

Suites Daphnis et Chloé (Dafnis ve Kloe Sütleri)

Work Title	Daphnis et Chloé Suite No.1
Alternative Title	Fragments symphoniques I
Composer	Ravel, Maurice
Opus/Catalogue Number	M.57a
Movements/Sections	3 movements
	1. Nocturne
	2. Interlude
	3. Danse guerrière
Year/Date of Composition	1911
Composer Time Period	Early 20th century
Piece Style	Early 20th century
Instrumentation	Orchestra (with Chorus (wordless SATB), <i>ad lib</i>)
Work Title	Daphnis et Chloé Suite No.2
Alternative Title	Fragments symphoniques II
Composer	Ravel, Maurice
Opus/Catalogue Number	M.57b
Movements/Sections	3 sections
	1. Lever de jour
	2. Pantomime
	3. Danse générale
Year/Date of Composition	1913
First Publication	1913 - Paris: Durand
Composer Time Period	Early 20th century
Piece Style	Early 20th century
Instrumentation	Orchestra

Ravel 1928'de Roland Manuel'e yazdığı *Esquisse Biographique* (Biyografik Eskiz)'de şöyle yazmıştır: Dafnis ve Khloe'yi bestelediğim zaman amacım büyük bir müzikal fresko yaratmaktı. Aynı zamanda Yunanistan'ı tarihsel kesinliklerden çok hülyalarım sadık kalarak ve XVIII. yüzyıl Fransız ressamlarının yansıttıkları Yunanistan gibi canlandırmayı düşündüm.

İlk kez 8 Haziran 1912'de Paris'te Châtelet Tiyatrosu'nda Pierre Monteux yönetimindeki orkestra eşliğinde sahneye konan bale süitinde efsanevi Vaslav Nijinsky Dafnis rolünde, Ateş Kuşu'nun yıldızı Tamara Karsavina ise Kloe rolünde dans etmiş, eser büyük ilgiyle karşılanmıştı. Librettoyu, Ateş Kuşu'nu da yazan, koreograf Mikhail Fokine (1880-1942) hazırlamıştı.

Sergei Diaghilev üç yıl önce kurduğu Rus Balesi'nin yıldızları olan Nijinsky ve Karsavina için yeni ve ilginç bir eser istiyordu. Fokine daha önce de, 1904'te Petersburg Kraliyet Balesi direktörüne bu konuyu önermiş ancak sonuç alamamıştı. Yüzyılın en büyük koreografi olarak kabul edilen Fokine'ye göre, eski Yunan mitolojisinden kaynaklanan bu öykü "Müzik", "Resim" ve eski Yunanca'da taş, bronz, toprak ya da alçıdan oluşan üç boyutlu sanat eseri olarak tanımlanan "Plastik" ile canlanacak, yeni balenin en büyük özelliği de kesin güzelliği yansıtmak olacaktı. Fokine'nin reform planlarına Diaghilev de katıldı ve 1909'da baleyi Ravel'e ısmarladı.

1911 kışı için hazırlanması istenen müziği Ravel, Fokine'nin planına göre bestelemeye başladı. O sırada

Ravel, Fontainebleau'da küçük bir kulübede oturuyordu ve o yıl çok su taşkını olmuştu. Fokine ile arkadaşları, Dafnis ve Kloe'yi dinlemek üzere içerde oturdukları zaman ayaklarının altında sular akıyordu. Ravel, hazırladığı müzikleri onlara veriyor, sürekli çalışıyordu. Temsilin provalarında zorluklar başgösterdi. Duran Yayınevi'nin sahibinin anlattığına göre Ravel 1912 baharında müziği tamamlamıştı, ama Diaghilev tatmin olmamıştı; projeye devam konusunda çekinceleri vardı. Koreografi konusunda da Fokine ile aynı düşüncede değildi. Aralarındaki tartışmalar nedeniyle Fokine kendisini iki yıl kadar geri çekti ve bale müziğinin sütleri koreografik plansız yorumlandı.

Ünlü bale yönetmeni Diaghilev'e ithaf edilen balenin konusu MS. II. yüzyılda Midilli Adası'nda yaşamış olan şair Longos'un pastoral romanı *Daphnis kai Khloe*'den alınmıştır. Fokine'nin hazırladığı taslak üzerine Ravel'in 1909-1912 arasında orkestra ve koro için bestelediği balenin iki kahramanı Dafnis ve Kloe, çobanlar tarafından evlat edinilmiş iki çocuktur. Büyüdükçe, arkadaşlıkları saf bir aşka dönüşür.

Ravel, üç sahneden oluşan ve Koreografik Senfoni olarak tanımladığı *Dafnis ve Kloe Bale Müziği* için büyük bir orkestra öngörmüştü: Alışılmış çalgılar dışında dört trompet, Sol bas flüt, küçük Mi bemol klarinet, zengin bir vurma çalgılar bölümüne ek olarak Ravel'in Eoliphone olarak adlandırdığı rüzgar makinesi ve sahne arkasından sözsüz söyleyecek olan bir koro bulunmaktaydı. Ancak Ravel, istenirse bu koronun yerini alabilecek çalgıları da

partisyonda göstermiş, ayrıca partisyona yazdığı notlarla konuyu ve olayları belirtmişti. Daha sonra bir saati geçen bu müzikten, 1912'de orkestral fragmanlar dizisi olarak adlandırdığı yarım saat kadar süren iki süit düzenledi. Konser salonlarında da çoğunlukla - koro partisi öngörülme - ikinci süit çalınır.

Daphnis & Chloe
wikiwand.com

1. Süit balenin birinci sahnesinin sonunda başlar ve ikinci sahneden de bölümleri içerir. Çoban Dafnis'in sevgilisinin korunması için Pan'a dua edişi, koral bir intermezzo ve korsanların kampındaki dans yer alır. 2. Süit ise balenin üçüncü sahnesini yansıtır: Kloe'nin dönüşünü, Dafnis'in sevgiliyle dansını ve finaldeki neşeli lutlamayı canlandırır. Ravel, beş ana tema kullandığı baleyi "Koreografik Senfoni" diye adlandırmıştır.

Birinci tema 3/4'lük ölçüde, La Majör ana tonalitede, altı tane beşli aralık üzerine kuruludur. Eserin başlığı gibidir ve kesin disonansla Re bemolde, eserin La Majör ana tonalitesinin üzerinde point d'orge (taç noktasında) belirir. İkinci tema 6/8'lik ölçüde sahne arkasından duyulan koronun, doğaya çağrısı gibi yansır. Üçüncü tema, 2/4'lük ölçüde Dafnis'in aşk temasıdır. Koronun sesi üzerinden yükselir. Dördüncü tema, 3/4'lük ölçüde Kloe'nin temasıdır ve sevimli bir vals olarak sunulur. Beşinci tema, 5/4'lük ölçüde trompetlerin fanfarlarıyla korsanları vurgular, birinci bölümün sonunda duyulur.

1.Süit

Üç bölümlüdür. Ağır (Lent) tempoda başlayan 1. bölüm "Nocturne" başlığını taşır. Pan'ın tapınağı önünde nimfaların heykellerinin başlığı görülür. Dafnis'in girişiyile müzik biraz canlanır ve etkili olur (Trés modéré et exspressif). Sonra da Kloe girer ve dans ederler. Birinci tema üzerine duyulan tremololar ve flütlerin kadansları

ile Kloe'nin korsanlar tarafından kaçırlışı canlandırılır. Dafnis geç kalmıştır, kendini yere atar.

Vaslav Nijinsky
(1889-1950)

Tamara Platonovna Karsavina
(1885-1978)

Noktürn'ün başlangıcı partisyonda şöyle anlatılır: "Heykellerden birinin başı üzerinde birden bir ışık belirir. Nimfa canlanır ve kaidesinden inerek ağır ve gizemli bir sansa başlarken ikinci ve üçüncü nimfalar da ona katılır." Bu dans, keman ve viyola glissandolarının desteklediği arabesklelerle süslenir. Nimfalar, Dafnis'in gözyaşlarını görüp onu sakinleştirerek ayağa kaldırır. Tanrı Pan'ın şekli belirginleşir. Müzik Do Majör'e dönünce Dafnis yere

kapaklanarak aşkını dile getirir. Arka planda dört sesli koro aniden susar.

Ara verilmeden giren 2. bölüm, Interlude (Ara Müziği) başlığını taşır. Trompet ve kornoların yansıttığı beşinci temaya karşı koro sözsüz müzikle ikinci temayı arka planda duyurur. Obua ve flütlerinde katılımıyla uzun ve ağır tempolu cümlenin ortasında birden üçüncü bölüme geçilir. 3. bölüm, canlı ve çok kaba (animé et très rude) tempoda Danse guerrière (Savaşçıların Dansı)'nı yansıtır. Akşam vakti korsanların kampında, arka planda kayalıklar arasından denizde üç sıra kürekli bir savaş gemisi (Tirreme) görülmektedir. Beşinci temanın egemen olduğu bu barbar ve Borodin'in Prens Igor'unu anımsatan dansta korsanlar ellerinde meşalelerle Kloe'yi dansa zorlar, yerde sürüklenen Pan'ın kızgın hayalinin belirmesiyle ürker, kaybolurlar. Kloe, yalnız kalır, ortalığı bir aydınlık kaplar.

2.Süit

Balenin son sahne müziğinden oluşur. Birbirine bağlı olarak yorumlanan üç bölüm, Ravel'in partiyona kouyla ilgili yazdığı notlarda da açıklanmıştır. 1. bölümde (Le lever du jour-Gün doğuşu) pastoral bir sahne çizilir: Önce gecenin sessizliği egemendir. Yalnızca kayalar arasında derenin şırıltısı duyulmaktadır. Sonra gün ağırır: Kuşların konseri başlar, sabah yeli hissedilir; çobanın kavalı ikinci temayı doğanın derinliklerinden yansıtır. Periler, mağara önünde uyuyan Dafnis'i uyandırır. Sevgilisi kaçırılan Dafnis çaresizdir, ancak Peri Syrinx'in sevgisi uğruna yardım eden Pan'ın çabası sonucu Kloe kurtulur. Kloe ve Dafnis'in temaları sonunda birleşir. 2. bölümde (Pantomime – Pantomim) kavuşmanın sevinciyle Kloe "Kırlarda dolaşan Syrinx'i", Dafnis ise "Kaval çlan Pan"ı canlandırarak dans eder ve birbirlerine olan sevgilerini belirtirler. Bu ilginç bölmede Ravel, Pan ile Syrinx'in uyumunu gözeterek flüte Habenera dansı biçiminde bir ritim uygulamış ve ezgiyi basların geniş akorları eşliğinde desteklemiştir. Son bölüm "Danse Générale" (Genel Dans)'ta ise, Dafnis'e bağlılık yemini eden Kloe ile sevgilisi, ellerinde defne dallarıyla dans eden Baküs kızları ve genç çobanlarla çevrili olarak, mutlu ve neşeli bir dans (bacchanal) ile süiti sona erdirir.

Toplam süre 30'

- Aktüze İ. Müziği Okumak. Pan Yayıncılık. Nisan 2003.
- Rye M. Ölmeden önce okumanız gereken 1001 klasik müzik. Caretta, 2007.
- [http://imslp.org/wiki/Daphnis_et_Chlo%C3%A9_Suite_No.1_\(Ravel,_Maurice\)](http://imslp.org/wiki/Daphnis_et_Chlo%C3%A9_Suite_No.1_(Ravel,_Maurice))
- [http://imslp.org/wiki/Daphnis_et_Chlo%C3%A9_Suite_No.2_\(Ravel,_Maurice\)](http://imslp.org/wiki/Daphnis_et_Chlo%C3%A9_Suite_No.2_(Ravel,_Maurice))

