülmektedir. Bu müzik sarayda eğlence ve ziyafetler düzenlendiği zaman icra edilen müziklerdi.

	Sui Dönemi 9 Böülümlük Müzik 隋代九部伎	Tang Dönemi 9 Böülümlük Müzik 唐代九部伎	Tang Dönemi 10 Böülümlük Müzik 唐代十部伎
1		Yan Müziği 燕乐 (Çin ve Türk gibi yabancı müziği temel alan müzik)	Yan Müziği 燕乐 (Çin ve Türk gibi yabancı müziği temel alan müzik)
2	Qing Shangyue 清商樂 (Çin antik millî müziği)	Qing Shangyue 清商樂 (Çin antik millî müziği)	Qing Shangyue 清商樂 (Çin antik millî müziği)
3	Xi Liang 西涼樂 (Batı Liang müziği)	Xi Liang 西涼樂 (Batı Liang müziği)	Xi Liang 西涼樂 (Batı Liang) müziği
4	Gao Li 高麗樂 (Kore müziği)	Gao Li 高麗樂 (Kore)	Gao Li 高麗樂 (Kore müziği)
5	Tian Zhu 天竺樂 (Hindistan müziği)	Tian Zhu 天竺樂 (Hindistan müziği)	Tian Zhu 天竺樂 (Hindistan)
6	Qiu Si 龜茲樂 (Kuça müziği)	Qiu Si 龜茲樂 (Kuça müziği)	Qiu Si 龜茲樂 (Kuça müziği)
7	Shu Le 疏勒樂 (Kaşgar müziği)	Shu Le 疏勒樂 (Kaşgar müziği)	Shu Le 疏勒樂 (Kaşgar müziği)
8	An Guo 安國樂 (Buhara müziği)	An Guo 安國樂 (Buhara müziği)	An Guo 安國樂 (Buhara müziği)
9	Kang Guo 康國樂 (Semerkand müziği)	Kang Guo 康國 (Semerkand müziği)	Kang Guo 康國樂 (Semerkand müziği)
10	Li Bi 礼畢樂 (Yüzü kapalı oynanan dinsel tören dans müziği)		Gao Chang 高昌樂 (Turfan)

Tabloda da görüldüğü gibi bütün bölmelerde Xi Liang Müziği 西涼樂 yani Batı Liang Müziği yer almış olup, Çin'in batısında yer alan Liang zhōu 涼州 bölgesi antik müziğidir. Liang zhōu 涼州 Hun döneminde İpek yolu güzergâhında olup, siyasî,

¹⁸ Sui, Tang Sülalelerinin, 7, 9 10 böülümlü dans ve şarki müzikleri ile ilgili bilgiler, *Tong Dian* 通典, *Sui Shu*. *Yinyue zhi* 隋书. 音乐志, *Jiu Tangshu*. *Yinyue zhi* 旧唐书. 音乐志, *Xin Tangshu*. *Yinyue zhi* 新唐书. 礼乐志 ve *Tang Huiyao* 唐会要 gibi kitaplarda kaydedilmiştir.

iktisadi ve askerî stratejik bir bölge idi. Batı Liang Müziği, Kuça müziğini temelinde gelişen dans ve şarkı müziğinden oluşan karma müzikaldır.¹⁹

Tang Sülâlesi İmparatoru Xuan-zong'un Kai-yuan (713- 741) ve Tian-bao (742-756) saltanat devrinde ise, imparatorluk tarafından Orta Asya müziklerinin Çin bölgelerinde yayılmasına teşvik edilmiştir. Böylece, Orta Asya Müziği'nin Çin bölgesinde yayılması tarih boyunca en yüksek seviyeye ulaşmıştır. *Yeni Tang Sülâlesi Tarihi*'nde yer alan bilgilere göre, Kai-yuan saltanat devrinin 24. yılında (736) Huyue 胡樂 (Huların müziği, Yabancı müzik), Tang Saray Müziği olarak benimsenmiştir. Tian-bao saltanat devrindeki (742-756) müzikler ise Çin'in hudut bölgelerinin adı ile adlandırılmıştır. Örneğin, Liang-zhou 涼州 müziği, Yi-zhou 伊州 (Kumul) müziği ve Gan-zhou 甘州 müziği gibi. Daha sonra bu yabancı müzikler Çin müziği ile harmanlanarak yeni müzikler yapılmıştır. (Xin Tang Shu 1975:476-477).

Tong-dian'de yer alan bilgilere göre, yeni müzikler He-xi 河西 (Sarı nehrin batısı) bölgelerden gelmektedir. Bu müzikler, Hu müzikleri olup Kuça müziği (Qiuci yue 龜茲樂) ve San-yue 散樂 (Temelde çeşitli dağınık müziklerden oluşurken, akrobasi, büyü, sihir, şarkı ve dans gibi karışık müzikler) ile birlikte döneminde rağbet gören müziklerdir. Bütün müzikler söz konusu yeni müzikler için ayrıcalık tanımak zorundaydı. (Duyou 1992:3726).

Yeni Tang Sülâlesi Tarihi. 新唐書. Lile 禮樂 (Ayin Müziği) Bölümünde: "Zhou 周 (557-581) ve Sui 隋(581-618) döneminde Guanxian Zaqué 管絃雜曲 (flarmonik Orkestra hibrid şarkıları) birkaç yüz şarkından oluşur; Tüm Xi Liang yue (le) 西涼樂 (Batı Liang Müziği) gibi. Gu wu yue 鼓舞曲 (Davul Dansı Müziği), tamamı Qiuci yue 龜茲樂 (Kuça müziği)'den oluşuyor" diye kaydedilmiştir (O-yang Hsiu 1975:474).

周、隋管絃雜曲數百，皆西涼樂也。鼓舞曲，皆龜茲樂也

Bu kaytlardan anlaşıldığı gibi, o dönemde Orta Asya müziği, Çin bölgelerinde hâkim durumda idi.

Tang HuiYao'da 唐會要²⁰ kaydedilen bilgilere göre, Tian-bao 13. yılında (754), Tang İmparatoru Xuanzong 玄宗²¹ kamu işlerinin yürütülmesi açısından tedbirler

¹⁹ Çin süvari kuvvetleri generali Lu-kuang 吕光, 382 yılında 10 bin kişilik bir ordu ile Kuça'ya saldırmış ve 384 yılında işgal etmiştir. Lu-kuang savaşta Kuçalı meşhur Buddha bilgini Ti-lei'yi ve Kuça'lı şair Kammurajiva'yı 鴻摩罗什 (344-413) esir olarak götürmüştür. Ayrıca Kuçalı çok sayıda müzik ustalarını da esir olarak götürmüştür. 386 yılında Batı Liang devletini kurmuştur. Ardında da Kuça müziklerinin isimlerinin hepsini Çince isimlere değiştirmiştir. (Liu Yang 2008: 103)

²⁰ Çin hanedanlarının coğrafyası, ulusal siyasi sistemi, gelenek göreneklerini kayıt eden tarih kitabı Huiyao 会要 olarak adlandırılmıştır. Tang huiyao 唐会要 Tang Sülâlesi'nin coğrafyası, siyasi sistemi ve örf-âdetlerini kaydetmiştir. 100 bölümden oluşan bu kitap, Huiyao 会要 adlı kitapların ilkidir ve Wang Pu (922 - 982) tarafından yazılmıştır.

²¹ Bkz. Müzik Tarihinde İmparator Xuanzong 音乐史中的唐玄宗, Halk Müziği Yayınevi 人民音乐出版社, 1987, Yanyue 28 Ton'un Gizemi 燕乐二十八调之谜.

almış ve yeni politikalar geliştirmiştir. İmparator Xuanzong'un emri ile uygulamaya konan yeni politika, o ana kadar nadir uygulanan bir politika idi. O yeni uygulamaya göre, kültürel konuları idare eden Tai Chang shi 太常寺 adlı kurum, tapınaktaki dinî müziklerinin adlarını değiştirecekti. Böylece, Tang İmparatoru kendisi bizzat 50'den fazla Buddhism ile ilgili Hu yue 胡乐 (Orta Asya kökenli ve Çinli olmayanlar) müzikerinin adlarını tamamen Çince adlar ile değiştirdi.²² Böylece, Orta Asya, Hindistan, Arap ve Türk (Hunlar ve Gök Türkler) müzikerinin adını Çince adlar ile değiştirerek ve kendi müzik tarzlarına uyarlayarak bu müziker Çin müzikeri hâline dönüştürülmüştür.²³

Böylece Tian-bao 天宝 13. yılının (754) 7. ayında müzik işlerinden sorumlu olan Başkanlık olan Taichang 太常, 50 den fazla müziğin adını değiştirerek Çinlileştirilmiş yeni isimleri ile sunmuştur. Örneğin:

Qiuci Foqu 龜茲佛曲 (Kuça Buddhizm Müziği) müziğinin adı, *Jin Hua Dong zhen* 金華洞真 olarak değiştirilmiştir. *Tai-cu gong* 太簇宮 müziğinin dönemindeki adı *Shatu* müziği 沙陀調 idi. *Yin-du-yu* müziği 因度玉 *Gui-sheng* Müziği'ne 歸聖曲, *She-fo-er* 舍佛兒 *Hu* müziği, *Qin-ming yi* 欽明引 müziğine, *He-dong po* 河東婆 (Doğu Sarı Nehir Karısı) müziği *Yan-shan qi* 燕山騎 (*Yan-shan* Süvari) müziğine, *Ju-lun pu* 俱論僕 müziği *Bao-lun guang* 寶倫光 müziğine, *Se-ju Teng* 色俱騰 müziği 紫云騰 *Zi-yun Teng* müziğine, *Mo-xi Shou-lo* müziği 摩醯首羅, *Gui-zhen* 歸真 müziğine, *Huo-luo Qiang-ge yan* 火羅鶴鵠鹽 müziği *Bai-ha yan* 白蛤鹽 müziğine, *Luo-sha Mol-uo* 羅刹末羅 müziği *He-pu Ming-zhu* 合浦明珠 müziğine, *Wu-jaing jian* 勿薑賤 müziği *Wu-jiang shou* 無疆壽 müziğine, *Su-mo-la-ye* 蘇莫刺耶 müziği *Yu-jing chun* 玉京春 müziğine, *A-gu Pan-tuo* 阿箇盤拖 müziği *Yuan-zhao qing* 元昭慶 müziğine, *Ji* (Hızlı, tempolu) Kuça Buddhist müziği 急龜茲佛曲 *Ji Jin-hua Dong-zhen* 急金華洞真 müziğine, *Su-mo-zhe* 蘇莫遮 müziği *Wan-yu Qing* 萬宇清 müziğine ve *Wu-xian-he Qi-sha-po* 舞仙鶴乞婆 müziği *Xian-yun-sheng* 仙雲升 müziğine değiştirilmiştir.²⁴

Tai-cu shang 太簇商 müziğinin dönemindeki adı *Ta-shi diao* 大食調 (Arap müziği) olarak bilinmektedir. *Di-shi Po-ye-sha* 帝釋婆野娑 müziği *Jiu-ye huan* 九野歡 müziğine, *You-po-shi* 優婆師 müziği *Fan-jin-bo* 泛金波 müziğine, *Ban-she Qu-ju* 半射渠沮 müziği *Gao-tang-yun* 高唐雲 müziğine, *Ban-she mo* 半射沒 müziği *Qin-wei-xin* 慶惟新 müziğine, *Ye-po-se-ji* 耶婆色雞 müziği, *Si-chen Bao-ji* 司晨寶雞 müziğine, *Ye-xi yan* 野鵠鹽 müziği *Shen-xi yan* 神鵠鹽 müziğine, *Na-li fan* 捺利梵 müziği *Bu-yang chun* 布陽春 müziğine, *Su-chan-shi Hu-ge* 蘇禪師胡歌 müziği *Huai-si yin* 懷思引 veya *Wan-sui yue* 萬歲樂 müziğine değiştirilmiştir.²⁵

²² *Tang Hui Yao* 唐会要 (iki cilt), 33. Bölüm, 616-618.

²³ *Tang Hui Yao* 唐会要 (iki cilt), 33. Bölüm, 615-619.

²⁴ *Tang Hui Yao* 唐会要 (iki cilt), 33. Bölüm, 615-616.

²⁵ *Tang Hui Yao* 唐会要 (iki cilt), 33. Bölüm, 616.

3.1. Dunhuang Müzik Notaları'nın Kökeni Meselesi

Dunhuang Müzik Notaları'nın melodi yapısını araştıran araştırmacılar, bu müziği Çin'deki yerel müzikler ile kıyaslama çalışmaları yürütmüşler ve kökeni ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. Müzikolog Jin Jianmin 金建民 (2010), Dunhuang Müzik Notaları hakkında farklı görüşleri beş ana başlık altında toplamıştır: Bunlar: 1) *Tang Ren Da Qu Pu* 唐人大曲譜 (Tanglıların Daqu Notaları); 2) *Shazhou Müziği* 沙州之曲; 3) *Fu jian Nanyin* 福建南音 (Fujian Güney Müziği); 4) *Chang'an Davul Müziği* 长安鼓乐 (Askerî müzik); 5) Doğu Türkistan merkezli antik Orta Asya Müziği.

1) Tang Ren Da Qu Pu

Araştırmacı, Xiangda 向达, 1940 yılında, Paris Millî Kütüphanesi'nden *Dunhuang Müzik Notaları*'nın fotoğraf nüshasını Çin'e götürmüştür ve bu notalara *Tang Ren Da Qu Pu* adını vermiştir. (Chen Yingshi 2005:4)

2) Shazhou Müziği

Araştırmacı Guan Yewei 关也维, *Dunhuang Müzik Notaları*'nın yansittığı müziğin basit Tang dönemi şarkıları değil, geç Tang dönemi ve Beş Sülaleler döneminde icra edilen yöresel ve bölgesel *Shazhou²⁶* 沙州之曲 olduğunu ileri sürmüştür (Jin Jianmen 2010). Araştırmacı Zhao Xiasheng 赵晓生, *Tang Daqu* 唐大曲'nün melodik yapısı ile *Dunhuang Müzik Notaları*'nın melodik yapısını karşılaştırarak, bu müziğin Çinlilerin millî müziği olmadığını, Tang (618-907) ve Beş Sülale (907-960) dönemlerinde Dunhuang bölgesindeki halk arasında sevilen ve tam olmayan Türkü ve şarkıların karışık toplamı olduğunu ve dünyada bilinen en eski şiir kafiyesi ve tonlarının notaları olduğunu ileri sürmüştür (Ye Guan wei 1989).

3) Chang'an Davul Müziği

Chang'an Gu yue 长安鼓乐 (*Chang'an Davul Müziği*), *Chang'an Gu yue* 长安古乐 (*Chang'an Antik Müziği*- Musique ancienne de Chang'an) ya da "yaşayan fosil müzik" 活化石 olarak adlandırılmaktadır. *Chang'an Davul Müziği-Tang Gongting Daqu* 唐宫廷大曲 (Tang Saray Daqu Müziği-Tang court Daqu) olarak adlandırılmaktadır.²⁷ *Chang'an Davul Müziği*, günümüzde Xian Guyue 西安鼓乐 (*Xian Davul Müziği*) olarak adlandırılırken, Zhonghua Guibao 中华瑰宝 (Çin İmparatorluk harikaları- Splendors of Imperial China) olarak koruma altına alınmıştır.

²⁶ Tang Hanedanı dönemindeki Sha-zhou 沙州, bugünkü Tun-huang 敦煌'dır. He-xi 河西 koridorunda, Kua-zhou 瓜州 (Anxi 安西), Su-zhou 肃州 (Jiuquan 泉), Kan-chou 甘州 (Chang-yeh 彙) ve Liang-zhou 凉州 (Wu-wei 威) gibi merkezler vardır. Zhou 州, İl veya Krallık statüsündedir. Çin'i batı ile birbirine bağlayan İpek Yolu'nun kesiştiği noktalardır. Tarihte Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar yaşamış olup, Çin güclendiği dönemlerde Çin denetimine girmiştir.

²⁷ Çin Xinhua Haber Ajansı, "长安古乐——唐宫廷大曲", http://www.sohu.com/misc/2008-06/27/content_13663034.htm, 27 06 2008.

Araştırmacı Lu Hong Jing 吕宏静, *Chang'an Davul Müziği*'ni, Tang Saray Müziği şarklarının emaneti olarak görüldüğünü açıklamıştır²⁸. Araştırmacı Li Mingzhong 李明忠, dünyanın mevcut en eski, en büyük ve en komple müzik sisteminin *Chang'an Davul Müziği* olduğunu, bu müziğin Tang dönemi *Yan Müziği* ve *Saray Süzigi* ile gelişliğini ileri sürmüştür.²⁹ *Chang'an* (bugünkü Xi'an 西), Tang Hanedarlığı'nın (618-907) başkentidir. Tang Kralliyet Konservatuvarında, dans ve şarkı müziklerinden oluşan on böülümlük *Saray Müziği*'nin çoğunun Orta Asya kökenli müzik olduğu düşünüldüğünde, *Chang'an Davul Müziği*'nin de Orta Asya müziğini bünyesinde barındıran müzik olduğunu söylemek yanlış olmayacağındır. Sui Sülalaesi Tarihi. Müzik Bölümü 隋书. 音乐志 n'de: 20 davul müziğinin adı değiştirildiği kaydedilmiştir. (Lin Hu De Fen 1973:330-331).

4) *Fu jian Nanyin* 福建南音

Araştırmacı He Changlin 何昌林, Dunhuang Müzik Notaları'nın Tang dönemi *Daqu*³⁰ 大曲 müziği olmadığını, bu müziğin özünün, *Fu jian Nanyin* 福建南音 (Fujian Güney Müziği)'in *Gunmen* 滚门 sistemi olduğunu ileri sürmüştür. Tang İmparatoru Xizong 唐僖宗, 885 yılında, Tang Saray Müziği'ni toplum içinde yaymaya çalışmıştır. Böylece, Tang Saray Müziği ile yerel müzik kaynaşarak *Fujian Güney Müziği* oluşmuştur. *Fujian Güney Müziği*'nde birçok Hun ve Tang dönemi müzикallerin isimleri ve dinî müzикlerin isimleri de korunmuştur. Örneğin bunlardan biri Hun müziği olan *Mohe douli* 摩诃兜勒 müziğidir. *Mohe douli* 摩诃兜勒 müziğini Çin'in Han Sülalesi Elçisi Zhang Qian'in *Chang'an*a getirdiği kaynaklarda belirtilmektedir:

Chin Tarihi 晋书 Müzik Kayıtları 乐志'nda: "Çin'in Han Sülalesi Elçisi Zhang Qian 张骞, *Mohe douli* 摩诃兜勒 müziği Hu müziğini 胡乐也 *Chang'an*e 长安 getirmiştir."...."Zhang Qian Hunlardan Hengqui you shuang jiao 横吹有双角 (iki açılı ve yatay nefesli enstrüman müziği-koş ney) müziğini *Chang'an*e getirdi.".."*Mohe douli* müziği, Hu müziği 胡乐也 (Hun müziği) olup Junyue 军乐 (askerî müzik) dir. Çin müzик ustası Li Yannian 李延年, *Mohe douli* müziğinden yararlanarak yeni 28 melodi geliştirdi". Diye kaydetmiştir. (Fang Xuanling 1974:715-716)

横吹有双角，即胡乐也。张博望入西域，传其法于西京，惟得《摩诃兜勒》一曲。“李延年曾据此编写为军乐，新声二十八解。

Zhang Qian'in Hunlardan getirdiği bu iki açılı yatay üflemeli enstrüman neyzen

²⁸ "Xi'an antik müziği, Çin'in antik fosil müziğidir" 西安古乐, 中国古乐“活化石”, http://www.china.com.cn/zhuanti2005/txt/2005-06/27/content_5900411.htm, 27 06 2005.

²⁹ "Xi'an antik müziği, Çin'in antik fosil müziğidir" 西安古乐, 中国古乐“活化石”, <http://big5.china.com.cn/chinese/zhuanti/jdyt09/900411.htm>, 27 06 2005

³⁰ Wang Anchao 王安潮, *Study on Da-qu of Tang Dynasty* 唐大曲考 adlı doktora tezinde: "Tang-Daqua, her türlü şarkı, dans ve enstrümantal müzикlerin toplandığı büyük bir vokal müziktir" şeklinde açıklanmıştır. Shanghai Yinyue Xueyan 上海音乐学院, (2007:15-28).

ve Türk müziği tarihçisi T. Zeki Sözen tarafından Türkistan'da hâlen *koş-ney*³¹ olarak bilinen çalgı ile karşılaşmış ve *koş-ney*'in bugün bildiğimiz ney çalgısının atası olduğunu ileri sürmüştür³².

5) Doğu Türkistan Merkezli Antik Orta Asya Müziği

Dunhuang Müzik Notaları'nda yer alan 25 notadan 15 nota birbirine benzeyen adları taşımaktadır. Bunlar şu 6 notadır: 16. nota *Youmanquzi Yizhou* ile 24. nota *Yizhou*'dur. Bu iki nota'nın adı Doğu Türkistan'ın Kumul'un Çince okunuşudur; 3. ve 12. notaların adı *Qingbeiyue*³³ (Kadeh boşaltma) dir; 4. 8. 10. ve 14. notaların adı *Youmanquzi* dir; 5. 7. notaların adı *Youquzi* dir; 6. 9. 17. notaların adı *Jiquzi* ve *Youjiquzi* dir; 1. ve 2. notaların adı *Pinnong* (Köylü) dir.³⁴

Ren Arbei 任二北, *Dunhuang Qu Chu Tan* 敦煌曲初探 adlı kitabında, Dunhuang Müzik Notaları içinde 16, 17 ve 24 makam melodilerinin, yani *Yizhou* notalarının birbirinin devamı olan notalar olduğunu ileri sürmüştür: (1955:457).

Rao Zongyi 饶宗颐, Jin Jianmin ve Chen Yingshi gibi uzmanlara göre, aynı isimli notaların çoğunu melodileri de aynıdır. Şarkıların çoğu aynı isimli aynı melodili şarkılar olup, son bir kaç satırları bir önceki şarkıların devamıdır. Buna sadece iki nota aynı adı taşmasına rağmen farklı makam melodileri olduğunu, bunların hem tonları hem de melodilerinin farklı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca, bu durum bilinçli olarak vokal müzik içinde sistemli olarak yerleştirilmiştir. Dolayısıyla, Dunhuang Müzik Notaları'nda yer alan 25 müzik notasının bir "bütün"ün parçaları olan notalar olduğunu belirtmişlerdir (Chen Yingshi 2005:170-220).

Hayasi Kenzö, Duhuang Müzik Notaları'nu yazı tipine bakarak 3 gruba ayırmıştır. Bu üç grubun birinci grubunda 1-10 notalar (tel ayarı B d g a); İkinci grubunda 11-20 notaları (tel ayarı A c e a); Üçüncü grubunda 21-25 notaları (tel ayarı A #c e a); yer almıştır. Kenzö'ye göre, her üç grupun dördüncü dizesinin ses yüksekliği a'dır. Ayrıca, 2. grup ve 3. grupların her ikisinde Doğu Türkistan'daki Kumul bölgesinin Çin kaynaklarındaki tarihi adı olan *Yizhou* 伊州 (Doğu Türkistan Kumul) adında iki makam melodisi vardır. Dunhuang Müzik Notaları'nın 1. ve 2. grubun her ikisinde de *Qingbeiyue* 倾杯乐 (Bottoms Up-kadeh boşaltılmak için tokuturmak)

³¹ *koş-ney*'de *koş* "çift" demektir

³² Sözen, "Ney Sazi ve Tarihi" <http://www.neyzenim.com/neytarihi.htm>, 06 03 2012. The University of Pennsylvania Museum of Archaeology'de sergilenen *koş-ney* resmi ve diğer ney çeşitleri ve tarihi için aynı sayfaya bakılabilir.

³³ *Qing bei yue* 倾杯乐, içki içilirken, kadehleri boşaltmak amacıyla yapılan tokuturmaya Çince "Qingbei" 倾杯 denir. "yue" , müzik, melodi anlamındadır. Duyou'nun yazdığı 杜佑 Tongdian 通典146. Bölüm'de: "Kaşgarlı müzik ustası Pei Shenfu 裴神符'nun Tang Sülalesi sarayında bestelediği en önmeli üç eserinden birinin adı *Qingbeiyue* 倾杯乐 dir" diye kaydedilmiştir. (Duyou 1988:)

³⁴ You 又: tekrar, yeniden; Man 慢: yavaş; Ji 急: tiz, hızlı, tempolu; Youman 又慢: tekrar yavaş; Quzi 曲子: şarkı, melodi anımlarındanadır.

adında makam melodisi vardır. (*Qingbeijue* müziğinin bestecisi Kaşgarlı'dır). Dolayısıyla Dunhuang Müzik Notaları Türkistan/Orta Asya ile bağlantılıdır (Kenzö 1957:33-40).

Araştırmacı Chen Yingshi, "Dunhuang Müzik Notaları'nda Xiyu (Orta Asya) Antik Müzikler" 论敦煌乐谱中的西域古曲 adlı çalışmasında, Dunhuang Müzik Notaları'ni çağdaş notaya aktarma çalışmalarının yanında bu notaları Doğu Türkistan'daki Uygur 12 Makam notaları ile karşılaştırmış, araştırmacı Fan Cheng qü 范承渠 (1984) gibi araştırmacılara ve kendi araştırma sonuçlarına dayanarak ve bu müziğin içinde Orta Asya kökenli müzik notaları olduğunu ileri sürmüştür. (Chen Ying shi 2008:97-109).

Chen Ying shi, 16. müzik notası olan *Youman Quzi Yi zhou* 又慢曲子伊州 ile 24. müzik notası olan *Yi Zhou* 伊州 (Kumul) makam melodilerini ve ilk on notanın Orta Asya müzikerleri olduğunu ileri sürmüştür. *Qingbeijue* 倾杯曲 adlı iki makamın, Kuçalı müzisyen Cao Miaoda'nın 曹妙达 Sui Sülalesi kraliyet sarayında öğrettiği ve icra ettiği *QingbeiQu* 倾杯曲 olduğunu, *QingbeiQu*'nun aynı zamanda Shule 疏勒 (Kaşgar)lı müzik ustası Pei Shenfu'nun 裴神符 Tang Hanedanlığı kraliyet sarayında Pipa için bestelediği *Qing Beiyue* 倾杯乐 ile de aynı makam parçası olduğunu belirtmiştir. Dunhuang Müzik Notaları'nın birinci grubunda yer alan 10 makam melodisinin müzik tonunun ölçekleri ile günümüzde Doğu Türkistan'daki Uygurların 12 Makam müziğinin melodi ton ölçeklerinin temelde aynı olduğunu da ileri süren araştırmacı, bu durumun Dunhuang Müzik Notaları ile Doğu Türkistan makam müzikerinin yakın ilişkileri olduğunu ispatı olduğunu, birinci gruptaki 2. ve 5. müzik parçalarının 8 veya oktavlı ses ölçekleri olduğunu savunmuştur. (Chen Yingshi 2008: 97-109)

Araştırmacı Bao Heng 鲍恒, "Ling Ting Kan'ın³⁵ "Yanyue Özgün Müziği" ve Ciyü Müziği Araştırmaları (凌廷堪《燕乐考原》与词乐研究)" adlı çalışmasında, Sui Sülalesi Tarihi . Müzik Bölümü Suishu Yinyuezhi 隋书·音乐志 ve Liao Sülalesi. Müzik Bölümü Liaoshi Yuezhī 辽史·乐志'ndeki kayıtlara dayanarak belirtir (Bao Heng 2010:4-10). Sui Sülalesi. Müzik Kayıtları'na göre "隋书·音乐志, Kuçalı müzisyen Su Jibo 苏祗婆, "8 oktavlı müzik"i 八音之乐 icat etmiştir. Çinli müzisyen Zheng yi 郑译, bu teoriyi Su Jibo'dan öğrenmiştir" (Bao Heng 2010:4-10). Bao Heng, Song 宋 dönemi (960-1279) yazarı Chenli 陈旸'nın yazdığı Müzik Kitabı Yue shu 乐书 daki benzer içerikteki "8 oktavlı müzik"lerin Ba Yin Zhi Yue 八音之乐 kökeni, Batı memleketlerindeki Kuça Bili (balaman) 西域龟兹筚篥 dir." kaydına da işaret etmiştir. Yani Chenli'nin işaret ettiği Yanyue müziği ile Kuça Bili müziğinin ses sistemi aynı sistemdir.

据北宋陈旸《乐书》记载，这种音阶源于西域龟兹筚篥，《隋书·音乐志》所载

³⁵ Ling Ting Kan 凌廷堪 (1755—1809'ın Lijing shili 礼经释例, Yanyue Kaoyan 燕乐考原, Xiao litang wenji 校礼堂文集, Mei bian qü di pu 梅边吹笛谱 gibi kitapları vardır.

郑译向龟兹音乐家苏祗婆学了龟兹琵琶后所创的“八音之乐”，亦属这一音阶体系。

Nitekim, müzikolog Chen Yingshi, Su Jibo 苏祗婆'nun "8 oktavlı müzik" sisteminin yani *Ba Yin Zhi Yue* 八音之乐'nin, Qiuci Yinjia 龟兹音阶 (Kuça Gami, Kuça ses sitemi) olduğunu ileri sürmüştür. (2008:107-108).

Uygur araştırmacı Abduşükür Muhammet Emin, Kuçalı bestekar ve müzisyen Sucibo'nun 苏祗婆 icat ettiği ve Çinlilere öğretmiş olduğu "8 oktavlı müzik" sistemini, Farabî'nin nota sistemi ile karşılaştırmış ve Sucibo nota sisteminin Farabî'nin nota sistemi ile aynı nota sistemi olduğunu ileri sürmüştür (1980:39).

4. Sonuç

Dunhuang Müzik Notaları, Göktürk dönemi Kuça merkezli Orta Asya müziği'nin notalarıdır. Orta Asya'da, Kuça'da gelişen; Sujibo'nun 蘇祗婆 geliştirdiği pentatonik müziğin perdeleri yarı harflerle belirtilen müzik notası sistemi olup, parmak birim spektrum sistemidir. Orta Asya Türk müziği nota sistemi, Çin, Japon ve Kore müziklerinin nota sisteminin temelini oluşturduğu gibi, Kindî'ye ait olduğu bilinen ve en eski tarihli ebced nota sisteminin de temelini oluşturmuştur. Dunhuang Müzik Notaları, Türk müzik sisteminin İslamiyet'ten sonra değil, Göktürk döneminde, hatta daha da erken; Hun dönemlerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu Kuça Müziği nota sistemini Türklerin nasıl adlandırdıkları meselesinde ise, Türkçe *ayalgu* müzik terimi bir çıkış noktası olabilir.

EK 1. Pelliot chinois 3808

P. 3808'de yer alan 25 müzik notası, üç farklı yazı tipine bakılarak üç gruba ayrılmıştır. Birinci grupta 1-10; İkinci grupta 11-20; Üçüncü grupta 21-25; yer almıştır. Bunlar:

1. GRUP

- (1) Pinnong 品弄 (Fakir Köylü-Tuning piece)
- (2) Pinnong ? 弄 Köylü
- (3) Qingbeiyue 倾盃樂 (Kadeh boşaltma- Emptying the cup)
- (4) Youmanquzi 又慢曲子
- (5) Youquzi 又曲子
- (6) Jiquzi 急曲子
- (7) Youquzi 又曲子
- (8) Youmanquzi 又慢曲子
- (9) Jiquzi 急曲子
- (10) Youmanquzi 又慢曲子

2. GRUP

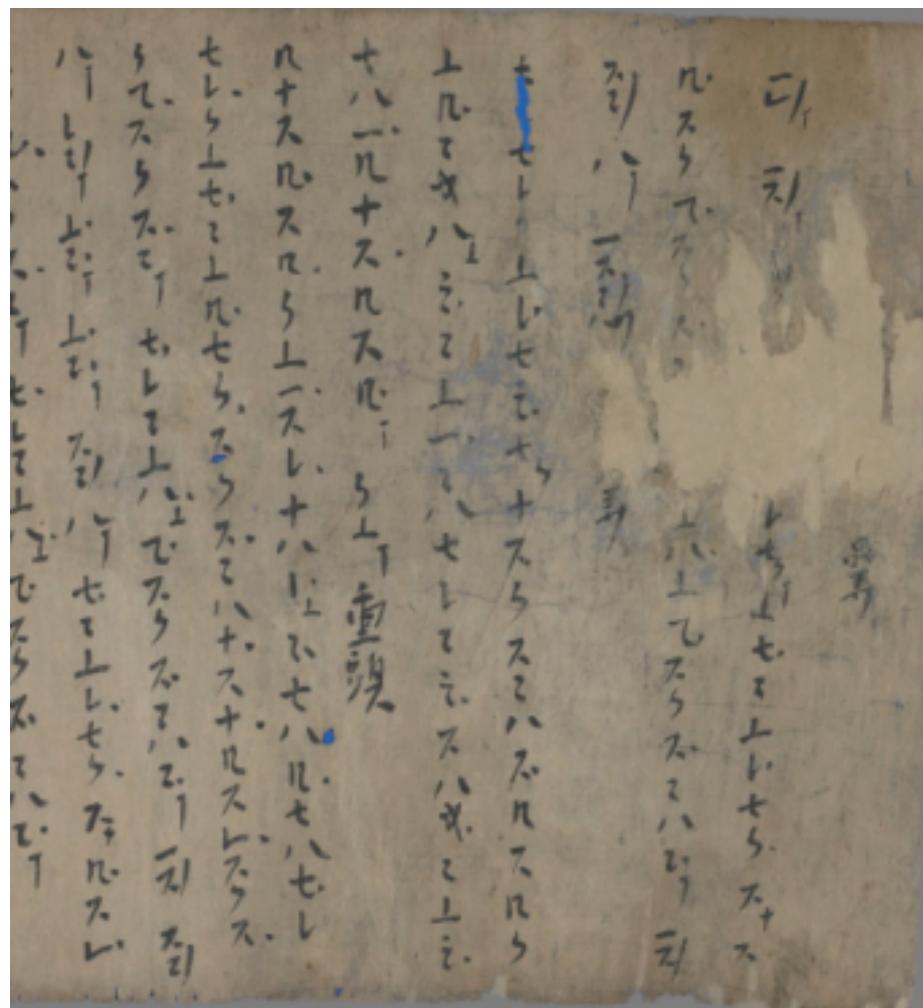
- (11) Title unknown 佚名
- (12) Qingbeiyue 倾盃樂 (Kadeh boşaltma- Emptying the cup)
- (13) Youmanquzi Xijiangyue 慢曲子西江月 (Bati Nehri üzerindeki Ay- West River Moon)
- (14) Youmanquzi 又慢曲子
- (15) Manquzi Xinshizi 慢曲子心事子 (Involvement ofthe heart-kalp tutulumu)
- (16) Youmanquzi Yizhou 又慢曲子伊州 (Eski Çin tarih kaynaklarında Doğu Türkistan'daki Kumul'un adı)
- (17) Youjiquzi 又急曲子
- (18) Shuiguizi 水鼓子 (Su Davulu melodisi-Water drum melody)
- (19) Ji Huxiangwen 急胡相問 (Acele Eden Hular Birbirine Sorar)
- (20) Changshanüyin 長沙女引 (Changsha kızının şarkısı-Song of the Changsha maiden)

3. GRUP

- (21) Başlık bilinmiyor 佚名
- (22) Sajinsha 撒金砂 (Altın kumun dağılması-Scatter the golden Sand)
- (23) Yingfu 營富 (Seeking wealth-Servet aramak)
- (24) Yizhou 伊州 (Eski tarihte Doğu Türkistan'daki Kumul'un adı)
- (25) Shuiguizi 水鼓子 (Su Davulu melodisi-Water drum melody)

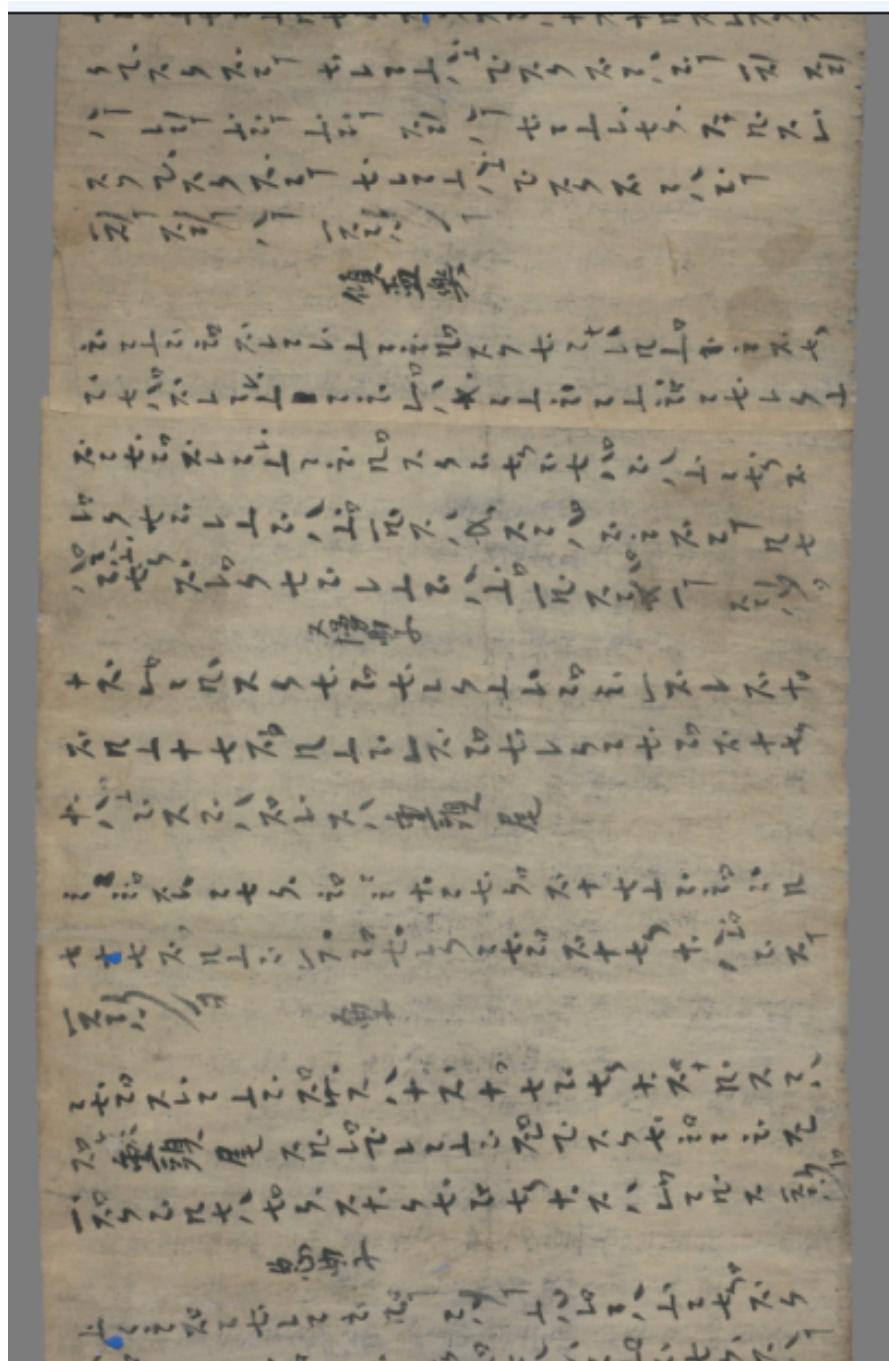
(1) Pinnong 品弄 (Fakir Köylü-Tuning piece); (2) Pinnong ? 弄 Köylü

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f10.image>



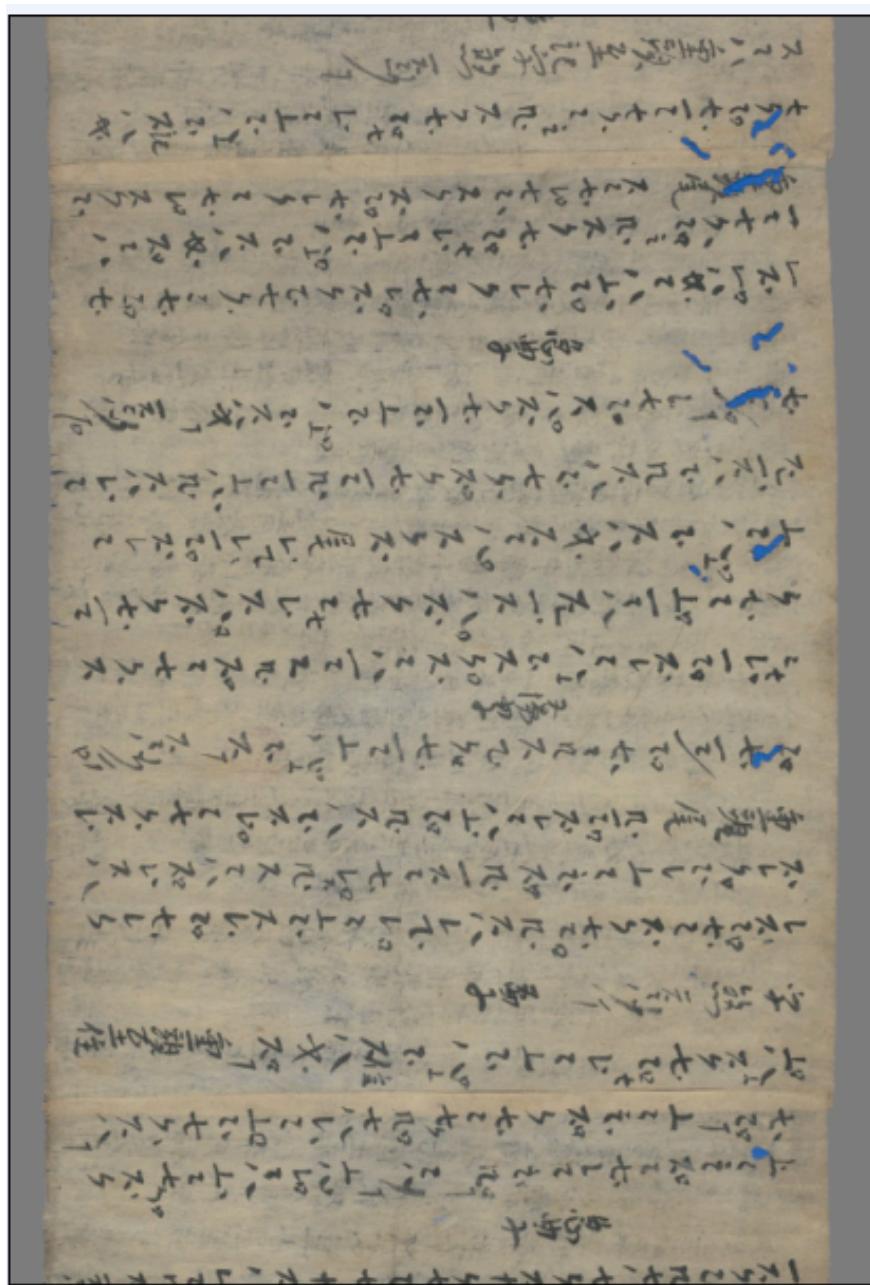
(3) Qingbeiyue 倾盆樂 (Kadeh boşaltma- Emptying the cup); (4) Youmanquzi
又慢曲子 (5) Youquzi 又曲子

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f11.image>



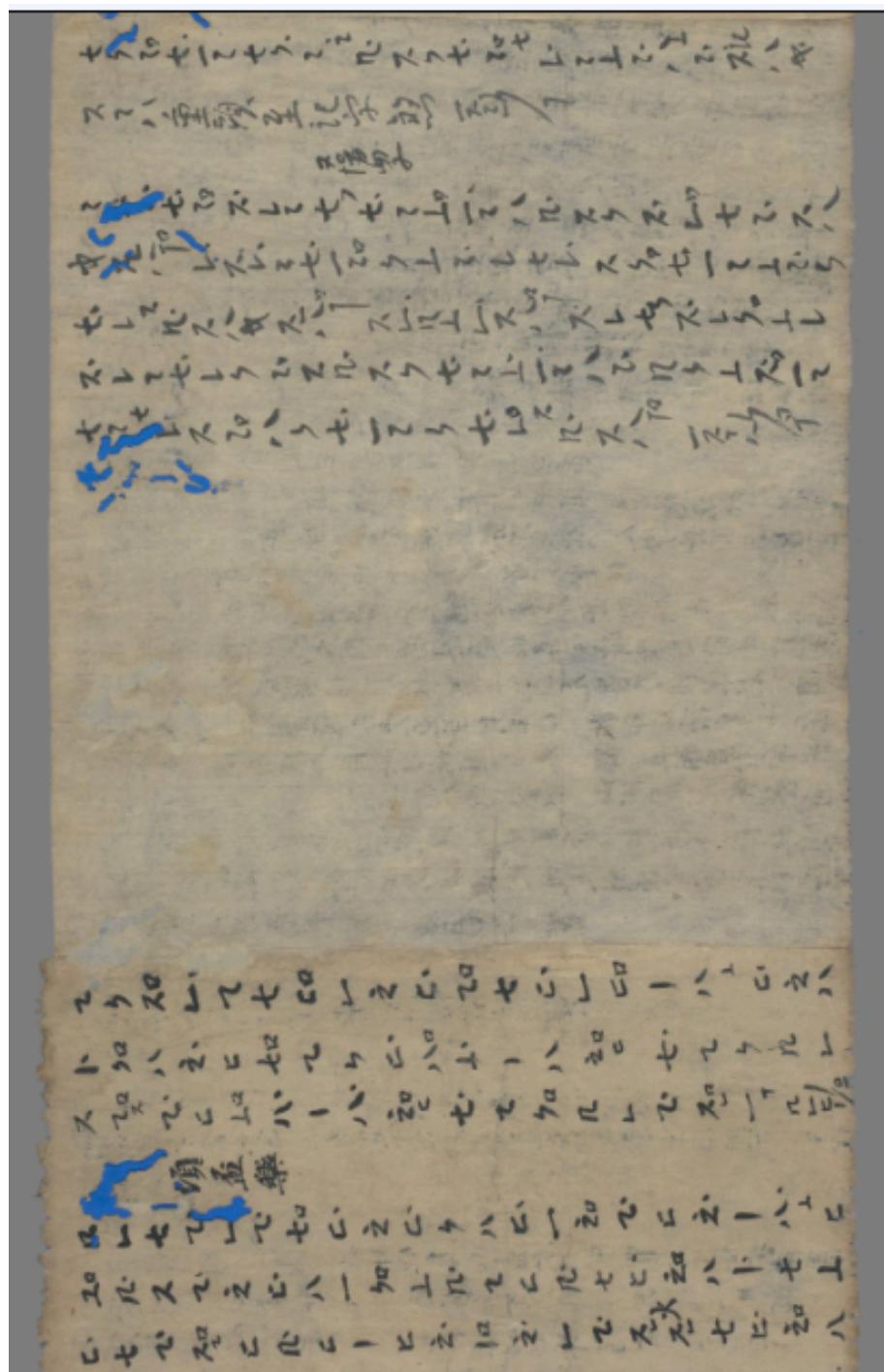
(6) Jiquzi 急曲子; (7) Youquzi 又曲子; (8) Youmanquzi 又慢曲子; (9) Jiquzi 急曲子

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f12.image>



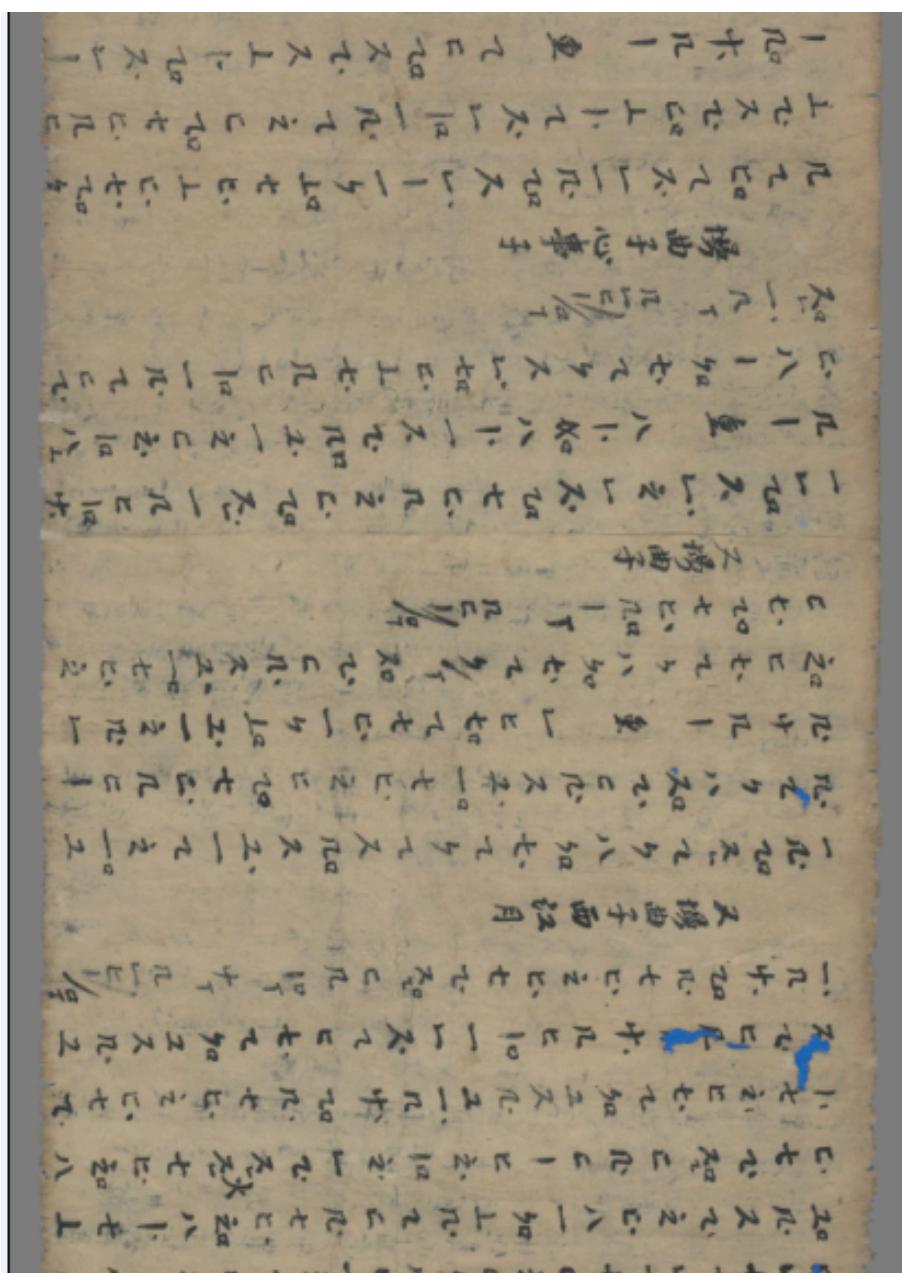
(10) Youmanquzi 又慢曲子; (11) Title unknown 佚名; (12) Qingbeiyue 傾盆樂 (Kadeh boşaltma- Emptying the cup)

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f13.image>



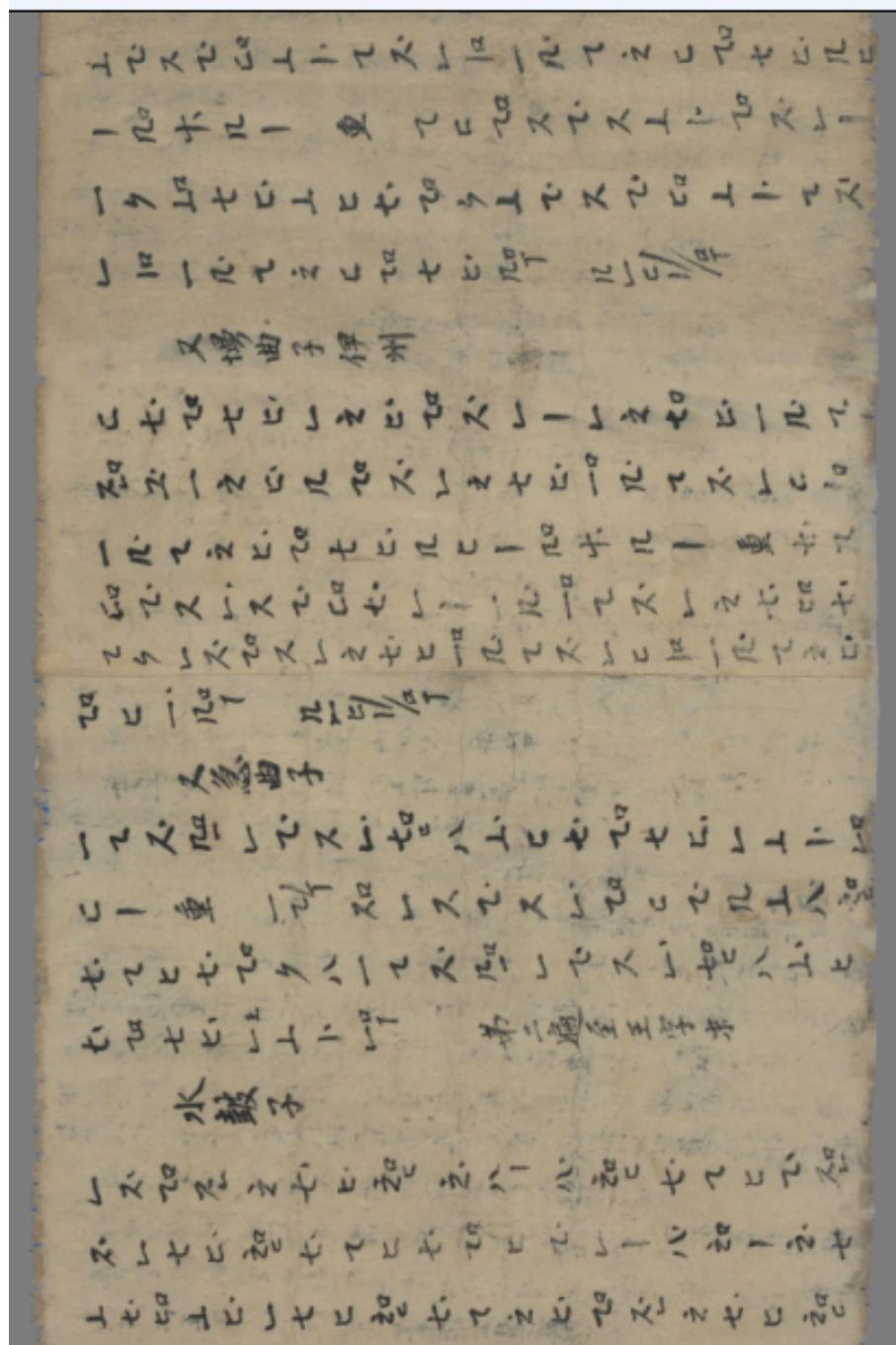
(13) Youmanquzi Xijiangyue 慢曲子西江月(Bati Nehri üzerindeki Ay- West River Moon); (14) Youmanquzi 又慢曲子; (15) Manquzi Xinshizi 慢曲子心事子 (Involvement of the heart-kalp tutulumu)

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f14.image>



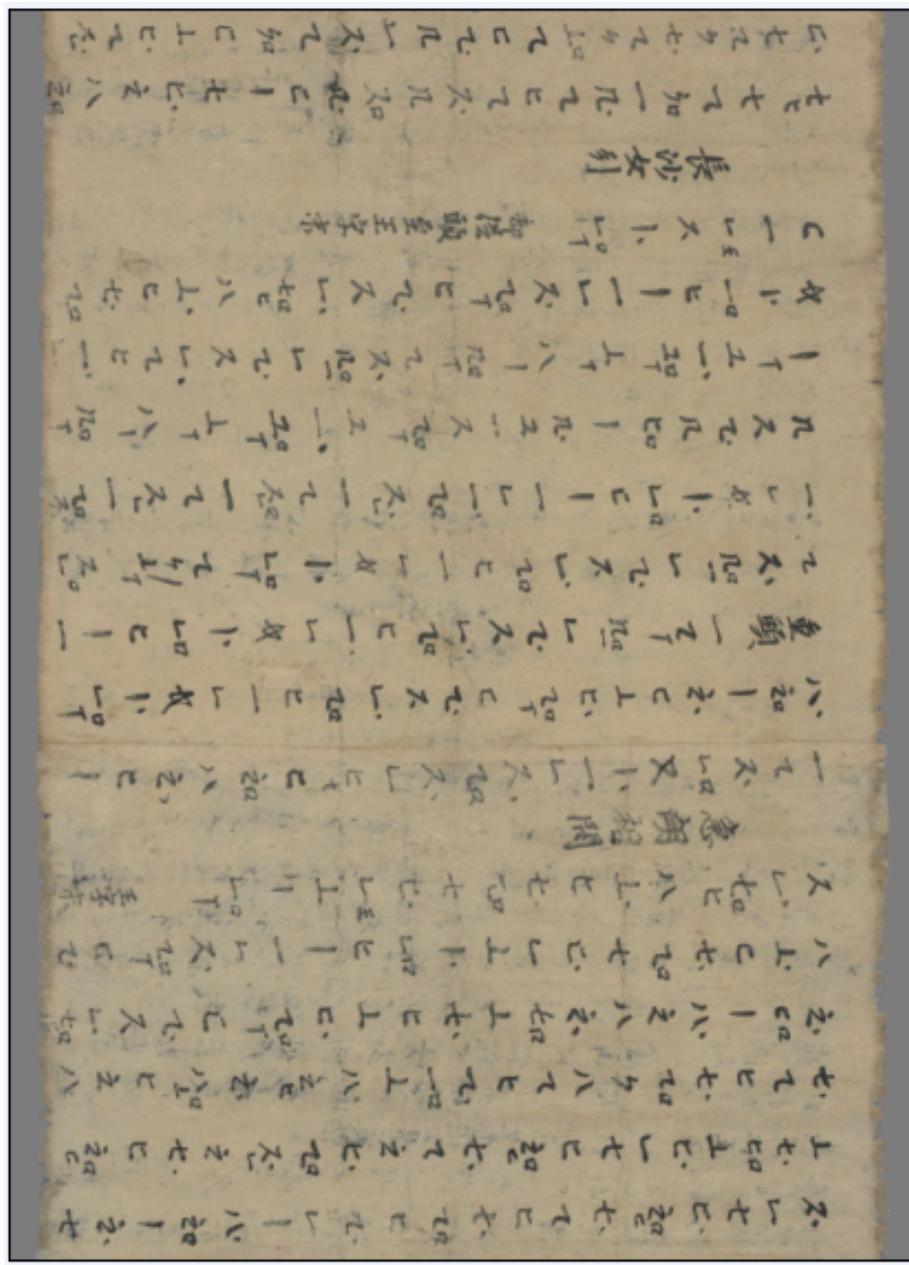
(16) Youmanquzi Yizhou 又慢曲子伊州 (Eski Çin tarih kaynaklarında Doğu Türkistan'daki Kumul'un adı); (17) Youjiquzi 又急曲子; (18) Shuiguizi 《水鼓子》(Su Davulu melodisi - Water drum melody)

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f15.image>



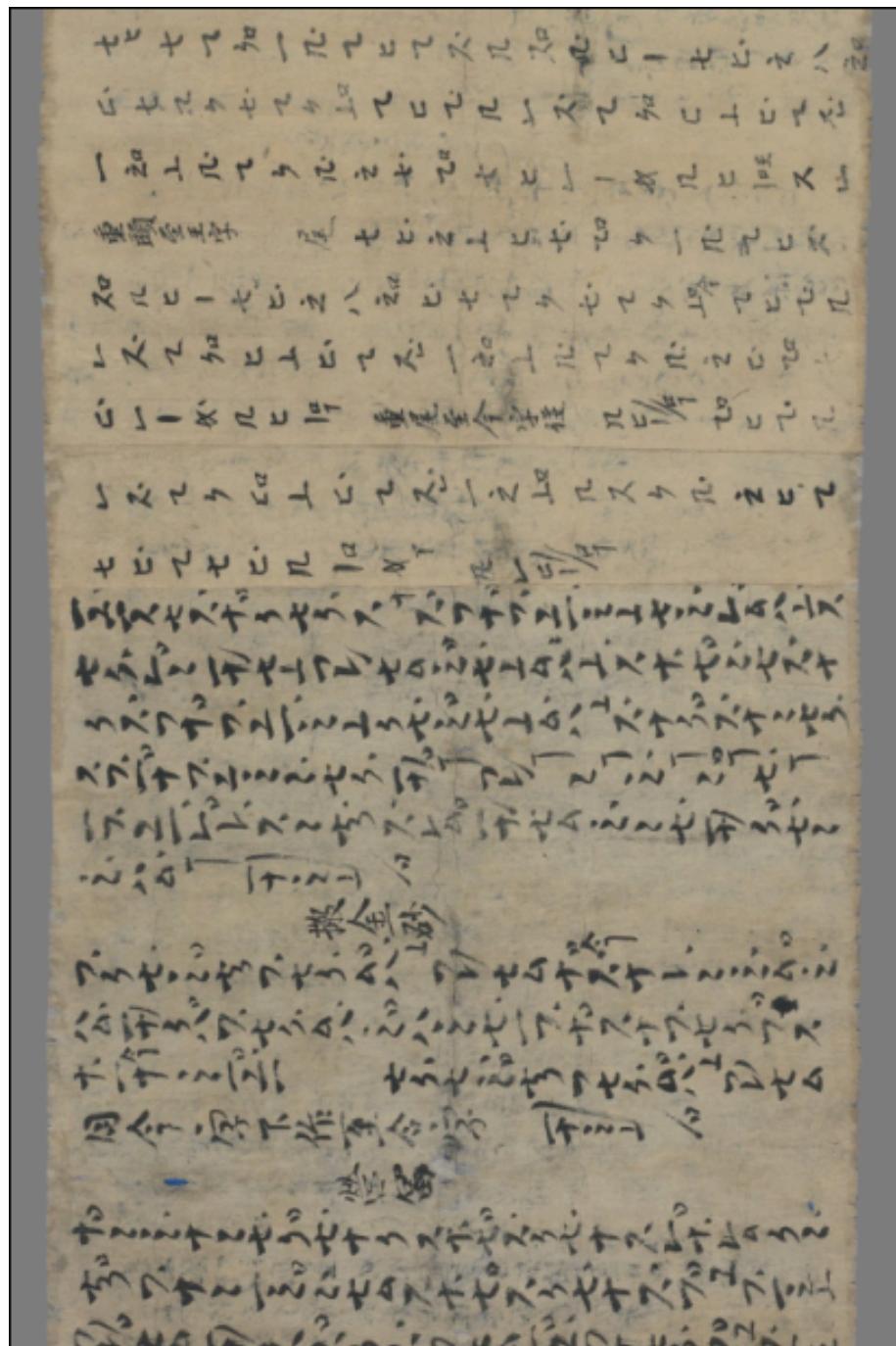
(19) Ji Hu xiangwen 《急胡相問》(Tempolu-Hular Birbirine Sorar); (20) Changsha Nüyin 《長沙女引》(Changsha kızının şarkısı-Song of the Changsha maiden)

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f16.image>



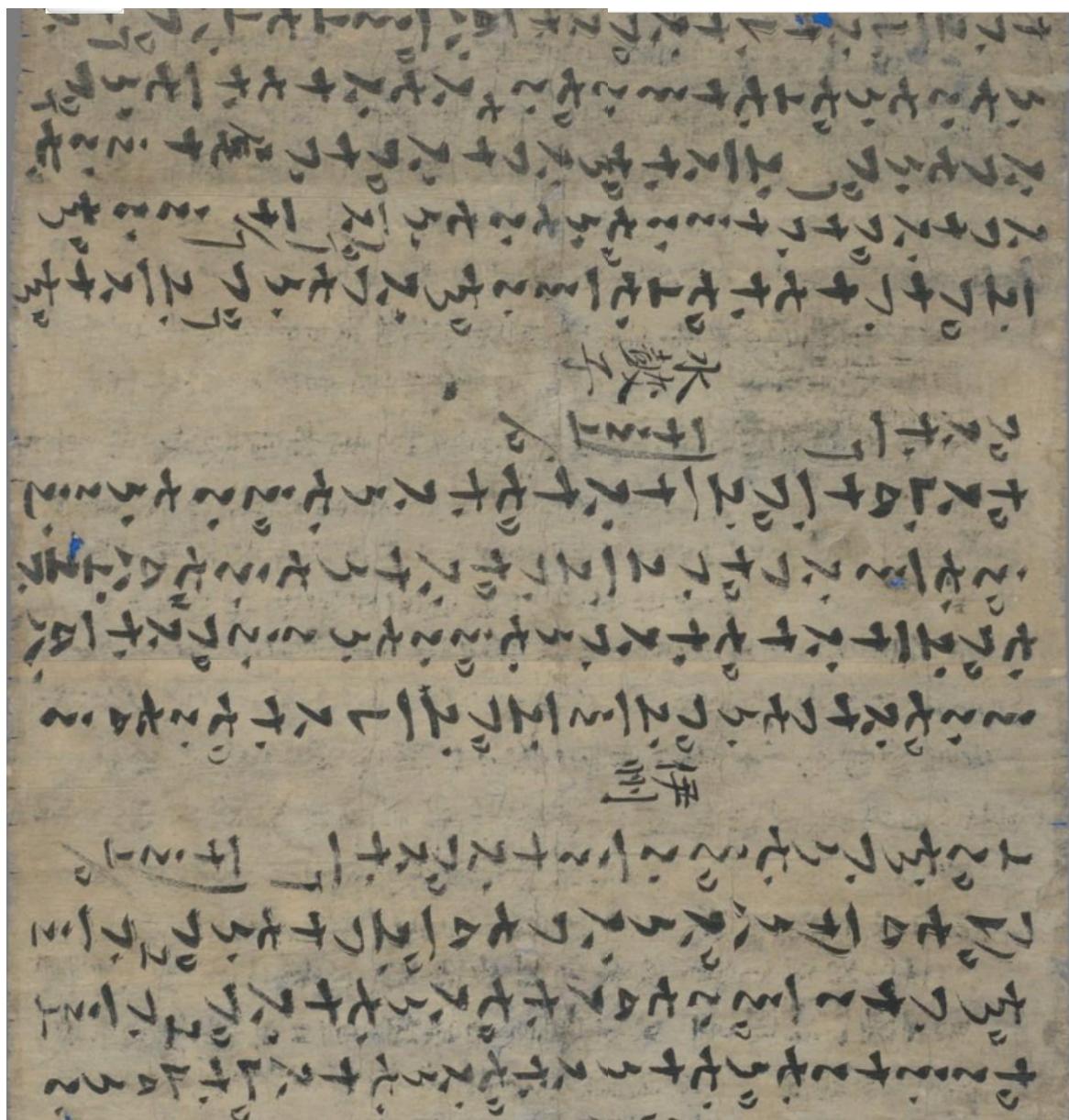
(21) Başlık bilinmiyor [佚名]; (22) Sajinsha 《撒金沙》(Altın kumun dağılması - Scatter the golden Sand); (23) Yingfu 《營富》(Servet aramak - Seeking wealth)

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f17.image>



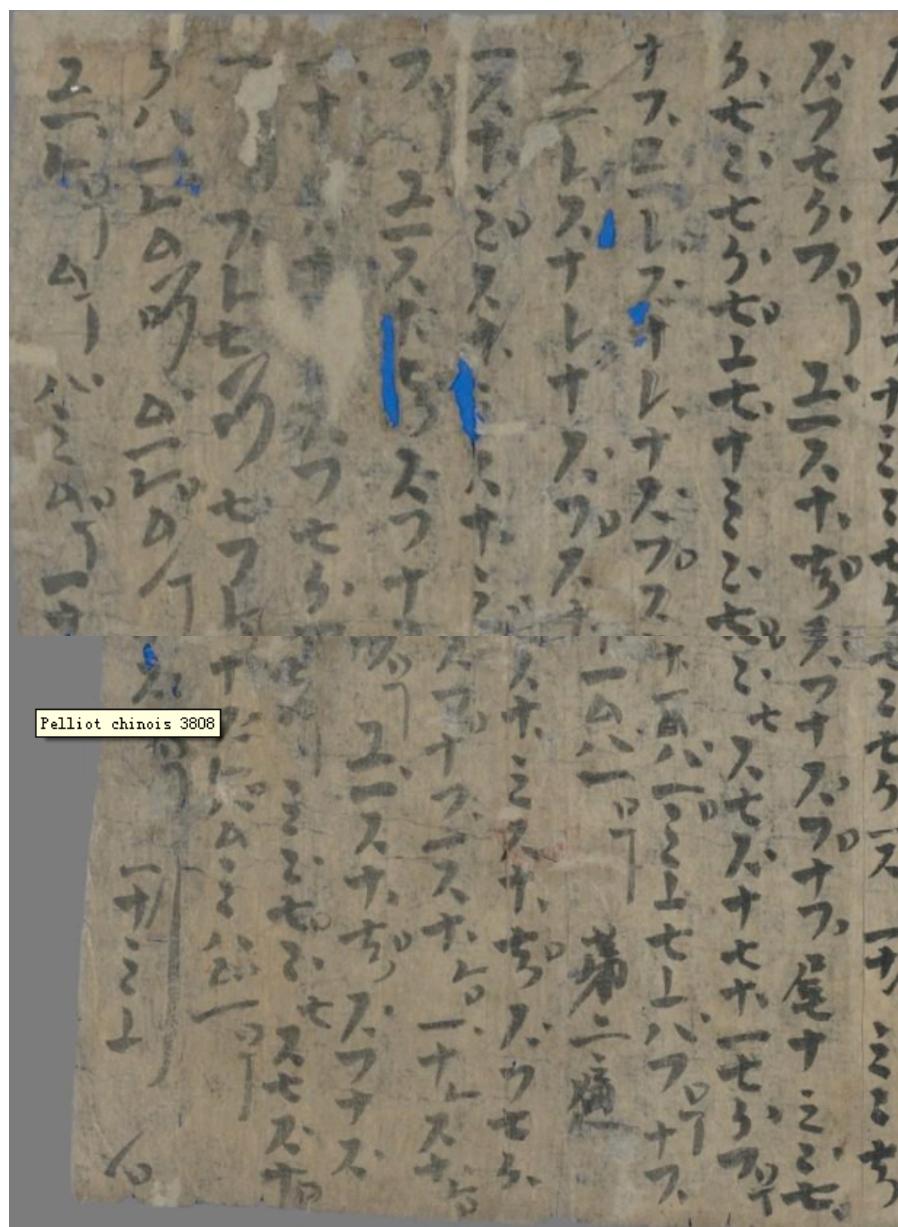
(24) Yizhou 《伊州》(Eski tarihte Doğu Türkistan'daki Kumul'un adı); (25) Shuiguizi
《水鼓子》(Su Davulu melodisi-Water drum melody)

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f18.image>



(26) Aşağıdaki belge şarkı sözleri olabilir. Herhangi açıklamaya raslanmamıştır.

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f19.image>



EK 2. Çağdaş Notalar ile Dunhuang Müzik Notaları

Dunhuang Müzik Notaları, Hayashi Kenzö, Yedong ve Chen Yingshi gibi bir çok müzikolog tarafından çağdaş notaya aktarılmıştır. Biz bu çalışmamızda Chen Yingshi nüshasına yer verdik. (Chen Ying shi 2005:72-109)

1. Nota: Pinnong 品弄 (Fakir Köylü-Tuning piece) (Chen Ying shi 2005:72)

The image shows a complex musical score for 'Pinnong' (品弄) across nine staves. The notation is a mix of traditional Dunhuang musical notation and Western-style musical notation. Each staff contains several measures of music, with labels such as [1] through [9] indicating specific sections or motifs. The notation includes various note heads, stems, and rests, often with Japanese characters (e.g., 'ハ', 'タ', 'シ', 'ス', 'リ', 'ト', 'ノ', 'ル') placed above the notes. Some staves begin with a treble clef, while others start with a bass clef. The overall layout is dense, reflecting the complexity of the piece.

2. Nota: Pinnong ? 弄 Köylü (Chen Ying Shi 2005:75)

3. Nota: Qingbeiyue 傾盃樂 (Kadeh boşaltma - Emptying the cup) (Chen Ying Shi 2005:76)

倾 杯 乐

第 3 曲
本曲谱字高八度译谱

一 尔 ル ス レ ウ セ マ ミ 上 ハ 一 ャ
I_o I_z II_o II_z III_o III_z IV_o IV_z V_o V_z VI_o VI_z

シ マ 上 ハ パスレ マ レ 上 マ ミ ロ(ハ)ハヤマ 上 フ マ リ ミ キ マセ レ シ カ 上 フ マセ

マスレ マ レ 上 マ ミ パスレ ウ マセ ナ マセ パ ド ハ 上 マ ミ ナ

ロ ク セ マ レ 上 ハ ハ 上 ハ 一 ル ス ハ ヤ ス マ パ マ ミ ス マ ル 七

パ マ ハ ケ マ ミ ナ ス ロ ク セ マ レ 上 ハ ハ 上 ハ 一 ル ス マ パ セ 一 ス マ ハ ジ ル

4. Nota: Youmanquzi 又慢曲子(Chen Ying Shi 2005:78)

第4曲《又慢曲子》

The musical score consists of five staves of musical notation, likely for a bowed instrument like a qin or pipa. The notation is in common time with a key signature of one sharp (F#). The lyrics are written in Japanese characters above the notes. The score is divided into sections labeled [1] through [3].

- [1]** Staff 1: ナス レ マルス タセ マセ レタ
尾 之 リスレマ セケギ
- [1]** Staff 2: 上 レ マセ レス^① レス サス 几 上 +
之 ナマセ ダス + セ 上 不 ギス 几 七 +
- [2]** Staff 3: 七ス + 几 上 マレス マセ レタ
七ス + 几 上 マレス マセ レタ
- [3]** Staff 4: マセ マス + セ , 大尼 + ナス ハズ リスハ 重头
マセ マス + セ , 大尼 + ナス ハズ リスハ 重头

5. Nota: Youquzi 又曲子(Chen Ying Shi 2005:79)

6. Nota: Jiquzi 急曲子(Chen Ying Shi 2005:81)

7. Nota: Youquzi 又曲子(Chen Ying Shi 2005:82-83)

第7曲《又曲子》

The musical score consists of three staves of musical notation, likely for a traditional instrument like the pipa. The notation is in common time with a key signature of one sharp. The lyrics are written in Japanese characters above the notes. The score is divided into six measures, labeled [1] through [6]. Measure [1] starts with a single note followed by a series of eighth-note pairs. Measure [2] begins with a measure of eighth notes, followed by a measure of quarter notes. Measure [3] contains a measure of eighth notes and a measure of quarter notes. Measure [4] starts with a measure of eighth notes and ends with a measure of quarter notes. Measure [5] starts with a measure of eighth notes and ends with a measure of quarter notes. Measure [6] starts with a measure of eighth notes and ends with a measure of quarter notes.

[1] レス マ オ マ ズ ①
[2] ピ レス ハ 尾 凡 一
[3] マ レ マ ハ 上 尾 ス
[4] 八 レ デ ロ マ 上 ハ ス レ
[5] ハ マ ス ロ マ ヒ ハ ス レ マ ハ ト ②
[6] ③ テ ネ レ 上 マ ニ ピ ル ス マ オ ピ メ 尾 ス ④ ハ ピ レス ハ 重 头
[c] マ オ マ 尾 ス で テ ヒ マ 上 パ ナ ハ ス T ス マ ハ ト

8. Nota: Youmanquzi 又慢曲子(Chen Ying Shi 2005:84-85)

第8曲《又慢曲子》

[1]

a マセレーマスレマバヌス マセマハ

a1 尾 レイレーマスレマス

b [2] マスルダマトカス

b1 マスルダマスルカス

c [3] クセマラマバスルス (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

c1 クセマラマバスルス (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

d [4] バスクセーマラマ バヌマスハヤス バスルス

d1 バスクセーマラマ バヌマスハヤス バスルス

9. Nota: Jiquzi 急曲子 (Tiz melodi) (Chen Ying Shi 2005:86-87)

第9曲《急曲子》[1]

[1]

レス ピハキ マハ 上 マセ レウ
尾ス マセ ピセス ハス マセ レウ

[2]

マセ ピヌウ マセ マセ
マセ ピヌウ マセ

[3]

マセ ピセレマ 下バ
マスハキ ピマハ 重奏

10. Nota: Youmanquzi 又慢曲子 (tekrar pes melodi) (Chen Ying Shi 2005:88)

第10曲《又慢曲子》

(头段) [a] マセヘセ [1] マスレ マセセマ
 (尾段) [b] スルスルス [2] バアセレセスレ
 [3] スハヤスル
 [4] バアレスレマセレ [5] マクタアレセス
 [cl] バアハマルウタマセアセレスバハ
 [d] マタマクセ [6] バアスルスハセスルバア
 [d1] クセーマクセ [7] バスルスバアースマハノリ

11. Nota: Başlık(sız) Yok (Chen Ying Shi 2005:90)

The musical score consists of five staves of music for voice and piano. The lyrics are written in Japanese, and various segments are bracketed and numbered (1 through 5) to highlight specific melodic or harmonic features. The first staff (top) starts with 'テウズム' and includes bracket [1]. The second staff starts with 'ハ' and includes bracket [2]. The third staff starts with 'ハ' and includes bracket [3]. The fourth staff starts with 'ハ' and includes bracket [4]. The fifth staff starts with 'ハ' and includes bracket [5]. The music is in common time (indicated by '4') and uses a treble clef.

12. Nota: Qingbeiyue 倾盃樂 (Kadeh boşaltma- Emptying the cup) (Chen Ying Shi 2005:91)

第12曲《倾杯乐》

〔1〕

〔2〕

〔3〕

〔4〕

〔5〕

13. Nota: Youmanqizi Xijiangyue 慢曲子西江月(Tekrar pes melodi - Batı Nehri üzerindeki Ay- West River Moon) (Chen Ying Shi 2005:92-93)

第13曲《西江月》

The musical score consists of two systems of music. The top system starts with measure [1] and includes parts labeled 'a', 'e', 'b', and 'f'. The bottom system starts with measure [4] and includes parts labeled 'c', 'cl', 'd', and 'd1'. Each measure contains lyrics in Chinese characters with corresponding Romanized phonetic transcriptions above the notes. The music is written in staff notation with various time signatures (3/4, 2/4, 4/4, etc.) and key changes.

Top System (Measures 1-3):

- [1] a: 一几 テスルタラハ タヒ
- [1] e: レビ ゼテセヒシ
- [2] b: テラスルヌ 一テラ
- [2] f: 一ニギレガヒシ タラハ タヒ
- [3]

Bottom System (Measures 4-6):

- [4] c: エギテラハ
- [4] cl: テラスルヌ
- [5] c: エギテラハ
- [5] cl: テラスルヌ
- [6] d: テラギヒシ (七)^①
- [6] d1: テラギヒシ
- [6] d: テラギヒシ (八)^②
- [6] d1: テラギヒシ

14. Nota: Youmanquzi 又慢曲子 (tekrar pes melodi) (Chen Ying Shi 2005:93-94)

第14曲《又慢曲子》

第14曲《又慢曲子》

① 一 ル^① ド スレ エ レス [1] [2]
② ハト や ハトー ス ド カー 一
③ エ ピ ド スレ^② ハ ピ ド ホ ハ । (重)
④ ハ ニ フ^③ ハ ハ । ハ ハ ハ
⑤ 一 ル ド スレ エ レス ド セ ハ
⑥ エ ヒ ド フ^④ ハ ハ ハ ハ ハ ハ
一 ハ ハ ハ ハ ハ ハ ハ ハ

15. Nota: Manqizi Xinshizi 慢曲子心事子 (pes melodi - Involvement of the heart-kalp tutulumu) (Chen Ying Shi 2005:95)

第15曲《心事子》

[1]

a
儿 て ピ てスル 一儿 でス①ル②
てヒ でスでス

b
-ケ② ピ 七ヒ上 ピ③ で ク
-ケ④ ピ 七ヒ上 ヒセ で ク

c
上マスで ピ 上トテスル

c
上マスで ピ 上トテスル

[2]

d
一儿 て ミピ⑤ でセヒ ヒヒ 一 儿ヒ 一 儿
一 儿 て ミピ⑥ でセヒ 儿ア 一 儿ト 一 儿

16. Nota: Youmanquzi Yizhou 又慢曲子伊州 (tekrar pes melodi-Eski Çin tarih kaynaklarında Doğu Türkistan'daki Kumul'un adı) (Chen Ying Shi 2005: 96)

第16曲《又慢曲子伊州》

17. Nota: Youjiquzi 又急曲子 (tekrar tiz melodi) (Chen Ying Shi 2005:97)

第17曲《又急曲子》

18. Nota: Shuiguizi 《水鼓子》(Su Davulu melodisi-Water drum melody) (Chen Ying Shi 2005:98-99)

19. Nota: Ji Hu xiangwen 《急胡相問》 (Tempolu-Hular Birbirine Sorar) (Chen Ying Shi 2005:100)

20. Nota: Changsha Nüyin 《長沙女引》(Changsha kızın şarkısı-Song of the Changsha maiden) (Chen Ying Shi 2005:101-102)

第20曲 《长沙女引》

21. Nota: Başlık(sız) Yok(Chen Ying Shi 2005:103)

第21曲《佚名》

The musical score for Dunhuang Nota No. 21, 'Yi Ming' (Unknown), features six staves of musical notation on a treble clef staff. The notation includes various note heads and stems, some with vertical strokes indicating pitch. There are several boxes labeled with letters and numbers: 'a' at the top left, 'b' below it, 'a1' and 'b1' further down, 'c' and 'c1' on the right side, and numbered boxes [1], [2], and [3] on the right margin. The lyrics are written in Chinese characters above the notes.

22. Nota: Sajinsha 《撒金砂》(Altın kumun dağılması-Scatter the golden sand) (Chen Ying Shi 2005:104-105)

| a + b + c + d + a₁ + b + c + d₁ |

第22曲《撒金砂》

フクセキノミタセ、フセケルハムトセム
セケルセキセ、フセケルハムトセム
(今) やスナレマニミタセハムトシ
(同今字下作至合字) やスナレマニミタセハムトシ
バムセケムハヌハ
バムセケムハヌハ
ミセーフ やスナフセケ
ミセーフ やスナフセケ
アヌト(合)
アヌト(ト² - ナフ³ト)ト

23. Nota: Yingfu 《營富》(Servet aramak - Seeking wealth) (Chen Ying Shi 2005:106-107)

24. Nota: Yizhou 《伊州》(Eski tarihte Doğu Türkistan'daki Kumul'un adı) (Chen Ying Shi 2005:106-107)

第24曲《伊州》

(头段)

[a] [1] え ハ ピセナ つセケアヌー^ニ一ヌアヌー^レスホゼマヒ ムミセ
 (尾) [c] [2] ナムニ^クユフ^①ヤヌタラセニゼムハソウトナ^トスレムナ^ル

[b] [3] プヌー^トヌナ ゼナヌブリ^②ホ^ミマセ^トマ^ミ^③アスホー^ムハ^ミホ^ミニ^ス
 [d] [4] プヌー^トヌナ ゼナヌブリ^④ホ^ミマセ^トマ^ミ^⑤アスホー^ムハ^ミホ^ミニ^ス

[e] [5] プヌー^トヌナ ゼナヌブリ^⑥ホ^ミマセ^トマ^ミ^⑦アスホー^ムハ^ミホ^ミニ^ス

25. Nota: Shuiguizi 《水鼓子》(Su Davulu melodisi-Water drum melody) (Chen Ying Shi 2005:108-109)

第25曲 《水鼓子》

The musical score for 'Shuiguizi' (Water Drum Melody) is presented in two staves. The top staff begins with a section labeled 'a' and continues through 'b', 'c', 'd', 'e', and 'f'. The bottom staff begins with a section labeled 'c' and continues through 'd', 'e', and 'f1'. Below each staff, there are lyrics written in a combination of Chinese characters and Japanese kana. The lyrics describe the sound of water and drums, such as '水鼓子' (Shuiguizi), '水' (water), '鼓' (drum), and '子' (child). The score is set against a background of traditional musical notation, including note heads and stems.

Kaynaklar

- Pelliot chinois 3539, Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b83006835/f2.image>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8302820z/f5.image.r=3719.langEN>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f10.image>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f11.image>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f12.image>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f13.image>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f14.image>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f15.image>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f16.image>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f17.image>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f18.image>
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8303290v/f19.image>

- Bao Heng 鲍恒 (2010) Ling Ting Kan "Yanyue Kaoyuan" Yu Ciye Yanjiu
 凌廷堪《燕乐考原》与词乐研究 ("Ling Ting Kan'in "Yanyue Özgün Müziği" ve Ciyü
 Müziği Araştırmaları), 安徽大学徽学研究中心
<http://www.sinoss.net/qikan/uploadfile/2010/1130/592.pdf>
- BARDAKÇI Murat (1986) *Meragâlı Abdülkâdir*, İstanbul, Pan Yayıncılık.
- BARDAKÇI Murat (1995) "Ayalgu", *Fokus Dergisi*, İstanbul, 3.
- Chen Ying-shi (2010) "论敦煌乐谱的记谱法 (On Notation of Dunhuang Musical Scores)",
 《文化艺术研究》, 第5期.
- Chen Yingshi (2008) 论敦煌乐谱中的西域古曲, 文化艺术研究, 第1卷, 第1期
- Chen Yingshi 陈应时(1991) "A report on Chinese research into the Dunhuang music
 manuscripts", in Allan Marett, *Musica Asiatica*, Volume 6, Cambridge University Press.
- Chen Yingshi 陈应时(2008) 论敦煌乐谱中的西域古曲, 文化艺术研究, 2008年01期.
- Chen Yingshi 陳應時(2005) 敦煌樂譜解譯辨證, 上海, 上海音樂學院出版.
- Chen Yingshi (1991) "A report on Chinese research into the Dunhuang music manuscripts",
Musica Asiatica, Volume 6, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 61-72.
- Chen yue 沈約 (1977), *Song Sülâlesi Tarihi* 宋史, 北京, 中华书局.
- China Radio International., <http://turkish.cri.cn/882/2011/06/01/1s133565.htm>.
- COURTEILLE Pavet De, (1870) *Dictionnaire Turk-Oriental*, Paris: Imprimé Par Ordre
 Cui Ling Chin 崔令钦 (1962) 教坊记笺订 任半塘笺订, 北京, 中華書局.
- Cui Ling Chin 崔令钦 (1998) 教坊记 羽鼓录, 沈阳, 辽宁教育出版社.
- Cin Xihua Haber Ajansı, "长安古乐——唐宫廷大曲", Danwei (Chinese media, Internet and
 urban life).
- Duan Chengshi 段成式 (2007) You Yang Za Zu 西阳杂俎, 齐鲁书社.
- Dunhuang Academy, Mogao Caves, <http://enweb.dha.ac.cn/index.htm>; 23 12 2011.
- Duyou 杜佑 (1992) (1988) *Tongdian* 通典, 北京, 中华书局.
- EMİN Abduşükür Muhammet (1980) *Tang döneminde Şinjiang'da Şarkı ve Dans Sanatı*, Ürümqi.
- EMİN Tursun (1992), "论维吾尔十二木卡姆形成"、论维吾尔十二木卡姆,
 乌鲁木齐、新疆人们出版社
- ERGİŞİ Fatih (2008) "Türk Müziği'nde Nota (Lama) Sisteminin İncelenmesi", Afyon Kocatepe
 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
- Fang Xuanling ve.. 房玄龄等 (1974) *Chin Sülâlesi Tarihi* 晋书, 北京, 中华书局.
- Fang Xuanling ve..房玄龄等(1977) *Jin Sülâlesi Tarihi* 晋书, 北京, 中華書局.
- Ferit Devellioğlu (1998) *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat*, Aydim Kitapevi Yayınları, Ankara.
- Gagaku-. Japanese Court Music and Dance.... URL: <http://www.gagaku.net/>;
- Gao ren xiung 高人雄(2005) 从《教坊记》曲目考察词调中的西域音乐因子, 《西域研究》第2期,
 西北民族大学语言文化传播学院, <http://www.cqvip.com>
- Guan Yewei 关也维(1989) 敦煌古谱的猜想, 北京 : 音乐研究
- GÜZELDİR Muharrem (2002) *Abuşka Lugati*, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
- He Changlin 何昌林 (1983) "唐代遺留下來哪些曲譜?", 《音樂愛好者》, 第03期.
- He Changlin 何昌林 (1983) 论燕乐半字谱, China Academic Journal Electronic Publishing House
 (1994-2010).
- He Changlin 何昌林(1984) 敦煌琵琶谱记' 的来龙去脉、阳关、第五期
- He Changlin 何昌林 (1987) "關於敦煌琵琶譜的抄寫人《唱詞十九首》之謎-敬答饒宗頤教授",
 《音樂研究》, 第 3 期.
- <http://www.danwei.com/the-pipa-how-a-barbarian-lute-became-a-national-symbol/>
http://www.sn.xinhuanet.com/misc/2008-06/27/content_13663034.htm, 27 06 2008.

- İLHAN, Serap (1994) *Türk Müziğinde Nota*, Dokuz Eylül Üniversitesi, Müzik Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
- Jian Jianmin 金建民 (2010) Dunhuang QuPu 'de Oumi Heshi Neng Je Kai?
《敦煌曲谱》的奥秘何时能揭开? (Dunhuang Müzik Notaları'nın gizemleri ne zaman çözülür?), *Confucianism*, <http://www.confucianism.com.cn/html/A00010016/13060753.html>.
- KENZÖ Hayashi (1957) 敦煌琵琶谱の解读研究, (Pan Huansu 潘怀素 tercümesi), 上海音乐出版社.
- KENZÖ Hayashi 林谦三 (1938) 《琵琶古谱之研究——〈天平〉〈敦煌〉二谱试解》, 月刊 月谱, 27卷、第一期.
- KENZÖ Hayashi (1992) 《琵琶古谱之研究》 (Jao Tsung-I 饶宗颐 tercümesi, Jao Tsung-I 饶宗颐 derlemesi 《敦煌琵琶谱论文集》, 台北: 新文丰出版公司年版,
- Lee Ji-sun (2011) "The Musical Notations of Korea and Japan", *Musical Notations of Korea Chapter VII*, Translated by Lee Jong-chan. www.gugak.go.kr/.../dict_2011060716423.
- LESSING D. Ferdinand (2003), Moğolca - Türkçe Sözlük (2 Cilt), Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları
- LEVÍ S. (1913) Le "Tokharien B", langue de Koutcha, *Journal Asiatique*, Cilt II.S. 311-380.
- Ling-hu Te-fen ve.. 令狐德棻 等(1973), 隋书, 北京, 中華書局.
- Ling-hu Te-fen ve.. 令狐德棻 等(1988), 周書, 北京, 中華書局.
- Liu xü ve... 劉昫等(1975) 旧唐书.音乐志, 北京, 中華書局
- MALM, William P. (2000) "Traditional Japanese music and musical instruments", *Kodansha International*, 2.
- MILLWARD James A. (2011) "The pipa: How a barbarian lute became a national symbol", Moronaga Fujiwara 藤原師長(1171), Jinchi Yōroku 仁智要录(Moronaga Fujiwara; Fuminari Tōgi; Japanese Rare Book Collection (Library of Congress)
- Moronaga Fujiwara 藤原師長 (1171) Sango Yōroku 三五要录, (Moronaga Fujiwara; Fuminari Tōgi; Japanese Rare Book Collection (Library of Congress)
- O-yang Hsiu 欧阳修(1974), (新五代史), 北京, 中华书局.
- O-yang Hsiu 欧阳修(1975), 新唐书.礼乐志, 北京, 中華書局
- ÖGEL Bahaeeddin (1991) Türk Kültürü Tarihi'ne Giriş, 9 cild, Ankara, Kültür Bakanlığı.
- ÖZTÜRK Yılmaz (1974) Türk MüzikîSİ Ansiklopedisi, Cilt I.II., İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Milli Eğitim Basımevi.
- Peng Dingqiu ve.. 彭定求 等编, Quan Tang Shi 全唐詩, Bölüm 653, 19.cild, Pekin, Zhonghua Shuju 中華書局, 1960: 7501
- PICKEN Laurence E.R. (1967) "Central Asian tunes in the Gagaku tradition", *Festschrift für Walter Wiora*, ed. L. FINSCHER and C.-H. MAHLING (Kassel), P. 545-51.PICKEN Laurence Ernest Rowland, R. F. WOLPERT, Noël NICKSON (1997), *Music from the Tang Court*.6, Cambridge University Press.
- PICKEN Laurence, R. F. WOLPERT (1987) *Music from the Tang Court*. 4, Cambridge University Press.
- Qian Bo Quan 钱伯泉(1994) 一千多年以前的龜茲樂譜, 文化史知识, 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.
- Rao Zongyi 饶宗颐 (1987), "敦煌琵琶譜的來龍去脈涉及的史實問題", 《音樂研究》第3期.
- Ren Erbei 任二北 (1955), 敦煌曲初探, 上海, 上海文藝聯合出版社,
- SERTKAYA Osman Fikri (1982) Eski Türkçe'de Musiki Terimleri ve Musiki Aletleri İsimleri (Doçentlik Tezi), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
- Song Bo nian ve Li Qiang 宋博年, 李强 (2006), 西域音乐史, 乌鲁木齐, 新疆人民出版社.
- SÖZEN Tayyip Zeki "Ney Sazı ve Tarihi" Ney ve Neyzen URL:

<http://www.neyzenim.com/neytarihi.htm>, 06 03 2012

Şeyh Süleyman Efendi (1298) Lûgat-i Çağatayî ve Türkî-i Osmânî, İstanbul.

Tang Hui Yao 唐会要 (iki cilt), 33. Bölüm, Yayue 雅樂, Kyoto 京都, Chongwen chubanshe
中文出版社, 1978.

Tansukname-i İlhan (1989) (Çeviri: Abdulbaki GÖLPINARLI), İstanbul.

Tian Qing 田青 (2002) 田青音乐学研究文集, 山东文艺出版社.

Tsi Maguang 司马光(1956) 资治通鉴, 北京, 中华书局.

Tuo tuo 脱脱(1977) 宋史, 北京, 中华书局出版.

Wang Anchao 王安潮 (2007) Study on Da-qu of Tang Dynasty 唐大曲考 (doktora tezi,
danışman: Chen Yingshi), 上海音乐学院.

Wang Pu 王溥 (1991) Tang Huiyao, Shanghai, 上海古籍出版社,

Wei Cheng ve ... 魏徵等 (1973) i隋書, 北京、中华书局.

Xi'an antik müziği, Çin'in antik fosil müziğidir 西安古乐, 中国古乐“活化石”,
http://www.china.com.cn/zhuanti2005/txt/2005-06/27/content_5900411.htm, 27 06 2005.

Xi'an antik müziği, Çin'in antik fosil müziğidir 西安古乐, 中国古乐“活化石”,
<http://big5.china.com.cn/chinese/zhuanti/jdyt09/900411.htm>, 27 06 2005

Nuraniye Hidayet Ekrem

Dr., Türk siyasi ve kültür tarihi; tarihsel ve modern Türk-Çin ilişkileri

E-Posta: nuraniyehe@hotmail.com

Yazılı bilgisi:

Alındığı tarih: 5 Ocak 2012

Yayına kabul edildiği tarih: 15 Şubat 2012

E-yayın tarihi: 24 Nisan 2012

Çıktı sayfa sayısı: 59

Kaynak sayısı: 84