

T.C
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MÜZİK ANASANAT DALI
PİYANO PROGRAMI

AGUSTIN BARRIOS MANGORE’NİN “ORMANDA BİR RÜYA”
ADLI ESERİ VE İNCELENMESİ
(Yüksek Lisans Eser Metni)

Hazırlayan
20126008 Namık ATAMAN

Danışman
Prof. Selen BUCAK

İSTANBUL-2015

Namık ATAMAN tarafından hazırlanan **Agustin Barrios Mangore'nin “Ormanda Bir Rüya” Adlı Eseri ve İncelenmesi** adlı bu çalışma aşağıda adları yazılı jüri üyelerince Oybirliğiyle / ~~Oyçokluğuyla~~ Yüksek Lisans Eser Metni olarak Kabul Edilmiştir.

Kabul (Sınav) Tarihi : 19 / 01 / 2015

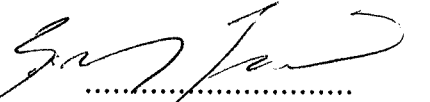
(Jüri Üyesinin Ünvanı , Adı , Soyadı ve Kurumu) :

İmzası :

Jüri Üyesi : Prof.Selen BUCAK (Danışman)

Jüri Üyesi : Yrd.Doç.Sinan ERŞAHİN

Jüri Üyesi : Öğr.Gör.Erdem SÖKMEN (İ.Ü. Öğr.Üy.)

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa no:</u>
ÖNSÖZ	ii
ÖZET	iii
SUMMARY	iv
ŞEKİL LİSTESİ	v
1. GİRİŞ	1
2. AGUSTİN BARRİOS MANGORE’NİN YAŞAMI VE ESERLERİ ...	2
2.1 Agustin Barrios Mangore’nin Gençlik Yılları	2
2.2. Agustin Barrios Mangore’nin Olgunluk Dönemi	9
2.3 Agustin Barrios Mangore’nin Ustalık Dönemi	15
2.4. Şef Nitsuga Mangore	40
2.5. Agustin Barrios’un Son Yılları	55
3. AGUSTİN BARRİOS’UN YAPTIĞI KAYITLAR	61
4.BARRİOS’UN DİĞER SANATLARLA OLAN İLİŞKİSİ	67
4.1. Barrios’un Şiir ile Olan İlişkisi	67
4.2 Barrios’un Resim ile Olan İlişkisi	74
5. BARRİOS’UN ESERLERİ VE MÜZİKAL ANLAYIŞI	76
5.1 Müzikal Anlayışı	76
5.2 Barrios’un Eserleri Ve Müziğine Genel Bakış	82
5.2.1 Estudio de Concerto	83
5.2.2 Las Abejas	84
5.2.3 Julia Florida	85
5.2.4 Choro da Saudade	85
6. AGUSTİN BARRİOS’UN “UN SUENO EN LA FLORESTA” ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ	87
7. SONUÇ	101
8. KAYNAKLAR	102
9. ÖZGEÇMİŞ	103

ÖNSÖZ

Bu çalışmada besteci gitarist Agustin Barrios Mangore'nin gitar edebiyatındaki yeri ve önemi incelenmiş olup analiz bölümünde Un Sueno en la Floresta (Ormanda Bir Rüya) isimli eseri incelenmiştir.

Klasik müzik dünyasında klasik gitar uzun yıllar boyunca hak ettiği değeri bulamamıştır. Bu sebeple gitaristler konserden para kazanma ve belli bir tanınırlığa sahip olmakta çok zorlanmıştır. Eserlerindeki müzikal kalite çeşitliliği ve doğaçlama olduğu hissi uyandıran öğelerden bahsedilmiştir. Müziğindeki melodik ve armonik dilindeki latin müziğinin etkisine değinilmiştir. Kendi ülkesinde ve dünyada hem gitarist hem de besteci olarak nasıl yer aldığı incelenmiş bazı eserlerinden örneklerle yer verilmiştir. Bu çalışmada, Agustin Barrios'un konser sanatçılığı ve bestecilik hayatını etkileyen zorlukları ortaya koyma amacı güdülmüştür.

Çalışma süresince desteğini esirgemeyip değerli fikirleriyle bu çalışmaya katkı sağlayan Prof. Selen Bucak'a, Doç. Onur Nurcan'a, Öğr. Gör. Erdem Sökmen'e ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu çalışmayı, çeviriler sırasında gece gündüz çalışan kardeşim Berkay Ataman'a ithaf ediyorum.

ÖZET

Bu çalışmada Paraguaylı gitarist ve besteci Agustin Barrios'un hayatını etkileyen faktörler incelenmiştir. Sanatın diğer alanlarıyla olan ilişkisi ve gitar edebiyatında önemli bir yere sahip olan Un Sueno en la Floresta (Ormanda Bir Rüya) isimli eserin incelenmiştir.

Çalışmada ilk olarak Agustin Barrios'un geniş yaşam öyküsüne yer verilmiş, yaşadığı zorluklar ve yaşadığı olayların sanat hayatına olan etkisi irdelenmiştir. Gitar dünyasında yer almak için yaptığı konserler ve bu konserlerle ilgili yaşadığı zorluklar incelenmiştir. Konserlerinde yaptığı yenilikler incelenmiştir. Tanıştığı insanların ve yaşadığı olayların eserlerine nasıl yansıdığı anlatılmıştır. Müzikal fikirlerini ve kullandığı armonik ve melodik dili anlayabilmek adına bazı eserlerinden örneklerle yer verilmiştir. Gitar repertuvarına yaptığı katkılar anlatılmıştır. Son olarak Un Sueno en la Floresta (Ormanda Bir Rüya) isimli eserin genel özellikleri incelenmiş ve örneklerle analizi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Gitar, Latin Amerika, Paraguay, konser sanatçılığı, teknik, etnik, halk müziği, popüler

SUMMARY

In this study the main factors that affect Paraguayan guitarist/composer Agustin Barrios's life are examined. His relation with the other fields of art and "Un Sueno en la Floresta" –the masterpiece that has a significant place in history of guitar literature are examined.

In this study, Agustin Barrios's life is mentioned firstly; the difficulties he had experienced and impacts of these experiences in his art are examined. The concerts he gave in order to gain a place in guitar world and difficulties of those concerts and novelties he introduced in his concerts are discussed. The effects of people he met and experiences he had on his works are examined. To understand his musical ideas and harmonic and melodic language some examples are given. His contribution to the guitar repertoire are explained. Finally, Un Sueno en La Floresta (A Dream in the Forest) is analyzed with examples.

Keywords: Guitar, Latin America, Paraguay, concert artist, technique, ethnic, folk music, popular

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 5.1. Estudio Concerto 10-16. ölçüsü	83
Şekil 5.2. Estudio Concerto'dan bir pasaj	84
Şekil 5.3. Las Abejas 31-36. ölçüsü	84
Şekil 5.4. Julia Florida 52-56. ölçüsü	85
Şekil 5.5. Choro da Saudade 27-29. ölçüsü	86
Şekil 6.1. Un Sueno en la Floresta 1-16. ölçüsü	88
Şekil 6.2. Un Sueno en la Floresta 17-25. ölçüsü	88
Şekil 6.3. Un Sueno en la Floresta 28-30. ölçüsü	89
Şekil 6.4. Un Sueno en la Floresta 31-36. ölçüsü	89
Şekil 6.5. Un Sueno en la Floresta 60-63. ölçüsü	89
Şekil 6.6. Un Sueno en la Floresta 64-65. ölçüsü	90
Şekil 6.7. Un Sueno en la Floresta 66-67. ölçüsü	90
Şekil 6.8. Un Sueno en la Floresta 87. ölçüsü	91
Şekil 6.9. Un Sueno en la Floresta 88-90. ölçüsü	91
Şekil 6.10. Un Suneo en la Floresta 109. ölçüsü	91
Şekil 6.11. Un Sueno en la Floresta 115-116. ölçüsü	92
Şekil 6.12. Un Sueno en la Floresta 149-150. ölçüsü	92

1. GİRİŞ

Tarihi boyunca iki altın çağ yaşamış olan gitarın ilk altın çağı Rönesans, ikincisi ise 19. yüzyıldır. 19. yüzyılda gitar anlayışı “Klasik-Romantik”tir. Bu anlayışa en iyi örnek olarak gitarist Fernando Sor (1778-1839) gösterilebilir. Dioniso Aguado (1784-1849), Matteo Carcassi (1792-1853), Fernando Carulli (1770-1841), Mauro Giuliani (1781-1829) ve Luigi Legnani (1790-1877) bu anlayışla eserler ortaya koyan diğer bestecilerdir. Gitar repertuvarına yön veren insanlar her zaman gitarist besteci olmuştur.

Teknik ve müzikal anlamda çoğu enstrümana göre zorlukları olan gitar için beste yapmak teknik açıdan oldukça güçtür. Dolayısıyla gitar yapısını ve tınısını iyi bilen gitaristlerin eserleri, gitar repertuvarında her zaman daha değerli olmuştur.

19. yüzyıl sonlarında doğup 20. yüzyıl ortalarına kadar yaşamış olan Agustin Barrios bu anlamda çok büyük önem taşır. Barrios çocukluğundan itibaren 19. yüzyıl gitar müziğini öğrenip gitar tınısına ve sınırlarına hakim olmuştur. Eserlerinde bu bilgileri yansıtmakla kalmayıp gitarın sınırlarını zorlarken zengin bir dil kullanmıştır. 19. yüzyıl armonisine eklediği yaşadığı coğrafyanın yerel müzik tınlarıyla zengin bir dil oluşturmuştur ve gitar repertuvarına çok önemli eserler sunmuştur.

2. AGUSTİN BARRİOS MANGORE’NİN YAŞAMI VE ESERLERİ

2.1 Agustín Barrios Mangore’nin Gençlik Yılları

Agustín Barrios Mangore 5 Mayıs 1885’te San Juan Batista Paraguay’da doğdu. Agustín’in babası, Don Doroteo Barrios, 1849’da Corrientes, Arjantin’de doğmuştur. Annesi, Dona Martina Ferreira, Paraguay, Humaita’nın yerlisidir. Çiftin altı çocuğu olmuştur. Romulo (1875), Virgilio (1876), Jose (1881), Agustín (1885), Diodoro (1888) ve Martín (1895).

Babası Don Doroteo Barrios Misiones bölgesinde Arjantinli konsolos yardımcısı statüsündeydi. Dona Martina ise edebiyat ve tiyatro aşığı bir okul öğretmeniydi. İkisi de eğitimli insanlardı ve sanata olan beğenileri –edebiyat, tiyatro ve müzik- hatırı sayılır derecedeydi. Barrios ailesinde kültür temel ve değer verilen bir mülktü. Don Doroteo’nun çok geniş bir kütüphanesi vardı, Misiones’in göreceli olarak içine kapanık bir bölgesine göre mükemmel denilebilirdi.

Don Doroteo gitar çalardı. Keman ve flüt çalan kardeşleri ile bir trio oluşturmuşlardı ve fiestalarda¹ ve özel etkinliklerde çalarlardı. Doroteo polca, vals ve sambanın ritmini oluşturan tipik rasgueado² tınılarıyla çalan bariz bir halk müziği gitaristiydi. Agustín, babasını izleyerek ve dinleyerek akorları ve ritmik birlikteliklerin temelini öğrendi. Gitar ise esas doğal yeteneklerini geliştirmesinde başlıca geçiş yoluydu. Doroteo oğluna “olağanüstü sesleri ortaya çıkaran” ve arkadaşlarının hayran kaldığı küçük bir gitar hediye etti. Paraguay’ın temel halk müziği enstrümanı olan, arpa da aşınaydı. Misiones’te hiçbir gitar öğretmeni veya müzik okulu bulunmamaktaydı. Sosyal toplanmalar Barrios’un bu erken yıllarda müzikle ilgili edinebildiği tek deneyimdi.

¹ Şenlik, bayram

² Rasgueado: Sağ elin yumruk yapılmasından sonra sırasıyla serçe, yüzük, orta ve işaret parmağının tellere vurmasıyla yapılan özel flamenko tekniği.

Agustin Barrios 13 yaşında basit melodileri çalabilir ve basılı müzik kompozisyonunu yorumlayabilir hale gelmişti. Bunlar: *La Perezosa* ve Arjantinli besteci/gitarist Juan Alais'in *La Chinita'sı*, bunların yanı sıra Fernando Carulli'nin müziklerini seslendiriyordu. Beste yapmaya o dönemde başlamıştı. Bu basılan besteler genç Barrios'a hayatını en çok etkileyen insanlardan biri tarafından öğretilmişti: Gustavo Sosa Escalada (1877-1943), Arjantin asıllı Paraguaylı Klasik gitarist. Escalada Buenos Aires'te Carlos Garcia Tolsa (1858-1905), Juan Alais (1844-1914) ve Antonio Ferreyro ile birlikte eğitim almıştı.

Sosa Escalada gençliğini Buenos Aires'te geçirdikten sonra Paraguay'a dönmüştü. 1895'te Asuncion'da kurulan, edebiyat, tiyatro, resim, müzik, beden eğitimi ve eskrim eğitimleri veren Paraguay Enstitüsü ile ilişkisi vardı. Bu özel okulda iki farklı dönemde klasik gitar eğitimi vermişti: 1897-98 ve 1908-09. Fernando Sor, Dionisio Aguado ve Fernando Carulli'nin gitar metodlarından yararlandı ve 19. yüzyılın başlıca Tarrega öncesi gitar metodlarını biliyordu. Romulo Barrios ile olan arkadaşlığı onun 1898'in Aralık ayında bir süre tatil yapmasına öncülük etti. Agustin'in çalışını ilk kez dinleyen ve yeteneklerinden çok etkilenen Sosa, ona hemen ders vermeye başladı. Doroteo ve Martina'ya Agustin'in müzik ve gitar eğitimine devam etmesi için onu Asuncion'a yollamalarını tavsiye etti.

Genç Agustin 1899'da Asuncion'a gitmiştir. Abileri Romulo ve Virgilio'yla kalmış ve Sosa Escalada'dan gitar dersleri almıştır. Sosa Escalada'dan alıntı yapılacak olursa: "*Barrios... benimle Dionisio Aguado'yu, Fernando Sor'un bütün tekniğini, Julian Arcas ve Carlos Garcia Tolsa'nın bütün eserlerini çalıştı.*"³

Bu dönemde zamanının büyük bir bölümünü temel klasik gitar tekniklerini öğrenerek yeteneklerini geliştirdi. 31 Aralık 1903'te, El Civico'da, programda son anda yapılan bir değişimle ilk konserini verdi:

³ R.Stower (six silver mombeans) sayfa 19.

“Dün, 31 Aralık’ta yapılacak konserle ilgili açıklanmış olan programda vokal performans sergileyecek olan Senorita Mario Barbero’nun devam eden rahatsızlığı sebebiyle ufak bir değişim yapılmıştır.

Onun yerini, Vinas tarafından Fantasia en Imitacion al Piano performansı, Agustin Barrios ve Juan de la Cruz Samaniego gitar ikilisi almıştır.”⁴

Son anda başka birinin yerine çağrılmış olmasına rağmen, bu gösterideki icrası ona performans sanatçısı olma yolunda önemli bir adım attırmıştır.

Bu dönemde hayatında önemli bir etki bırakacak olan bir insanla, Nicolino Pellegrini (1873-1933) ile tanıştı. Barrios, 1895-1930 arası Asuncion’daki tanınmış bir müzikal toplulukta ve birçok müzikalde yer almış olan bu İtalyan keman virtüözünden müziğin temellerini ve besteciliği öğrendi.

7 Mayıs 1906 yılında La Patria gazetesinde, şu kısa haber yer aldı: *“Bu ayın 5’inde, birçok kutlamanın sebebi olan genç Agustin Barrios doğum gününü kutladı.”⁵*

Ayın daha sonralarında 29 Mayıs 1906’da İtalya’daki Vezüv Dağı patlaması (7-8 Nisan) kurbanlarının yararına düzenlenen bir konseri (2 Haziran’da) haber veren bir makale yer aldı. Bu konser Pellegrini tarafından yönetilen 20 kişilik bir orkestrayı içermektedir, dört ayrı piyanist, bir mandolin sanatçısı, bir vokalist ve Julian Arcas’ın El Delirio’sunu çalan Agustin Barrios. 4 Haziran’da Los Sucesos gazetesinde hakkında yapılan değerlendirmede: *“Bay Agustin Barrios gitarla şahane çaldığı Paraguay tınılarıyla gerçek övgünün sahibidir.”⁶* denildi.

Görünüşe göre sadece resmi olarak duyurulan Arcas’ın bir parçasını çalmamıştı, bunun yanında gayet başarılı bir şekilde birkaç Paraguay halk şarkısı da çalmıştı. Barrios Asuncion’u fethettiğini düşünmeye başlamış ve konser sanatçısı olarak kariyerini geliştirmek için Paraguay’ı terk etmesi gerektiğine inanmıştır.

⁴ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 20)

⁵ R.Stover –Six Silver Mombeans (sayfa 23)

⁶ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 23)

Yakın bir zamanda gidecek olmanın planlarıyla, Senyor Agustin Barrios, Ulusal Tiyatro'da, kendi gitar öğretmeni ve saygı duyulması sanatçı Senyor Gustavo Sosa Escalada'nın eşliğiyle, bu ilgi çekici şenliğe katılanların ilgisini çekecek, mükemmel müzikal seçimlerden oluşan bir konser verecektir.

Abartısız, emin olunabilir ki bu konser sayısız aileyi ve boğa güreşi meraklılarını tiyatroya çekmekte başarısız olmayacaktır. Çünkü programda birçok ilgi alanına hitap eden Talberg'in Marcha Funebre'si, Maestro Garcia'nın Sonata'sı, Arcas'ın dikkate değer Delirio'su ve diğer parçalar yer alacaktır.⁷

Konserde sadece Barrios ve Sosa Escalada yer almamıştır, ayrıca Nicolino Pellegrini tarafından yönetilen bir orkestra da vardır. Belki de bu Barrios'un “büyük vedası” olarak görülmüştür ve Pellegrini'nin konsere katılmak için büyük bir istek duymasının altında yatan neden buydu. 27 Şubat 1908'de verilen konser programı aşağıdaki gibiydi:

İlk Bölüm:

Orkestra

1-Barrios tarafından Solo

Polaca Fanastica of Julian Arcas

2-Gitar ikilisi

Barrios ve Sosa Escalada tarafından çalınan

Cielito Porteno of G. Sosa Escalada

3-Orkestra

4-Gitar İkilisi

Enstrümantasyonu Barrios tarafından yapılan

Duo Concertante-Aire Nacional by Clervas

İkinci Bölüm:

1-Orkestra

2-Sosa Escalada tarafından solo:

Un Recuerdo por mi Patria by Antonio Jimenez Manjon

3-Gitar İkilisi

Florencia(habanera de salon) by G. Sosa Escalada

Barrios'un düzenlemesi olan Cielo Santa Fe

4-Orkestra

5-Barrios'tan sololar

Fantasia Imitacion al Piano by Jose Vinas

Estudio Number 8(andante) by Dioniso Aguado

El Delirio by Julian Arcas

6-Orkestra

⁷ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 27)

Dün gece Ulusal Tiyatro’da Senyor Agustin Barrios ve Senyor Gustavo Sosa Escalada tarafından düzenlenen gitar konseri yer aldı.

Konserde seçkin aileler ve sayısız beyefendi birçok koltuğu doldurdu.

Dün gece konseri izleyenler sanatçıları sıcak bir şekilde karşıladılar ve alkış yağmuruyla onları uğurladılar.

Barrios tercih ettiği enstrumanda sergilediği hayran olunası performansıyla alkış yağmurunu sonuna kadar hak etti.

Programdan detaylı olarak bahsetmeye çalışmayacağız, çünkü dün gece gelecekte sıra dışı bir sanatsal figür haline gelecek genç Barrios’un ilk başarılarından biri haline gelen zaferiydi.⁸

5 ay sonra 16 Temmuz’da Villa Rica’daki Porvenir Kulübü’nde Agustin Barrios, Dionisio Basualdo’yla ikili olarak, bir orkestra, piyano üçlüsü, keman ve flüt, piyano solo, vokalistlerin ve mandolinistlerin eşlik ettiği bir konser verdi. Şüphe yok ki düzenleyen kişi Pellegrini’ydi. Barrios ve Basualdo “Katie ve Jessie”⁹ isimli bir Gavotte ve Sosa Escalada’nın “Cielito Porteno” düetini çaldılar.

28 Nisan 1909 tarihli La Evolucion’da, Paraguari’de(Asuncion’un 50 kilometre güneydoğusu) verilecek konserle ilgili şöyle bir duyuru vardı:

Agustin Barrios

Bu genç sanatçı bir sonraki Cumartesi Paraguari kentinde konser verecek. Komutan Albay Alejandro Escobar centilmence devletin geniş salonlarının bu konserde kullanılmasını teklif etmiştir.

Genç dostumuza gelecek vadeden bir başarı dileriz.¹⁰

Bu Barrios’un kırsal Paraguay turu yapmaya çalıştığını ve mümkün olduğunca çok kasabada çalmaya çalıştığını destekler niteliktedir.

⁸ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 28)

⁹ Pellegrini tarafından piyano ve keman için yazılmış, Barrios tarafından iki gitar için düzenlenmiştir.

¹⁰ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 31)

KONSER

Senyor Agustin Barrios Paraguari’de verdiği konserde yeni başarılarla imza attı. Devletin geniş salonunda daha önce duyurduğumuz gibi bir konser verdi.

Paraguari’nin önde gelenleri bu konsere katıldı ve bu mükemmel gitaristin favori enstrümanını çalmasını dinleme fırsatı yakaladı.

Senyor Barrios büyük bir alkış aldı ve tebrik edildi.¹¹

Barrios Paraguay’ın küçük kırsal kasabalarında konser turu yapmak için oldukça motive olmuş olmalıydı. Ufkunu Asuncion’dan öteye genişletmek istiyordu.

İyi tanınmış gitarist Agustin Barrios, birçok gitar meraklısının yaptığı ısrarları kıramayıp Cumhuriyetteki sanatsal turunu erteledi ve hem kendi evinde hem de öğrencilerinin evinde gitar dersleri vermeye karar verdi.

Mükemmel gitaristin sanatsal yeteneklerine bakarsak şüphe yok ki derslere katılım çok yüksek olacak.¹²

Agustin P. Barrios

Evinizde gitar dersleri. Basit teknikler.

Caballero’nun köşesindeki Azara Sokağı’nda onunla görüşebilirsiniz.¹³

Bu reklam La Evolucion’un her baskısında yayımlanmıştı ve Paraguay Milli Kütüphanesi’nde var olan son baskı olan 16 Şubat 1910 tarihli gazetede reklam hala yayımlanmaktaydı. Barrios bu reklamı 6 aydan uzun bir süre yayımlatmıştı. Bunun kesinlikle bir yararı olmuştu. Bu Barrios’un ne kadar profesyonel olduğunun kanıtıydı ve Paraguay’da tam zamanlı konser sanatçısı olup hayatta kalabilme şansının çok az olduğunu ve kendini öğretmenliğe adanması gerektiği gerçeğinin altını çizmektedir.

16 Ağustos 1909’da La Evolucion’da verilen gelecek konser duyurusuna bakılırsa sahne almaya devam etti:

Birkaç gün içinde popüler sanatçı Agustin Barrios San Bernardino’da bir konser verecektir.

Konser zamanı yaklaşınca, ilgilenenler için konser programını yayımlayacağız.¹⁴

¹¹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 31)

¹² R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 32)

¹³ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 32)

¹⁴ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 32)

Bu haber, o dönemlerde Barrios hakkında yapılan son gazete haberi olarak bilinmektedir.

Bu noktada Barrios'u etkileyen önemli bir kişiyi daha tanıtmak gereklidir: Viriato Diaz Perez. İspanyol doğumlu Viriato 1900 başlarında Paraguay'a göç etmiştir. Sayısız kitabın ve makalenin yazarı, edebiyat eleştirmeni ve öğretmeni bir aydın olan Diaz Perez aynı zamanda bir teosofi¹⁵ inanıyordu. Barrios'u da teosofik doktrinler ve inanışlarla tanıştırmıştı. Diaz Perez'in Barrios üzerindeki etkisi özellikle estetik, felsefi ve metafizik konularında olmuştur.

Diaz Perez "uluslararası" bir perspektife sahipti ve Barrios'u Paraguay'ı terk etmeye ciddi anlamda teşvik etti. Ocak 1910'da, Buenos Aires gazetesinin editörü, Arjantin'deki üst sınıfın önemli bir üyesi olan arkadaşı Senyor Mario Villar Saenz Valiente'ye bir tanıtım mektubu yazdı. Arjantin'de 1910-1914 arası başkanlık yapmış olan Roque Saenz Pena'nın yeğeni idi. 1940'larda Buenos Aires'te onunla konuşan Sila Godoy, Barrios'un Corrientes kasabasında çalışını duyduktan sonra Valiente'nin onu kendi koruması altında Buenos Aires'e davet ettiğini bildirmektedir. 1910 Arjantin'in millet olarak 100. yılıydı ve sık sık festivallerin düzenleneceği bir yıl olması bekleniyordu. Validente açıkça sıra dışı genç gitaristin bu kutlama atmosferine çok uyacağını düşünüyordu. Bu dönemde Barrios, Corrientes, Resistencia, Posadas ve Encarnacion'da konserler verdi.

Son olarak "fırsatlar şehri" Buenos Aires'e doğru yola çıkmıştı. Paraguay'dan ayrılma isteği şüphe yok ki 8 Ağustos 1909'da Buenos Aires'e "kendi sonsuz eserlerinin" yayınlanmasının düzenlenmesi amacıyla bir aylık bir yolculuk yapan Nicolino Pellegrini tarafından ateşlendirilmişti. Buenos Aires müzik işinin başkenti ve Güney Amerika'nın kültürel anlamdaki büyük merkezidi ve o dönem için konser sanatçılığı kariyerinin peşinden gitmek adına seçilebilecek en mantıklı yeri.

¹⁵ Teosofi: Tüm din ve inançların ilahiyi bulmak, ulaşmak için olduğunu öngören ve böylece her din ve inancın hakikatin bir bölümüne gösterdiğini ileri süren düşünceler bütünü.

2.2. Agustín Barrios Mangore'nin Olgunluk Dönemi

1910'da Buenos Aires sosyal ve kültürel açıdan hareketli bir şehirdi. Son 20 senede aşırı bir göç almıştı (özellikle İtalya'dan) ve ticaretin, politikanın ve sanatın merkeziydi. Colon Tiyatrosu (The Teatro Colon) 1908'de inşa edilmişti ve Avrupa'yla önemli bağlantıları vardı. Barrios hayatında ilk kez, Buenos Aires'in evrensel kozmopolit atmosferinde Avrupa kültürünü keşfediyordu.

Klasik müzik, pop müziği, tango, halk müziği gibi tüm müzik türleri bu şehirde bulunabilirdi. Barrios şehre gidince Saenz Valiente'nin koruması altına alınmıştı. Destekçisinin gazete çalışanları için özel konserler verdi. Saenz Valiente Barrios'a ilk iyi gitarı olan İspanyol Jose Ramirez tarafından yapılmış gitarı verdi. Şunu da belirtmek gerekir ki Barrios bu destekçinin kanatları altına alınmaktan hoşlanıyordu çünkü bunu hayatı boyunca sayısız sefer tekrarladı. Saenz Valiente'yle olan bu tarz ilişkileri gayet olumlu, heyecan verici ve Paraguay'ın bu "taşralı çocuğu" için tamamıyla mükemmeldi.

Barrios hayatını sinemalarda sessiz filmlere müzik yaparak kazanıyordu. Ayrıca ikincil bir iş olarak canlı drama oynanan tiyatrolara da müzik yapıyordu ve bu sayede Paravicini isimli o zamanların çok tanınan bir aktörüyle tanıştı. Sinemalarda, kafelerde ve özel etkinliklerde çalan Agustín Barrios hala konser sanatçılığına çok uzaktı. Buenos Aires'e geldiği ilk dönemde "konser kariyerine" başlayamadı.

1912'de Barrios arkadaşı için tango şarkısı Don Perez Freire'i besteledi. Bu dönemde repertuarı genel olarak "popüler müzikle" doluydu (tangolar, yerel temalar, halk şarkıları vs.) ve bu repertuar, tatmin edici olsa da, eleştirmenlerin konser için beklediği gibi değildi. Barrios'un konservatuvar eğitimi almamış olması gittiği yerlerde akademik ve sanatsal topluluklarla bağlantı kurmasına engel olmuştur. Barrios'un deneyimleri, "akademinin salonlarından" ziyade "sokağın dünyasına" yakın olmasını sağlamıştır. Bu durum, o zamanlarda önde gelen klasik müzisyenlerdense neden Perez Freire (başarılı bir popüler sanatçı) ile tanıştığını

açıklamaktadır. Ve tabii ki o dönemin anlayışına göre, gitar çalıyor olması “klasik müzik dünyasına” girmesine doğal bir engel olmuştur.

Barrios Buenos Aires’i terk edip Montevideo’ya yolculuk yapmıştır. Burada başarılı ve zengin çiftçi, gitar meraklısı Martin Borda y Pagola ile arkadaşlık kurmuştur. Büyük olasılıkla Buenos Aires’teki arkadaşları Barrios’a Borda y Pagola’nın adresini vermiştir ve o da yeni bir koruyucu bulma umuduyla Montevideo’ya gitmiştir.

Barrios’un arkadaşı ve hayranı Miguel Herrera Klinger (1885 Salto doğumlu) 1956’da Barrios’un Uruguay’da geçirdiği zamanla ilgili hatıralarını yazmıştır. Bu notlar yarım kalmış olmasına rağmen Barrios’un Uruguay’da geçirdiği yıllar hakkında oldukça ilginç ve faydalıdır. Klinger’a göre Barrios Montevideo’da ilk kez Carlos Trapani tarafından düzenlenen bir konserde 1912 sonbaharında (güney yarımkürede Mart-Nisan-Mayıs ayları) görülmüştür. Carlos Trapani, o dönemlerde Montevideo gitar aktivitelerinin merkezi olan lider müzik mağazasının sahibidir. Trapani Barrios’a yıllarca büyük destekler vermiş, onun çalışmalarını ilk kez yayımlayan (1921’de) kişi olmuştur.

Klinger bu performansla ilgili Barrios’un müzikal anlamda kötü bir program seçtiğini fakat güzel ve garip bir şekilde dokunaklı bir yorum kattığını ifade etmiştir:

“Eğer sanat, seyirciyi harekete geçiren bir müzikal çıkarım yapabilmekse, Barrios bir sanatçıydı ve hiyerarşiden yoksun bu vasat parçaları çalması sebebiyle bu durumda iki kat sanatçı oluyordu. Tuhaflık metal tellerdeydi, verdiği sesin yarattığı ve ön plana çıkardığı nadir efektler bilinmiyordu, bunun sebebi kendi tarzıyla metalin sertliğini yumuşatması ve konser için uygun hale getirmesiydi. Tüm bu yetenekleri ve enstrumanını çalarken gösterdiği kararlı tavır, iki elindeki mükemmel teknikle çaldığı parçalar kusursuz bir şekilde parlamasını sağlıyordu ve onun oldukça ilgi çeken bu çalışına etki eden faktörlere ekleniyordu. O kadar ilgi çekiciydi ki Don Carlos Trapani saatin sabah 1 olduğunu söyleyene kadar,

hiçbirimiz fark etmeden iki saat geçmişti ve onun müziğini iki saat daha dinleyebildik.”¹⁶

Tam bu noktada Barrios’un metal tel kullanımıyla ilgili biraz gözleme yer vermek gerekir. Metal tel kullanmasının sebebi hayatının erken dönemlerinde Misiones’te babasının gitarını çalmaya başlamasıyla oldu. Belli bir noktada bağırsak teli denemiş olabilecekleri düşünülebilir, fakat o zamana kadar çoktan çelik telle çalma konusunda ustalaşmıştı. Dahası, 1900 dolaylarında Paraguay’da en iyi bağırsak teli markasının¹⁷ bulunmasının imkansız olduğu bilinmektedir. Barrios Buenos Aires’e gelene kadar çoktan çelik tellere alışmıştı. Gitarist Sila Godoy’un belirttiğine göre Venezuela’da bir müzisyen Barrios’un metal tel kullanma sebebinin çok terlemesi ve bunun bağırsak telleri kullanmasını imkansız hale getirmesi olduğunu söylemiştir. Sebep ne olursa olsun, şüphesiz ki çelik teller kullanması o dönem Buenos Aires ve Montevideo’nun klasik gitar dünyasında onun aleyhine işleyen etkenler oldu.

1912 yılında Montevideo’da Barrios, 1893’te Rio de la Plata bölgesine göç etmiş ve Buenos Aires’e yerleşmiş olan görme engelli İspanyol virtüöz Antonio Jimenez Manjon’la (1866-1919) tanışmıştır. Klinger’a göre, Barrios’un itirazlarına rağmen, bir grup arkadaşı Diario de la Plata gazetesinin ofisinde gerçekleşen buluşmayı ayarlamışlardır:

“İkisi de şevkli bir şekilde alkışlanmıştır. Manjon kendi bestelerini çalmıştır ve programı muhteşem Cancion India’sıyla bitirmiştir, gitar için yazılan en büyük bestelerden biridir. Ve Barrios, böyle bir program karşısına neyle çıkabilirdi? Sadece sonatı A Mi Madre, gerisi önemsizdi. Manjon’u duyduktan sonra Barrios, daha fazla çalmanın saygısızlık olacağını itiraf etti, Manjon’a ve çalışmalarına hürmetini gösterdi. Barrios metal tellerinden dolayı sadece tuhaflik olarak duyuluyordu... bir gün geleceği noktaya ulaşmak için öğreneceği daha çok şey vardı.”¹⁸

¹⁶ Maria Klinger - Notes for a Biography (1956)

¹⁷ İtalya’da üretilen Pirastro telleri büyük şehirler dışında Güney Amerika’da bulunamıyordu.

¹⁸ Maria Klinger - Notes for a Biography (1956)

Bu yıllar Barrios'un olgunluk dönemine hazırlık yıllarıydı. Hugo Riemann'ın metninden yararlanarak armoni çalıştı. 1914'te Arjantin plak markaları Atlanta ve Artigas için kayıt yapmaya başladı ve Paraguay'ı terk ettiğinden beri geçen 4 yıl içerisinde geliştirdiği repertuarı ortaya çıkaran 17 tane 78rpm'lik¹⁹ fonograf²⁰ üretti. Bu kayıtlar bir klasik gitarist tarafından yapılmış ilk kayıtlar olabilir:

Orijinal eserler (Toplamda 16): Tango No. 2, Jota, A Mi Madre (serenata), Estilo Regional, Estilo y Pericon, Aires Andaluces, Vidalita con variaciones, Don Perez Freire (tango), Milonga (estilo), Divagacion (imitacion violin), Pepita (vals), Isabel (gavota), Petit Pierrot (marcha), Divagaciones Criollas (estilo), La Bananita (tango), Aires Criollos.

Transkripsiyonlar (Toplamda 12): La Paloma(Nunez), Ojos Negros(Nunez), Mandolinata Napolitana (Sosa Escalada), Ay, Ay, Ay (Perez Freire), Marcha Paraguay (Dupuy), La Morocha Paraguay(de Raccioppi), Lucia de Lammermour (Donizetti), Matilde-mazurka (Garcia Tolsa), Divagacion Chopiniana (Garcia Tolsa), Madrigal-gavota(Sosa Escalada), Marcha de San Lorenzo(de Silva), Oro y Plata-vals (Lehar)²¹

Uruguay'daki bu seneler (1912-1915) Barrios'un olgunlaşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Borda y Pagola'nın çiftliğinde bolca zaman geçirmiş ve genç gitariste evinin kapılarını açan arkadaşlar edinmişti. Barrios arkadaşlarıyla kalmayı çok severdi. Bir seneyi gitarist Luis Pasquet (1882-1940) ile Salto'da geçirmiştir. Bu arkadaş ziyaretleri birkaç gün de sürebilirdi birkaç aya da uzatılabilirdi ve Barrios hayatı boyunca bu düzeni tekrar ettirmiştir. Uruguay'da yaşadığı bunca sene (1912-1916 arası, sonra ayrılıp tekrar 1920'den 1926'ya kadar) sadece Salto'da değil, Tacuarembó, Río Negro, Cerro Chato, Cerro Largo, Lavalleja, Fraile Muerto, Rivera ve Florida'da (ve daha birçok büyük kasabada) konserler vermiştir.

1916'dan 1920 Haziran'ına kadar Barrios Brezilya'daydı. Sao Paulo'yu kendine merkez olarak seçmişti ve Güney Brezilya'da konserler veriyordu. Yapacak

¹⁹ Rpm: Dakikadaki devir.

²⁰ Fonograf: Özel bir madde üzerine kaydedilen sesleri, istendiğinde mekanik bir yöntemle yineleyen aygıt.

²¹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 47)

olduğu dört tane konserinin yerleri şöyleydi: üç tanesi Sorocaba'da (18 Mayıs, 19 Mayıs ve 25 Mayıs 1918) ve bir tane de Santos şehrinde(12 Aralık 1918). Bu iki şehir de Sao Paulo eyaletindeydi.

18 Mayıs 1918, Sorocaba

İlk Bölüm:

1. *Marcha Heroica*(Giuliani)
2. *Chanson de Printemps*(Mendelssohn)
3. *Recuerdos del Pacifico*(Barrios)
4. *Meditacao*(Garcia Tolsa)
5. *Rapsodia Hespanhola*(Parga)

İkinci Bölüm:

1. *Concerto en La*(Arcas)
2. *Nocturno Op. 9, No. 2*(Chopin)
3. *Gavota Romantica*(Czibulka)
4. *Bicho Feo!*(Barrios)
5. *Jota Aragonesa*(Barrios)

19 Mayıs 1918, Sorocaba

Birinci Bölüm:

1. *Rondo Brillante*(Aguado)
2. *Berceuse*(Schumann)
3. *Souvenir d'un Reve* (Barrios)
4. *Pot-Pourri Lyrico* (Barrios)
5. *Tarantella* (Albano)

İkinci Bölüm:

1. *Capricho Arabe* (Tarrega)
2. *Bouree* (Bach)
3. *Rapsodia Latinoamericana* (Barrios)
4. *Il Trovatore* (Verdi)
5. *Marcha Paraguaya* (Dupuy)

25 Mayıs 1918, Sorocaba

İlk Bölüm:

1. *Polonaise Phantastique* (Arcas)
2. *Adagio Cantabile* (Beethoven)
3. *Meditacao* (Garcia Tolsa)
4. *Jota Aragoneza* (Barrios)

İkinci Bölüm:

1. *Phantasia Morisca (Espinosa)*
2. *Gavota Romantica (Csibulka)*
3. A) *Bicho Feo (Barrios)*
B) *Adieu (Barrios)*
4. *Pot-Pourri Lirico (Barrios)*
5. *Marcha Paraguaya (Dupuy)*²²

Bu yıllar boyunca gitar bilgisini ve besteciliğini geliştirdiğini bu programlarla göstermiştir: o zamana kadar “*Un Sueno en la Floresta*”, “*Marcha Heroica*”, “*Pot-Pourri Lirico*” (popüler operalar “*Rigoletta*”, “*Carmen*”, “*Faust*”, “*Tosca*”, “*Aida*” ve Guarany’den derlenmiştir), “*Adieu*”, “*Rapsodia Latino Americana*”, “*Bicho Feo*”, “*Recuerdos del Pacifico*” ve vals parçası “*Saudades do Rio de Janeiro*”’yu bestelemiştir. Ayrıca “*Capricho Arabe of Tarrega*”, Sor’un “*Fantasia Variee*’si”, ve Arcas’ın “*Grande Phantasia*” de konçertosunu içeren, kendi yerel müziklerinde ziyade daha standart bir konser repertuarı edinmiştir. Ayrıca transkripsiyon yeteneklerini de geliştirmiştir: Bach, Beethoven, Bufeletti, Chopin, Csibulka, Mendelssohn ve Schumann’dan gitar adaptasyonları yapmıştır.

Bu dönemde Barrios, Brezilyalı gitar yapımcısı Romeo Di Giorgio’yla arkadaşlık kurmuştur. Di Giorgio Barrios’a ilk telinin 20. perdesinden ince do sesi verilebilen bir gitar yapmıştır (Barrios mükemmel tremolo parçası *Un Sueno en la Floresta*’da bundan yararlanmıştır). 12 Eylül 1918’de Barrios, Di Giorgio’ya referans olmuş, Sao Paulo Konservatuar’ında çaldığı son konserinde Di Giorgio’nun eşsiz enstrümanını çaldığını belirtmiştir.

1919’a kadar Barrios’un güney Brezilya’da düzenli olarak konser vermesi sıra dışı bir sanatçı olması yönünden oldukça katkı sağlamıştı. O sene, ismi o kadar çok duyulmuş olmalı ki, gitar için düzenlemesini yaptığı *Romanza*’nın bestecisi, Brezilyalı piyanist/besteci Arturo Napolaeo (1845-1925) ile tanışmıştı. Barrios’tan *Romanza*’yı duyduktan sonra Napolaeo ithafında şunları yazdı:

²² R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 50-51)

*Don Agustin Barrios'a
Romanza'ma gitar için yaptığınız uyarlama şahane,
çalışınızsa ayrı bir güzellikte!
Daha fazla bir şey söyleyemem.
Arturo Napoleao
Haziran 1919, Rio²³*

2.3 Agustin Barrios Mangore'nin Ustalık Dönemi

*Kaynaklarımıza göre yarın, çok beğenilen konser gitaristi
Agustin Barrios Brezilya'dan gelecektir. Verdi Institute'ta üç
konser verecektir. Konser tarihleri henüz belli değildir.²⁴*

Bu tarihlerde Andres Segovia Montevideo'da konserler vermekteydi. Barrios Haziran ortasında gelişine kadar bir konser (11 Haziran) vermişti. 27 Haziran'da Segovia ikinci konserini prestijli Teatro Solis'te verdi. 1916'dan beri Montevideo'da çalmamış olan Barrios ilk konserini 3 Temmuz'da Verdi Institute'te şu programla verdi:

İlk Bölüm:

1. Serenata Espanola (Parga)
2. Minuet (Beethoven)
3. Flores Murchitas-vals (Barrios)
4. Romanza (Napoleao)
5. Meditacion (Garcia Tolsa)
6. Pot-Pourri Lirico (Barrios düzenlemesi)

İkinci Bölüm:

1. Bouree (Bach)
2. Air de Ballet (Ferranti)
3. Nocturne (Chopin)
4. Romanza en Imitacion al Violoncello (Barrios)
5. The Soul of Maria Ester (Mazurka Apasionatta)
6. Gran Jota (Barrios)²⁵

Bir sonraki gün 4 Temmuz akşamı Segovia Teatro Solis'te şu programla sahne aldı:

²³ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 54)

²⁴ 18 Haziran 1920 El Pais gazetesi Montevideo - R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 56)

²⁵ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 56)

İlk Bölüm:

1. Minuet in E (Sor)
2. Study in Bb (Sor)
3. Mozart Variations (Sor)
4. Minuet (Tarrega)
5. Recuerdos de la Alhambra (Tarrega)

İkinci Bölüm:

1. Fugue (Bach)
2. Minuet (Mozart)
3. Berceuse (Schumann)
4. Momento Musical (Schubert)
5. Waltz (Chopin)
6. Nocturne (Chopin)

Üçüncü Bölüm:

1. Scherzo Gavotte (Tarrega)
2. Serenata Espanola (Malats)
3. La Maja de Goya (Granados)
4. Danza Espanola (Granados)
5. Torre Bermeja (Albeniz)²⁶

Bu iki program arasındaki farkı karşılaştırmak ilginçtir. Andres Segovia'nın programı Sor, Tarrega, Granados ve Albeniz'in sağlam kombinasyonlarından oluşmaktadır. O zamanlarda Andres Segovia konser programlarında "20. Yüzyıl" repertuvarına çok az yer verirdi. Barrios'un programı ise klasiklerin kombinasyonu (kendi düzenlemeleriyle Bach, Beethoven, Chopin, Schumann) biraz İspanyol, Latin Amerikan (Parga, Tolsa ve Napoleao), beş orijinal beste içermektedir.

Barrios'un ikinci konseri üç gün sonra 6 Temmuz'da yine Verdi Institute'te gerçekleşmiştir:

Birinci Bölüm:

- Serenata Espagnola (Parga)
- Romanza (Napoleao)
- Rondo in A (Aguado)
- Vals No. 3 (Barrios)
- A) Estudio de Concierto (Barrios)

²⁶ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 57)

- B) *Allegro Sinfonico* (Barrios)

İkinci Bölüm:

- *Romanza* (Mendelssohn)
- *Minuet* (Beethoven)
- *Melodia En Fa* (Rubenstein)
- *Waltz No. 7* (Chopin)

Üçüncü Bölüm:

- *Rapsodia Espanola* (Parga-Barrios)
- *Souvenir d'un Reve* (Barrios)
- *Gavota Madrigal* (Barrios)
- *Mazurka Apasionata* (Barrios)
- *Gran Jota* (Barrios)²⁷

Segovia son konserini 25 Temmuz'da Montevideo'da Teatro Solis'te vermiştir:

Birinci Bölüm:

- *Serenata Espagnola* (Parga)
- *Romanza* (Napoleao)
- *Rondo in A* (Aguado)
- *Vals No. 3* (Barrios)
- *A) Estudio de Concierto* (Barrios)
- *B) Allegro Sinfonico* (Barrios)

İkinci Bölüm:

- *Romanza* (Mendelssohn)
- *Minuet* (Beethoven)
- *Melodia En Fa* (Rubenstein)
- *Waltz No. 7* (Chopin)

Üçüncü Bölüm:

- *Rapsodia Espanola* (Parga-Barrios)
- *Souvenir d'un Reve* (Barrios)
- *Gavota Madrigal* (Barrios)
- *Mazurka Apasionata* (Barrios)
- *Gran Jota* (Barrios)²⁸

²⁷ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 57)

²⁸ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 58)

Konserlerden kısa bir süre sonra Segovia Buenos Aires'i gitmek için ayrıldı. Bu 5 hafta boyunca iki büyük gitaristin Montevideo'da hiç görüşmemiş olması ilginç bir olaydır. Barrios Uruguay'da kalmıştır ve yeni seçilen Paraguay Başkanı Manuel Gondra'ya ithafen Teatro Solis'te 8 Ağustos'ta bir konser vermesi teklif edilmiştir:

Birinci Bölüm:

1. *Serenata Española (Parga)*
2. *Romanza (Napoleao)*
3. *Rondo in A (Aguado)*
4. *Vals No. 3 (Barrios)*
5. A) *Estudio de Concierto (Barrios)*
B) *Allegro Sinfonico (Barrios)*

İkinci Bölüm:

1. *Romanza (Mendelssohn)*
2. *Minuet (Beethoven)*
3. *Melodia En Fa (Rubenstein)*
4. *Waltz No. 7 (Chopin)*

Üçüncü Bölüm:

1. *Rapsodia Española (Parga-Barrios)*
2. *Souvenir d'un Reve (Barrios)*
3. *Gavota Madrigal (Barrios)*
4. *Mazurka Apasionata (Barrios)*
5. *Gran Jota (Barrios)*²⁹

Bu sefer Barrios konserde Albeniz veya Granados'tan hiçbir parça çalmıyordu ve bunun sebebi ilk olarak Tarrega tarafından piyano versiyonlarından uyarlanan eserlerin –daha sonra Llobet ve Segovia tarafından- Güney Amerika'da yayılmamış olmasıdır. Segovia gibi Barrios da Tarrega'nın Capricho Arabe'sini, Schumann'ın Berceuse'ünü ve Chopin'in Nocturne'ünü çalmıştır. Segovia'nın repertuarı Fernando Sor'dan Sonata'yı ve Tarrega'dan sayısız eseri içerir, dönemin “modern” gitar konser repertuarını temsil eder (Segovia henüz bu besteci grubundan kimseyle tanışmamıştır –Ponce, Torroba, Villa-Lobos, Castlenuovo-Tedesco, vs. gibi isimler gelecek yüzyıllarda “Segovian repertuar” ile ilişkilendirilecektir). Bazı açılardan, Barrios ve Segovia bu dönemde konser repertuarına yaklaşımlarında çok farklı değillerdi: ikisi de “klasikleri”(Bach, Schumann, Chopin) ve bunun yanı sıra İspanyol müziklerini (Segovia daha çok “19. yüzyıl sonlarının” İspanyol müziklerini,

²⁹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 59)

Tarrega-Albeniz-Granados çalarken, Barrios “19. yüzyıl ortalarından” Arcas-Parga-Broca isimleri tercih ederdi) çalarlardı. Tabii ki, orijinal kompozisyon bazında bir karşılaştırma yapmak mümkün değildir. Bu sadece bir derece sorusudur: Segovia biraz daha bilinen gitar repertuarı (Sor, Tarrega vs.) ve klasik bestecilerin transkripsiyonlarını çalarken, Barrios orijinal kompozisyonları ve Latin Amerika müziklerini (Napoleao, Albano, Garcia Tolsa) tercih etmiştir. 1920’ye kadar Segovia az çok bu tip repertuarı maksimum düzeyine getirmiştir ve “yeni modern repertuar” önceliğiyle hareket etmesinin önündeki yüzyılda onun çağdaş Avrupalı bestecilerle ilişki kurmasını sağladığını görmek gayet kolaydır. Öteki yandan Barrios ise önceliğini orijinal besteler yazmaya odaklanmıştır ve onun “yeni repertuarı” budur.

Bütün bu konserler sonunda 14 Nisan 1921 günü La Razon gazetesinde Barrios’la yapılan röportaj yayımlanmıştır.

Barrios’un sanatçı kişiliğinin halkımızda yarattığı etkiye bakarak, seçkin gitaristle yeni konserleri hakkında bilgi almak, beste yazma adına yoğun çalışmaları ve gelecekteki Kuzey Amerika turu ile ilgili konuşmanın tam zamanı olduğunu düşündük. Ona, birkaç önce yakalandığı, plajlarımızın canlandıran havasına dönme zorunluluğu getiren hastalığı sebebiyle oldukça bitkin bir görüntüsüyle rastladık. Barrios’un sıcak cana yakınlığı onunla fazla zaman kaybetmeden şu güzel sohbeti yapmamızı sağladı:

-Hastalığınız ne durumda, gelecek konserlerinize çıkacak durumda mısınız?

+Henüz tamamen iyileşmemiş olmama rağmen, kendimi zayıflığımdan güç alır buluyorum. Planım kışı, bana daima sıcak ve samimi bir cesaret veren Montevideo halkının karşısında vazifemden kaytarmayacağım için, faydalı havasının bana enerji vereceğini düşündüğüm Paraguay’da geçirmek.

-Peki Paraguay’da dinlendikten sonra planlarınız nelerdir?

+Benimsediğim memleketim Uruguay’a gitmek. Oradan 1921-1922 tarihleri arasında gerçekleşecek Sao Paulo, Rio de Janeiro, Havana, Washington ve New York’tan oluşan turum için ayrılacağım.

-Yani neredeyse tamamen kalıcı olarak Güney Amerika'dan ayrılmayı düşünüyorsunuz. Avrupa'ya gitme fikriniz var mı?

+Kuzey Amerika'nın insanı içine çeken atmosferini düşününce Güney Amerika'dan ne kadar ayrı olacağımı söylemek benim için oldukça zor. Bir Avrupa turu, doğal olarak, beni oldukça memnun eder ve Kuzeyin Cumhuriyetine gidişimin mantıklı bir sonucu olur.

-Hala sanatçılık kariyerinize uzun süre boyunca devam etmeyi düşünüyor musunuz?

+Şüphesiz ki konser sanatçısı olarak aktivitelerim doğrudan sağlık durumuma bağlı. Fakat benim için baskın gelen tutku bestecilik, özellikle gitar besteciliği. Bu konuda sanırım bu güzel ve zor enstrümanın edebiyatına bir iki eserle katkıda bulundum.

-Bestelerinizi yayımlamak gibi bir planınız var mı?

+Rio de la Plata'da çeşitli yayın evleri tarafından teklifler geldi, fakat eserlerimin çoğuna sadece bir elin parmağını geçmeyecek sayıda konser sanatçısı tarafından ulaşılabildiğinden bunu aniden yapmamı teşvik edecek bir sebep yok ortada. Yine de, hedefim bütün eserlerimi Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlamak.

-Konserleriniz için bazı yeni eserlerin duyurulduğunu gördük. Bunlar son besteleriniz mi?

+Sağlık durumum izin verdiği kadarıyla bu resitaller için 5 eser yazabildim. Vals de Primavera'dan sonra en önem verdiğim eser, romantik bir parça olan La Catedral'dir. Eser iki bölümden oluşuyor: "andante religioso" ve "allegro solemne".

Ayrıca konserlerimde Uruguaylı yetenekli sanat meraklısı Martin y Borda Pagola'dan yaptığım birkaç transkripsiyonu çalma zevkine de varacağım. Kendisinin gayretli çabaları ulusal ustaları onurlandırıyor.

Konser sanatçısı Barrios'un sözlerini bakılacak olursa, şöhretinin üzerinde dinlenmek yerine, aklı sabit bir coşkuyla köpüren bir laboratuvar gibi. Montevideo halkının, kariyeri aydınlık, uzun bir yolculuk olacak sanatçının değerli ve samimi

çabalarını bir kez daha ödüllendirmesini beklemek mantıklıca olacaktır.³⁰

Burada Barrios'un en çok çalınan bestesi La Catedral'den ilk kez bahsedilmiştir. Hikayeye göre bu eseri (orijinal, iki akımlı şekli olan Andante Religioso ve Allegro Solemne'yi –Prelude 19 yıl sonra El Salvador'da eklenecektir) Montevideo'daki San Jose Catedral'ine girerken edindiği deneyimlerle yazmıştır: Andante'nin geniş, yatay akorları, orgcu Bach'ın katedralde çalışından etkilenmesini sergiler. Takibinde gelen allegro katedralin sakin, ruhsal ortamını terk edip sokağın hareketli dünyasına atılmasını, 16. notanın sürekli arpej figürleriyle gösterir. Bir noktada kilise çanı duyulur: Barrios seçici ve programlı bir besteciydi ve La Catedral onun bu noktada en önemli eserlerinden biridir –hayal gücünün, duygularının ve virtüözlük tekniklerinin mükemmel birleşimi.

16 Nisan 1921'de Barrios iki konserinden ilkinin La Lira'da şu eserlerle gerçekleştirdi:

Birinci Bölüm:

1. *Mozart Variations (Sor)*
2. *Traumerei (Schumann-Borda)*
3. *Vals de Primavera (Barrios)*
4. *Rondo in A (Aguado)*

İkinci Bölüm:

1. *Gavotte (Bach)*
2. *Cuento de Amor (Manjon)*
3. *Two Concert Studies (Barrios)*
4. *Dance of the Hours (Ponchiell-Borda)*

Üçüncü Bölüm:

1. *Danza No. 5 (Granados)*
2. A) *Recuerdos de la Alhambra (Tarrega)*
B) *Minuet (Tarrega)*
3. *Mazurka Apassionata (Barrios)*
4. *Gran Jota (Barrios)³¹*

³⁰R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 60-61-62)

³¹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 62)

Francisco Tarrega'nın şaheseri Recuerdos de la Alhambra gibi Minuet'yi de listeye eklenmişti. Gran Jota Tarrega'nın versiyonu üzerini kurulmuştu ve 24 çeşitlemeden oluşuyordu. Bu program Barrios'un gitardaki gelişimini net bir şekilde gösteriyordu. Önündeki 10 sene boyunca konserlerinin kapanışını Gran Jota ile yapacaktı.

Bir sonraki akşam, 17 Nisan'da Barrios şu seçimi sahneledi:

Birinci Bölüm:

1. *Estudio Expresivo for portamento (Manjon)*
2. *Romanza (Napoleao)*
3. *Melody in F (Rubenstein)*
4. *La Catedral (Barrios)*
Andante Religioso
Allegro Solemne

İkinci Bölüm:

1. *Andante (Sor)*
2. *Granada (Albeniz)*
3. *A) Preludio en Sol Menor (Barrios)*
B) Humoresque
4. *Tarantella (Albano)*

Üçüncü Bölüm:

5. *Capricho Espanol (Barrios)*
6. *Waltz No. 7 (Chopin)*
7. *Souvenir d'un Reve (Barrios)*
8. *Allegro Sinfonico (Barrios)*³²

Bu program Brezilya'ya gelişinden 9 ay önce çaldığı programa kıyasla bir hayli farklıydı. Sor'un çeşitlemelerinin yanı sıra Albeniz ve Granados eserlerini de içeriyordu. Segovia Montevideo'nun gitar dünyasında büyük bir izlenim bırakmış olmalıydı ve bu çaldığı programlara da yansiyordu. Barrios'un iki kez kayıt edeceği mükemmel eser Tarantella'nın³³ bestecisi Albano'ydu. Tam ismi Levino Albano da Conceicao olan bu görme engelli Brezilyalı siyahi gitarist Barrios'a Tarantella'nın temelini öğreten kişiydi; fakat parça üzerinde tekrar çalıştı ve birtakım değişiklikler yaptı. Bu sebeple gelecek yıllarda parçayı önce "Levino da Conceicao/Barrios"

³² R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 63)

³³ Tarantella: Güney İtalya'da canlı ve hızlı, geleneksel bir dans türü.

olarak tanıtırken sonunda sadece “Barrios” olarak tanıtılmaya başladı. Rio de la Plata’nın, bazı açılardan Brezilya’dan çok Avrupa müziğine daha yakın olması Barrios’un gitarın genişlemiş dünyasını keşfetmesine olanak verdi. Sürekli gelişen yaratıcı becerileriyle birleşince, gelecekteki bir iki yıl içinde repertuvarını en yüksek düzeye taşımasını sağlamıştı.

Barrios’un Martin y Borda Pagola ile arkadaşlığı bu dönem her zamankinden daha sıkı devam ediyordu. Borda y Pagola Barrios’un ilerleyişine şahit olmaktan neredeyse “babasal bir gurur” duyuyordu. Hala Barrios’un en büyük destekçisiydi ve ona verdiği maddi desteğin yanı sıra onu sürekli müziğini yazmaya ve yayımlamaya teşvik ediyordu. Barrios’un zaferler kazandığı anları ve finansal anlamda refah yaşadığı anlar oldu, fakat günlerinin çoğu sağlam parasal kaynakları olmadan alçakgönüllü şartlarda basitçe yaşayarak geçti. Barrios’un Borda y Pagola’ya yazdığı bu mektup bu durumun altını çizer:

Montevideo, 22 Haziran 1921

Benim unutulmaz kardeşim Pagolita:

Memleketime yapacağım yolculuğa başlamadan önce benim için ziyaret edilecek kalan son iki kasaba Rivera ve Santana de Lioramento’dan dönüp Başkent’e yeni vardım. Martin ve ben olumlu bir sonuç için elimizden gelen her şeyi yaptık; samimiyetle kurduğum sanatımı savurganca harcadım; Martin sekreterlik-temsilcilik anlamında tartışmasız bir iyi niyet ve kararlı bir çaba ortaya koydu, bildiğin gibi, kardeşim, bütün bunlar varoluşun yoğun çalılıklarında kendini bir yol açmak için gerekli olan yüce ve onurlu işlerin çalışmalarıdır. Daha önce bahsedilen kasabalarda beş konser verildi: iki tane Rivera’da, bir tane Armour Meatpacking Plant’te, bir tane Santissima’daki Brezilya/Uruguay Tiyatrosu’nda ve bir tane de aynı Brezilya şehrinin Caxival Kulübü’nde üç konser oldukça büyük bir hayal kırıklığıydı: Rivera’dakiler ve Armour bu yönetici, tesislerinden vereceğim resitalin gerçekleşmesine yetki verdikten beş gün sonra Armour’un bir sent bile katkıda bulunmayacağı haberini verdi. Bir insan nasıl böyle yüzüstü olabilir? Brezilya-Uruguay Tiyatrosu’ndaki ve Caxival Kulübü’nde resitaller günü kurtardı, konaklama ve ulaşım masraflarımızı karşıladı. Bunların hepsini başarmak yirmi gün aldı, ve kardeşim, sonucun ne olduğunu hesaplayabilirsin. Hızlı ilerleyen sanatçı hayatımla daima yakından ilgilendiğini bilerek sana bu ciddi problemi nasıl çözeceğimin detaylarını

anlatabilirim: Martin'le beraber Buenos Aires'e gideceğim, orada iki ya da üç konser verdikten sonra hemen büyük Joaquin'imizin bulunabileceği San Juan'a gideceğim, üç konser daha vereceğim, dönüş yolunda Cordoba'da çalacağım ki bu sayede Asuncion'a finansal açıdan sağlam bir şekilde dönebileyim. Ne büyük problem, canım Pagolita! Kopernik'in, Newton'ın ya da Martin Gil'in matematiksel formülleri bu zorlu denklem karşısında yetersiz kalıyor... Üç gündür bu ümitsiz labirentten çıkış yolu bulabilmek için beynimi patlatıyorum, benim daima cömert kardeşim, senin yardımını istemekten başka çarem kalmadığını görüyorum. Bana biraz daha destek olmana ihtiyacım var. Beni daha önce kıyametin eşiğinden kurtardığın gerçeğini düşünerek, büyük ruhun ve engin kalbin isteğimin samimiliğini biliyor, burada sanatçılar yengeçler kadar tehlikeli görülürken bu bölgeyi terk etmek için yardımını isteyişim sürpriz olmasa gerek... Evet sevgili kardeşim. Ne kadar yardım edebilirsen et, belirli bir miktar istemiyorum. Ayrıca sana klasikleşen sözümü vermeliyim: en kısa sürede sana geri ödeme yapacağıma söz veririm. Fakat Buenos Aires'te yaptığım gibi, verdiğim konserlerden kazanacaklarıma ek olarak Max Gluxman için gramofon kaydı alarak da bir şeyler kazanma imkanımı göz önünde bulundurarak kredini en kısa sürede ödemem için gerçekçi bir şans var ortada. Ayrıca, sevgili Pagolita, zaman kaybetmeden bana olasılıkları yazabilirsen çok minnettar olurum.

Son zamanlarda boş vaktim olmadığı için bestelerimin el yazmalarını bitiremedim. Aynı zamanda benim de isteklerim olan isteklerini yerine getirmek için durmaksızın çalışacağım. Bitirdiğim her şeyi anında sana yollayacağım. Bu sana son mektubum olmayacak. Sevgili Uruguay'ı terk etmeden önce kompozisyonlarımın dışında, seni görme ve sana sarılma şansımın olduğunu düşünmediğim için sana tekrar yazıp veda edeceğim.

Bu arada, sevgili kardeşim, bütün ailene sevgi dolu hatıralarla, sana daima şükran duyacak ve sarsılmaz bir sevgiyle seven bu kardeşinin kardeşçe kucaklamalarını kabul et.

Agustin Barrios

Dipnot- Adresim: Cufre 1762.³⁴

9 hafta kadar sonra Barrios dostu ve koruyucusuna bir mektup daha yollamıştır:

³⁴ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 65)

Unutulmaz kardeşim Pagolita:

Şüphesiz ki, hala Uruguay topraklarında olmam seni şaşırtabilir. Daha şaşırtıcı olan ise, tereddüt etmeden, her zamanki gibi cömertçe, yaptığım teklife verdiğin cevaptan sonra benden haber almamış olman. Bana yardımcı olan, tesellim olan inancım, sevgi dolu kalbinde sana yazmamış olma hatamın ilgisizlik veya nankörlük olabileceğinden şüphe bile duymaman. Hayır! Sen gayet iyi biliyorsun ki senin manevi hediyelerini içten bir saygı ve kardeşçe bir takdirle karşılarım. Fakat kimse bilmiyor Pagolita, yarınlarda bizi bekleyen esrarlı kaderi kimse bilemez. Olayların bu ilginç ve gizemli dokusu tedirgin bir şekilde arzuladığım memleket yolculuğumu çözülmez bir problem halinde bırakmaya devam ediyor. Fakat hedeflerimi terk ettiğimi düşünmüyorum kardeşim. Eninde sonunda bulmam gereken sonucu ararken durup dinlenmeden beynimi patlatıyorum. Başıma gelen binlerce şeyi sana anlatmak faydasız olacak. Şunu bilmen yeterlidir ki, sevgili Martin, ekonomik durumumun sıkışıklığına çözüm bulmak amacıyla bütün eserlerimi burada, Montevideo'da yayınlamaya karar verdim. Çok iyi bildiğin gibi bu girişimi Birleşik Devletler'de gerçekleştirmek istiyordum. Yine de şu an müzikal eserlerimi yayınlamamın bana kaynak şelalesi yaratacağını düşünüyorum. Sence de öyle değil mi kardeşim? Kafamda bu düşünceyle, benden haber alamadığın geçen günlerde bu işe koyuldum, çok titiz bir şekilde aynı anda günışığı görecekt dört çalışmam için çok titiz hazırlıklara başladım. Bu eserler: Gavota Madrigal, Mi Minör Etüt, Serenata Espanola ve Vals de Primavera. Gayetano'nun bana sevgiyle ve kardeş gibi yardım ettiğini sana bildirmeninengin tatminini yaşıyorum, şevk duymam ve büyük bir kuvvetle ilerlemem benim için çok doğal.

Dört eserim bitti ve yazıcıya gitmeye hazır. Her parçanın, biri sana biri yayınevime olmak üzere iki kopyasını çıkartmam gerektiğinden biraz çalışmam gerekti. Ve konunun düğüm noktası şuydu: sana kocaman bir sürpriz yapabilmek için sessiz kaldım; buna inanarak, birkaç gün önceden beri, yayımlandığını bilmeden ilk baskıları anında sana yollamak istedim. Fakat işler düşündüğüm gibi gitmedi. 15 gün önce, bir dişçi ve yurttaşım dişlerimi düzeltmeyi önerdiği Sarandi Grande'ye gitmek durumunda kaldım. Oradan dün döndüm ve şu kadar söyleyebilirim ki dişlerim mükemmel oldu!

Şimdi eserlerim yayıncıya teslim edeceğim. Fakat zaman hızla akıp giderken benim inatçı sessizliğimin sana ne düşündüreceğinden endişelendim ve sana sürpriz yapmaktan vazgeçtim, sessizliğimi bozup sana nerelerde olduğumu yazdım.

Sinirinden ölmeyesin diye sana basılabilmesi için eserlerin orijinallerini yolluyorum ki sözümün eri olduğumu bil. Yine de, yayıncıya vereceğim orijinallerdeki bazı pasajları düzeltip öyle vermem gerekti. Bunu sana daha önce yazmadığım için bana kızma. Şimdi benim masum amacımı öğrenmiş oldun.

Yakında seni göreceğim. Ailene selamlarımı ilet ve bu dostunun ve müteşekkir kardeşinin sarsılmaz sevgisini kabul et.
Agustin Barrios³⁵

Glucksman, 15 Ocak 1921 tarihli mektupta Borda y Pagola'ya belirttiği gibi Barrios'a "sene başı beş kayıt" şartıyla beş yıllık bir kayıt sözleşmesi teklif eden kişidir. Bu mektup ayrıca Barrios'un Andres Segovia'yla ilk tanışmasını açıklar:

Buenos Aires, 15 Ekim 1921

Sevgili kardeşim Martin:

İnanmayacaksın ama Buenos Aires'teyim. Bu şehre gramofon kayıtçısı Max Glucksman ile sözleşmeli olarak 18 gün önce geldim. Bu sene için çoktan 6 plaklık bir seri kaydettim, bundan dolayı, sana söylemem gerekir ki bu firmayla bir kontrat imzaladım ve önümüzdeki 5 sene boyunca her yıl en az 5 kayıt çıkartmak zorundayım. Kaydettiğim seri "seçme plaklar" kategorisinde ve tek taraflı üç dakikalık uzunlukta. Şirket bana aldığım her kayıt için (doğal olarak plak başına) anında 25 peso ödüyor ve her diskin damgalanması için ayrıca bir 8 peso daha alıyorum. Ve eğer kendi bestelerimi kaydedersen bestecilik telif hakkı olarak 0.10 cent daha alıyorum. Bu seride şunları kaydettim: Pagina de Album, Vals No. 3, Canzoneta, Aires Criollos ve Madrigal Gavota. Bu eserleri bitirme isteğimle ne yazık ki notaları mümkün olduğunca kısalttım. Önümüzdeki Salı deneme kopyalarını dinleyeceğim ve sonra sana düşüncelerimi aktarırım.

Sevgili kardeşim: burada kalmamdan faydalanarak La Argentina'da 2-3 konser vereceğim. Ve senin de sevineceğin bir haber vermek isterim: benimle aynı La Argentina tiyatrosunda konser veren Segovia'yı duyma şansını yakaladım. Bu konserde onunla değerli arkadaşım Elbio tarafından tanıştırıldım ve şu an çok iyi arkadaş olduk. Bir zaman sonra onu özel dairesinde Elbio ve Martin eşliğinde görmeye gittim. Bana çok saygılı ve zarif davrandı. Onun gitarıyla onu tatmin eden bazı bestelerimi çaldım. Segovia'nın bana sunduğu bu güzel karşılamının sonucu olarak, sana söylemeliyim ki kardeşim, bu büyük

³⁵ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 67)

sanatçıya büyük yakınlık duydum. Onun çalışından büyüledim ve kendi karakterimi kaybetmeden onun stilini taklit etmeyi denedim. La Catedral'e özel bir ilgi duydu ve konserlerinde çalmak için eseri ona vermemi istedi. Bu sebeple, Pagolita, bana bir iyilik yapıp bu eserin kopyasını en kısa sürede yollamanı rica ediyorum, çünkü Segovia 2 Kasım'da Avrupa'ya gitmek için yola çıkacak. Beni bir hayli yüreklendirdi ve mümkün olan en kısa sürede eski dünyaya gitmem gerektiğini söyledi. Öte yandan, bende sanatçı olarak büyük bir samimiyet gördüğü için bana karşı özel bir saygı duyduğunu (ki bunu çok az insana duyar) açıkça ifade etti.

Son olarak, kardeşim, Segovia'yı fethettiğime göre, geriye kalan senin arkadaşın Llobet'i fethetmek. Sana söylemeyi unuttum, Segovia bana Albeniz'in çok değerli Torre Bermeja'sının da dahil olduğu repertuarından bazı eserleri vereceği sözünü verdi.
Agustin Barrios

Dipnot: Adresim: Mexico No. 353, Buenos Aires
Beğeneceğini umduğum yeni eserlerim var.³⁶

Agustin Barrios Mangore'nin arkadaşı ve anı yazarı Miguel Herrera Klinger, Agustin Barrios Mangore ve Andres Segovia'nın buluşmasını şöyle anlatır:

“Barrios Segovia'ya müzikal mücevherlerden bir şelale çaldı ve bu Segovia'yı şaşırttı... daha da iyisi: ağzını açık bıraktı. Yaklaşık 2 saat sonra Maestro tarafından tebrik edildi. Belirli bir parçayı çok beğendi ve konserlerinde çalmak istediğini belirtti. Barrios ona ithafile birlikte orijinal kopyasını verdi. Segovia sergilemek istediğini söylediği bu parçayı konserlerinde asla çalmadı. Ve mantıklı olan budur: eğer çalmış olsaydı, sahip olduğu sıra dışı yeteneklerle Barrios'u ulaşılmaz yüksekliklere çıkarmış olacaktı, ve böylece, kendi sanatçı prestijinin kıymetini düşürecek. Şimdi, olayı geç ele almış olmanın avantajıyla bu şöhretli karşılaşmadan çıkarımlar yapabiliriz. İlk olarak, Segovia'nın haklı olarak kendini üstün görmesine bağlı olarak, Barrios'un ona orijinal eserler çalmaya cüret edeceği, yapıtlarının değerine güvenerek, onun yüce yargısına, hem de cüretkar ve çitkırıldım sözler sarf etmeden sunacağı aklının ucundan bile geçmezdi. Barrios'un gösterdiği bu özgüven Segovia'nın üstünde büyük bir etki bıraktı ve onu ilgilenmeye zorladı. Gerisi ise duygulandırıcı romantizm içinde gizlenmiş güzel eserlerin büyüü tarafından halloldu.”

³⁶ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 69)

Barrios'un biraz saf olduğunu düşünüyorum. Samimi ve açık bir insandı. Zamanla Segovia'nın ne arkadaşı ne de destekçisi olduğunu anladı. Yıllar sonra Segovia'nın "kalpten sağır" olduğunu açıkladı. 1921'de Segovia meşhur olmaya yeni başlıyordu (takip eden on yıllarda konser dünyasında işgal edeceği her şeye kadir pozisyona kıyasla) ve açıkça tanınma ve başarı yolunda kendisine ciddi bir rakip istemiyordu. Eğer ki Segovia Barrios'un müziğine iddia ettiği gibi samimi bir takdir duysaydı, diğer parçaları da dahil olarak La Catedral'i çalardı ve şüphesiz ki Barrios'a Avrupa'da konser verme yolunda yardım ederdi. Fakat, en az bir kez daha karşılaşacak olmalarına rağmen, Segovia Barrios'u reddetti ve onu açık bir biçimde "gitar için iyi bir besteci olmadığı" şeklinde eleştirdi.³⁷

Barrios Paraguay'a başarılı biri olarak döndü. Çok fazla para kazanamamıştı ama yine de Paraguay basını tarafından Llobet ve Segovia ile karşılaştırılıp, dünyanın en iyi gitaristi ilan ediliyordu. Paraguaylılar 1909'dan beri ondan haber alamamıştı ve dönüşünü büyük bir merak ve neşeye karşıladılar.

Aldığımız telegrafa göre, yarın Paraguaylı ünlü gitarist Don Agustin Barrios, kardeşi Francisco Martin'le beraber, Corrientes'ten ayrılıp rotasını buraya çevirecek, kıskanılacak bir şöhrete sahip bir sanatçı olarak baba diyarı için edindiği şöhretle, önde gelen yabancı ülkelerde başarılı bir tur gerçekleştirdikten sonra memleketine dönüyor.

Hemşerimiz eleştirmenler tarafından en iyi gitaristlerden birisi olarak görülüyor ve her daim arzulu bir istekle onu dinlemek isteyen halkımız şimdi bu şehre yapmayı düşündüğü sunumlarda bekledikleri şansı yakalayacaklar.³⁸

Barrios Amerika için ulusal bir gurur kaynağı ve medarı iftihadır. Günümüzün ünlü gitaristlerini duymuş olanlar – Manjon, Tarrega, Llobet, Garcia, Sagreras, Robledo, vb.- doğrular ki hiçbirisi ne duyguda ne faaliyetle Barrios'un seviyesine ulaşamamıştır. Arjantinli ve Brezilyalı eleştirmenler de bu konuda aynı fikirdedir ve dünyada Buenos Aires dışında en iyi gitaristler tarafından sık sık ziyaret edilen bir şehir yoktur.

³⁷ Miguel Herrera Klinger "Biography of Agustin Barrios Mangore"

³⁸ El Diario gazetesi 19 Ağustos 1922 - R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 71)

Kendi kendine öğrendiğini düşünerek, Barrios'un büyük erdemi hak edilmiştir. Baba toprakları ona temel eğitim dışında bir şey veremediğinden dolayı kendi sayesinde ve kendinden dolayı öğrenmiştir.³⁹

Dört gün sonra Barrios Belvedere Tiyatrosu'nda (Teatro Belvedere) şu eserleri çaldığı bir konser verdi:

İlk Bölüm:

1. *Clair du Lune-adagio (Beethoven)*
2. *Serenata Espanola (Barrios)*
3. *Vals de Concierto No. 2 (Barrios)*
4. *Mozart Variations (Sor)*

İkinci Bölüm:

1. *Tempo de Bouree (Bach)*
2. *Cuento de Amor (Manjon)*
3. *Mazurka Apassionata (Barrios)*
4. *Minuet (Paderewsky)*

Üçüncü Bölüm:

1. *Sevilla (Albeniz)*
 2. *Recuerdos de la Alhambra (Tarrega)*
 3. *Danza en Re Menor (Barrios)*
 4. *Marcha Heroica (Barrios)*
- Bis: Cerro Cora (Paraguay şarkısı)⁴⁰*

Bu konserden kısa bir süre sonra Barrios Concepcion kasabasında birkaç konser vermek üzere kuzeye doğru seyahat etti. 15 Eylül'de Asuncion'a döndüler ve 17 Eylül'de Paraguay Enstitüsünde konser verdiler. Bu konserin reklamı Barrios'un yurtdışına çıkmadan önce Paraguay'da vereceği son konser olabileceğini ima ediyordu. Bu sefer ya gerçekten Paraguay'dan ayrılıp tura devam etmeyi kafasına koymuştu ya da bu konserden daha iyi bir gelir elde etmek için uyguladığı bir yöntemdi.

³⁹ El Liberal gazetesindeki bir eleştirmenin yazısı 28 Ağustos - R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 74)

⁴⁰ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 74)

Barrios 26 Nisan 1923'e kadar Paraguay'da kalmıştır. Gitmeden önce iki konser daha verecektir: 10 Nisan'da Godoi Müzesi'nde, bu konserde Barrios'un metafiziksel akıl hocası Viriato Diaz Perez ve eski arkadaşları dokunaklı bir övgü yapmıştır, diğeri ise 15 Nisan'da öğretmeni Gustavo Sosa Escalada ile çok özel bir konserdir.

Birinci Bölüm: Barrios

1. *Loure (Bach)*
2. *Vals No. 4 (Barrios)*
3. *Cancion de Mi Madre (Barrios)*
4. *Mozart Variations (Sor)*
5. *Romanza in Imitation of the Cello (Barrios)*
6. *Jha Che Valle (Barrios)*

İkinci Bölüm: Sosa Escalada

1. *Gran Solo (Sor)*
2. *Preludio (Cano)*
3. *Zaida Mercedes-polonesa (Sosa Escalada)*

Üçüncü Bölüm: Barrios ve Sosa Escalada

1. *Andante No. 8 (Cano)*
2. *Estudio de Concierto (Coste)*
3. *Aires Nacional es (Barrios düzenlemesi)*
4. *El Delirio (Arcas)*⁴¹

Barrios bir arkadaşını ziyaret etme amacıyla Arjantin, Rosario'ya gitmiştir. Bu arkadaşı, klasik gitarın ünlü öğretmeni, enstrümanında mucizevi olan ve 20. yüzyılın ilk yarısında Arjantin'de çok tanınan bir konser gitaristi haline gelen Lalyta (doğum 1914)'nın babası Don Baptiste Almiron'dur (1879-1932). Barrios 5 ay kadar Rosario'da kalmış, otelde konaklamış ve neredeyse her akşam Almironlarla yemek yemiş ve sonrasında hepsi sabahın erken saatlerine kadar gitar çalmaya başlamıştır. Barrios birkaç orijinal eserini Lalyta'ya öğretmiştir.

Barrios 9 yaşındaki Lalyta'yı çok dikkate alıyordu. Ve Lalyta Almiron hakkında şunları söylemiştir.

⁴¹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 79)

Bu genç çocuk hakkında söyleyeceğim her şey, inanılmaz yetenekleriyle kıyaslayınca solda sıfır kalır. Geçen yıl, Andean şehirlerine yaptığım turda bu küçük konser sanatçısı ve besteciyi (gördüğünüz gibi Lalita D. Almiron'un genç beyni çoktan bir iki orijinal sayfa ortaya çıkarmıştır) dinleme fırsatı buldum.

Onu enstrümanıya görünce edindiğim izlenim onun bir gişenin arkasında duruyor gibi olmasıydı, küçük sanatçıya göre gitar kocaman kalıyordu.

Fakat o tatlı gülüşüyle, dünyadaki en doğal şeymiş gibi Etüt No. 22 ve Mendelssohn'un Canzonetta'sını çaldığını görünce şaşkınlığımın önünü alamadım. Ustalar için bile zorlu bu eserler, onun teller üzerinde sinekkuşunu andıran terelelli hareketleriyle çevik parmakları, kristalden notalar yağmuruyla büyümlü bir sanat gibi ortaya çıkıyordu. Bu sanatsal erken gelişimin akıl almaz olgusunu düşününce, yeniden doğuşa inanmamak çok zor oluyor.

Ve ayrılırken bizim için bir ömür alan bu eserlerin doğasının o taze akla girişindeki doğanın mucizevi yollarını derin derin düşünüyordum.

Lalita Almiron sadece uygulayımçı değildi, aynı zamanda iyi ve derin hassasiyeti olan bir duygusaldı. Bu çocuğu, gözlerinde yaşlarla Chopin'in bir sayfasını yorumlarken izlemek duyguları harekete geçiriyordu.⁴²

Lalita Almiron Arjantin'de 1920'lerde Barrios'un eserlerini konserde çalan tek gitaristti. 19 ve 22 Ağustos'ta (Barrios bir daha dönmek üzere Rosario şehrini terk ettikten bir yıl kadar sonra), Lalyta Buenos Aires'te La Argentina'da konserler verdi ve repertuvarına Barrios'tan iki eser dahildi: Romance in Imitation of the Cello ve Vals Scherzo No. 4. Ayrıca o sene Rosario'da, Barrios'un sadece onun için yazdığı Gavotte Lalita'yı da çaldı.

Barrios'un Rosario'da geçirdiği 5 ay açıkça yeni eserler bestelemeye adanmıştı, bir aydan biraz daha fazla bir süre, Almironlara veda ettikten sonra, 24 Kasım'da Buenos Aires'te La Argentina Theatre'de tamamen orijinal eserlerden oluşmuş duyurulan üç konserden ilkinin verdi.

⁴² Ricardo Munoz "Historia de la Guitarra" (sayfa 406)

Birinci Bölüm:

1. Minuet in A
2. Romaza en Imitacion al Violoncello
3. Danza en Re Menor
4. Vals Brillante (No. 4)

İkinci Bölüm:

1. Serenata Morisca
2. Madrigal Gavota
3. Dos Estudios:
 - A) Las Abejas
 - B) Arabescos
4. Aires Sudamericanos

Üçüncü Bölüm:

1. Habanera
2. Mazurka Apasionata
3. Contemplacion
4. Gran Jota⁴³

Bu, Las Abejas'ın ilk kez görünüşüydü ve Las Abejas'ın da ilk sahne performansı olabilirdi. 6 Kasım ve 8 Kasım'da yapılması planlanan konserler seyirci eksikliği sebebiyle iptal edildi.

24 Ekim'de verebildiği konserin değerlendirmesi iki ay sonra Juan Anido tarafından yapılmıştır. Fakat Barrios hakkında pek iyi şeyler söylememiştir.

AGUSTIN BARRIOS

Senyor Agustin Barrios La Argentina'da sadece birini gerçekleştirdiği üç konserin ilanını vermiştir. Ünlü Paraguaylı gitaristin bundan dolayı çok az şansı olmuştur. Bu büyük ölçüde, halkımızda var olan gitarın modern sanatsal konseptiyle alakalıdır. Kendisini hem çalıcı, hem besteci, hem folklor araştırmacısı olarak sunan Barrios aslında bu üç yeteneğin hiçbirine gerçek anlamda sahip değildir. Gitarist olarak ilgiden yoksundur, belirli bir mizacı vardır fakat gitar sanatına kattığını iddia ettiği icatla en iyi konser gitaristlerinin arasında sayılmasından söz bile edilemez.

⁴³ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 84)

Bu yenilik klasik gitardaki ince tellerde bağırsaktan yapılma teller yerine çelikten yapılma teller kullanılmasıdır. Fakat Senyor Barrios, kültüre ve zevke karşı yaptığı bu ağır hatayı, yenilik olduğunu iddia ettiği şeyi bile üstlenememektedir: talihsiz modifikasyon İtalyan “tocadores” (sıradan “sokak” gitaristleri) ve popüler sanatçıların çoğu tarafından kullanılmaktadır. Besteci olarak Sr. Barrios, sıra dışı bir kalite ortaya koymamaktadır. Eserlerinin gitar için iyi bir repertuarına dahil olmakla uzaktan yakından alakası yoktur. Müzikal değer ve orijinallikten yoksundurlar. Ani fikir parlamaları ve göreceli ilginin yanı sıra, aşırıya kaçacak kadar uzatılmış son derece hoyrat bölümler görülür. Folklorist olarak ise, Latin Amerika parçalarının daha düzgün ve bilgili bir araştırmacı tarafı çıkana kadar beklemesi gerektiğini düşünüyoruz.⁴⁴

Bu dönemde gitar dinleyicilerinin düşünce yapısı değişiyordu ve Barrios’a zıt bir haldeydi. Barrios dışında kimse metal tellerle çalmamıştı. Buenos Aires’in klasik gitar dünyası gelişip kendini saflaştırdıkça metal teller tamamen reddedildi ve empresyonizm⁴⁵ ve neo-klasisizm⁴⁶ gibi müzikteki yeni akımlar, müzik için doğru yol olarak görüldü ve gelecek repertuarların bu yönde olması gerektiği düşünüldü.

1923 Aralık ayına kadar Barrios Güney Brezilya’daydı, fakat iç savaş çıkmıştı ve Uruguay’a döndü. Montevideo’ya yerleşti ve yılın kalanında bulabildiği her an ve her yerde konser verdi. Barrios, Borda y Pagola’nın Cerro de las Cuentas’taki çiftliğinde vakit geçirdi.

25 Mayıs 1924 tarihli, Barrios’un Paraguay’a bir kez daha dönme planlarını ortaya çıkaran mektup vardır. Geçmiş yıllara göre ekonomik koşulları değişmemiştir.

⁴⁴ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 86)

⁴⁵ Empresyonizm (İzlenimcilik): Doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefler.

⁴⁶ Neoklasizm: Antik Yunan ve Antik Roma dönemine ait tarzların yeniden canlandırılmasıyla ortaya çıkan bir akımdır. Bu akımın en önemli özelliklerinden biri önceki dönem olan Barok Sanatı’na ve aşırı süslemeciliğe duyulan tepkinin ortaya konulmasıdır.

Sevgili Pagolita:

Sanıyorum ki şu an çevrende, şüphe yok ki senin için Rockefeller'ın milyonlarından çok daha değerli olan sevgili ailenle sarılısın. Sevgili kardeşim! Böylece en sert kış bile daimi bir bahar olur ve kişinin ruhu sürekli gençlik hatıralarını ve hayata olan aşkı yansıtır. Sence de öyle değil mi kardeşim? Ben, henüz, hayatın yavaş yavaş ısıtmaya başladığı bohem yüklü kemiklerimi ısıtacak bir yuva bulamamış ben, bol bol jimnastik yapmalıyım ve soğuk duş almalıyım ki arzulanan reaksiyon üretilsin... Fakat ben bir iyimserim, Cennet tersini açıklayana kadar bunlar benim bekarlığımı dayanmama yeter...

Sevgili kardeşim: Don Luis'e söz verdim, Paraguay'ı terk etmeden önce, domuz sosisi yapmakta çok yetenekli karısı Dona Guillermine bana birkaç tane versin de anneme götürüyüm diye onlara bir domuz vereceğim. Senden isteğim bana en kısa sürede bir domuz bulup yollaman, kıyılmış halini tabii ki.

Hiç param olmadığından dolayı, tam takır kuru bakır diyebilirsin, sana geri ödememi üç taksitte yapmayı düşünüyorum: geç, kötü ve asla. Bu senin için uygun mu? Sanırım bu ikimizin de işine gelecek bir anlaşma olur.

Senden bu isteğim elbette ki senin için bir fedakarlık olacak, kardeşim, Fierro'nun dediği gibi:

Benim iyi dostum, fedakarlıkla

İnsanlar doğmuştur

Bu zamanlar

İnsanların güçlü olması gereken zamanlardır

Ölüm gelene kadar

Onu başına darbelerle alıp götürmek için.

Fakat ciddi; lütfen bana yaz, Pagolita ve domuzun ücretini bana bildir ve ne kadar ben sana ödeyeyim, tamam mı? Önümüzdeki hafta tam ne zaman emin değilim ama Buenos Aires'e doğru yola çıkacağım, Glucksman House'da 6 tane kayıt almak için. En az iki gün geçiririm ve Paraguay'a yolculuğuma hazırlanmak için döneceğim. Umarım, sen, Dionisia, Chinita ve bütün akrabalarının sağlığı iyidir. Burada hepimiz iyiyiz, sadece soğuk hava biraz can sıkıcı olmaya başladı. Orada da sıcaklığın hatırı sayılır derecede düştüğünü tahmin ediyorum. Duranona ailesinin selamlarıyla beraber müteşekkire dostunun güçlü ve kardeşçe sarılışını yolluyorum.

Agustin Barrios⁴⁷

⁴⁷ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 90)

1924 Ağustos ayında Agustin Barrios Mangore Paraguay'a dönmüştü. Olimpio dergisinde Barrios'un müziği için şu yorum yapılmıştı.

*Paraguay müziği dünya uygarlığının merkezinde başarıya ulaşmak için sanatsal asaletin kurallarına ihtiyaç duymaktadır. Halk müzisyenlerimiz kendilerine güzel yerel havalar üstünde çalışmayı, onları yeni şekillere sokmayı vatansever bir görev olarak empoze etmelidir ve bu sayede onu tartışılan ıkellik ve tekdüzelikten çıkarmalıdır.*⁴⁸

Çok zaman geçmeden bir grup öğrenci Barrios'tan Asuncion'daki Öğrenci Merkezi'nde yardım konseri vermesini istedi. Fakat öğrenciler konseri yapabilecek yeterlilikte bir konferans salonu aradığında herkes tarafından geri çevrildiler. O zamanlar konserin organizasyonlarıyla ilgilenen öğrencilerden biri, Dr. Amadeo Baez Allende, yıllar sonra 1975'te, Barrios'un Paraguay'daki son performansını çevreleyen olaylarla ilgili anılarını anlattı:

Senor Barrios Paraguay gençliğinin böyle bir grubu tarafından ziyaret edildiği için çok memnun olmuştu ve ziyaret sebebimizi açıkladığımızda şöyle cevap verdi: "Siz gençlerin arzularını reddedemem ve sizin isteklerinizi karşılamak benim için inanılmaz bir mutluluk olacaktır."

*Ateneo Başkanıyla Dr. Don Juan Francisco Recalde ile, Öğrenci Merkezi'nin bütün üyelerinin bulunduğu bir görüşme yaptık ve gençliğin verdiği kıpır kıpırlıkla, ünlü gitarist Barrios'un öğrencilere adayacağı bir konser verebilmesi için Ateneo'nun salonlarını kullanma isteğimizi açıkladık. Dr. Recalde'nin kızgın bir sesle reddetmesi bizi çok şaşırttı: "Bu, müzikten anlamayan ve kültürün sınırlarında yeri olmayan, popüler bir gitaristten fazlası olmayan birinin" –ve bahsedilemeyecek birkaç söz daha ekledi. Dr. Recalde'nin saldırgan tavrı karşısında şok olmuş bir şekilde ayrıldık ve bugün bunun sebebinin ne olduğunu biliyoruz: Agustín Barrios Colorado politik görüşünü savunuyordu.*⁴⁹

Yukarıda da bahsedildiği gibi, siyasetle uzaktan yakından alakası olmamasına rağmen, sadece ve sadece politik seçimi dolayısıyla Barrios birkaç düşman edinmişti.

⁴⁸ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 92)

⁴⁹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 95)

Paraguay onun için kapanmıştı. Bu dönemde verdiği konserlerden hiç birisi Asuncion'un büyük tiyatrolarında gerçekleşmemişti çünkü Barrios “kara listeye” alınmıştı. Ne yapılabilirdi? Problem söylendiğinde, Barrios cevap verdi: “Yerel bir mekan bulamayacağını biliyorum, bundan dolayı Plaza Uruguay'da konser vermeyi teklif ediyorum.” Belki de iki yıl önce aynı plazada deneyip halkın aşırı katılımı yüzünden yapamadığı “açık hava” etkinliğini gerçekleştirmeyi düşünüyordu. Konser, arkadaşı gitarist Dionisio Basualdo'nun iş birliğiyle gerçekleştirilebildi. “Etkinlik başarılıydı; kalitesi kadar halkın katılımı da etkileyiciydi. Sonunda Barrios ünlü sonesi⁵⁰ Bohemio'yu okudu, bu da Paraguay'a vedası oldu.”

Barrios 1926'da Uruguay'da kalmıştır ve iç kasabalarda konserler vermeye devam etmiştir. Arkadaşı Borda y Pagola ona destek olmaya devam etmiştir. Barrios'un bu dönemlerde ona yazdığı mektup Cerro Chato kasabesindeki tipik bir performansı açıklar:

Cerro Chato
25 Ocak 1926

Benim sevgili unutulmaz kardeşim Pagolita:

Şu an, akşamın 8'inde, Cerro Chato'daki sanatsal performansım son buldu ve büyük bir zevkle sana yazmak için kalemimi elime aldım. Bu muhitteki sosyal kulüplerde verdiğim iki konser dikkate değer sanatsal başarıları ve finansal anlamda iyi sonuçlar getirdi. Daha iyi olabilirdi, gişe umduğumuz toplama ulaşmadı, bunun sebebi, şüphe yok ki, yerel şartlar, sana söylüyorum, sadece 50 bilet peşin olarak satıldı. Fakat kapıda satılan biletler de vardı, ve bu iki resitalden 160 peso elde etmemizi sağladı, bunun başarısızlık olduğunu düşünmüyorum, ne dersin? İlk gece inanılmaz sıcaktı, ilk konserin öğleden sonrası biraz yağmur yağmış olması sayesinde dün biraz soğudu. Konserler seçkin bir kitleye hitap etti ve çok iyi dinlediler, en azından Fraile Murto halkının beni dinlediğinden iyiydi. Sanırım buraya sıcak hatıralar bıraktım, şüphesiz ki bu seni tatmin edecektir, sevgili kardeşim, bu sanatsal festivallere senin önayak olduğunu düşünürsek.

⁵⁰ Sone: İki Dörtlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik bir nazım şeklidir.

Egidio ve hanımıyla ilgili, evlerinde kaldığım sürece beni mutlu etmek için ellerinden geleni yaptıklarından başka bir şey söyleyemem. Otellerindeki en iyi odaya beni yerleştirdiler, çok düzenli ve bakımlıydı ve şunu söylemeliyim ki iki yatak hazırlanmıştı, senin de benimle geleceğin düşünülerek. Fakat yalnız geldiğimi görünce, büyük hayal kırıklığına uğradılar. Dahası sana kardeşçe bir yakınlık duyan Egidio, yokluğundan dolayı kendini avutamadı. Zavallı adam konserlerimin başarısı için elinden geleni yaptı, otelinin yönetimini bile bırakıp bana zaman ayırdı ve söylemeliyim ki sadece ona değil, benimle kocaman ilgilenen nazik eşi Otilia'ya da minnetlerimi borçluyum.

Dediğim gibi, kardeşim, buradaki konserlerimi bitirdim ve yarın Montevideo'ya tren olmamasından dolayı Egidio'nun ailesi beni yakınlardaki çiftlik evlerinde vereceği sıcak partiye, akşam 6'da gerçekleşecek fevkalade buluşmaya göütrdü. Unutulmaz bir geceydi.

Güzel kardeşim, bunlar Cerro Chato'da kalışımı özetliyor. Yarın sabah 9.30 ya da 10 gibi Montevideo'ya doğru yola çıkacağım. Kalbimin derinliklerinden sana söylüyorum ki, küçük çiftliğinin büyüğü sessizliğini özledim, aşık olunası atmosferiyle, senin kardeşçe eşliğinde bulduğum gerçek mutlulukla geçirdiğim saatleri.

Seni yakında görene kadar, sevgili kardeşim, sana ve ailene sevgi dolu selamlarımı yollarım ve daimi kardeşinin en sıkı sarılmasını lütfen kabul et.

A.Barrios

Kardeşim: Söylemeyi unuttum, Egidio ve eşi bana o kadar cömert davrandı ki onların evinde kaldığım süre boyunca bana bir cent bile ödetmediler. Umarım Tanrı onlara bu iyiliklerinin karşılığını verir.⁵¹

Barrios 1927'de aktivitesinin odağını Arjantin'e taşıdı ve 15 ve 17 Kasım'da Arjantin, Entre Rios'taki Teatro Urquiza'da iki konser verdi.

1928 başlarına kadar Arjantin, Entre Rios'ta kaldı. Nisan'da Buenos Aires'e dönmüştü. Buenos Aires'teki Odeon Endüstrisi'nin aldığı notlara göre, 17 Nisan'da

⁵¹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 98)

Barrios kayıt seanslarına başlamıştı ve önündeki dört ayda yirmi kayıt almıştı ve son seansı 1 Ağustos'taydı.

Buenos Aires'in gitar dinleyicileri bundan sonra az çok Barrios'un metal tel kullanımını ve “geriye dönük 19. yüzyıl tipi” repertuvarını reddetti. Aynı dönmlerde Andres Segovia da Buenos Aires'teydi ve konser verdiği tiyatroları doldurmakta hiç bir sıkıntı çekmiyordu. Segovia 1921'den beri (Barrios'la tanıştığı zaman) Arjantin'de bulunmamıştı. 3 Temmuz'da Odeon Tiyatrosu'nda, sonraki ay vereceği dokuz konserden ilkinin yarım ve tam dolu arası bir katılımı ile gerçekleştirdi ve iddiaya göre Barrios da bu konsere katılmıştı.

Andres Segovia, 3 Temmuz 1928

Birinci Bölüm:

5. *Minueto (Sor)*
6. *Mozart Variations (Sor)*
7. *Fandanguillo (Turina)*
8. *Estudio (Tarrega)*

İkinci Bölüm:

1. *Prelude, Allemande, Fugue, Courante and Gavotte (Bach)*
2. *Minuet (Haydn)*
3. *Sonatina (Torroba)*
4. *Leyenda (Albeniz)⁵²*

Tanışmalarının gerçekleşmesinden sonraki yedi senede, Segovia Avrupa, Güney Amerika ve Birleşik Devletler'de konser vererek, uluslararası düzeyde saygınlık kazanmaya başlamıştı. Barrios Güney Amerika'da kalmıştı ve gayretli bir şekilde çalışmasına rağmen uluslararası düzeyde adını duyuramamıştı. Bu yedi senelik dönemde Barrios çok fazla eser besteledi. Aynı dönemde Segovia repertuvarını genişletmekle uğraşıyordu ve bu repertuvarda şimdi Ponce, Turina, Torroba, Tansman, Roussel ve Scott da vardı. Andres Segovia'nın repertuvarında bulunan eserlerin çoğu 20. yüzyıl armonik diliyle yazılmıştı.

⁵² R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 103)

Agustin Barrios Mangore Pelotas'taki Tiyatro 7 de Abril'de şu konseri verdi.

Birinci Bölüm:

1. *Andante (Barrios)*
2. *Allegretto (Moreno Torroba)*
3. *Cueca Chilena (Barrios)*
4. *Allegro Vivace (Barrios)*

İkinci Bölüm:

1. *Romanza (Napoleao)*
2. *Danza Espanola No. 5 (Granados)*
3. *Mazurka Apassionatta (Barrios)*
4. *Pot-Pourri Lyrico (Barrios)*

Üçüncü Bölüm:

1. *Sevilla (Albeniz)*
2. *Capricho Arabe (Tarrega)*
3. *Contemplacion (Barrios)*
4. *Alvorada Historica Paraguaya (Barrios)*⁵³

Bu performans Barrios'un ilk kez açıkça "Segovian" benzeri repertuvar çaldığı bir programdır. Büyük ihtimalle Buenos Aires'te Segovia'yı dinlemiş ve çaldığı eserlerin notalarını elde etmiştir, aynı yılın daha sonraki zamanlarında bütün Sonatina'yı ve Fandanguillo'yu çalacaktır.

O dönemlerde Pelotas'ta yaşayan gitarist Pedro Duval Barrios'la karşılaşmasını şöyle anlatır:

17 yaşındaydım. Nisan 1927'den beri gitar çalışıyordum. Pelotas'ta verdiği dört konserin üçünde Barrios'un sihirli gitarını duydum. Açılış konserini dinledikten sonra büyülendim: konserde sergilediği enstrümanı üzerindeki egemenliği, Sanat'ın hizmetine yerleşmiş her an, derin müzikal ifadesi beni 'ölüm döşeğinde' cezp etti, öyle ki bugün bile bu gerçek sanatçıdan mükemmel sanatı duymuş olmamı Tanrı'nın bir hediyesi olarak kabul ederim. Ayrıca onunla Grande Hotel'deki dairesinde bizzat tanışma şerefine nail oldum, orada beni babacan bir tavırla karşıladı. Ziyaretim süresince: daima sabah ziyaret ettim; Barrios çalışıyordu. Bir keresinde Sor'un saygısına bir

⁵³ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 104)

eser (sanıyorum ki do minör’de) besteliyordu. Parçalar arasında bazen ona sorular sorardım. Bir keresinde, Barrios aniden parçayı çalmayı bıraktı ve kendi kendine konuşur gibi açıkladı: “Müzik Tanrı’nın sözüdür ve gitar da enstrümanların en güzelidir; ne piyanonun uzantısı ne de çellonun asaleti onunla eşit olabilir”, ve çalmaya devam etti. Bir gün ona sordum “Maestro, konser vermeden önce hiç gergin olduğunuz oluyor mu?” Barrios alçakgönüllülükle cevapladı: “Konserden bir önceki gün benim için hep ızdıraptır.”⁵⁴

Barrios’un ömrünün sonuna kadar yanında olacak dostu olan Gloria Seban ile tanışması (muhtemelen Pelotas’ta ya da Rio de Janeiro’da) bu dönemde olmuştur. Adından her zaman “Gloria de Mangore” olarak bahsedilmiştir ve Barrios onu halk içinde eşi olarak tanıtmıştır (yasal olarak evli olduklarına dair hiçbir kanıt bulunmamıştır). Gloria “Amazon” olarak tanıtılabilecek birisidir, “Kızılderili- Zenci melezidir”. Pratik, eğitim görmemiş bir insandır ve yemek yapma konusunda oldukça beceriklidir. İlişkilerini özetleyecek olursak, Barrios’un San Salvador, El Salvador’da, 1 Temmuz 1933’ta Diario Latino’da yer alan röportajında belirttiği gibi “Gloria müzisyen değil ve bu yüzden çok iyi anlaşıyoruz. Müziğimden hoşlanıyor ve ben de onun evin kadını olması konusunda isteğini takdir ediyorum.” Gloria bir sanatçı değildi ve Barrios’un gerçek zekasından haberdar olmadığı şeklinde eleştirilmiştir. Fakat Barrios’la beraber olduğu ondört yıl boyunca, sürekli seyahat edilen dönemler, maddi sıkıntılar ve sağlık sıkıntılarını da paylaşarak onu sevmiştir.

2.4. Şef Nitsuga Mangore

1930 senesi Barrios için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kendisini Şef Nitsuga Mangore “Guarani ırkının habercisi Paraguay ormanlarından çıkan gitarın Paganini’si.” Olarak tanıttığı yeni bir dönem başlamıştır.

Barrios Güney Amerika’yı terk edip Rio de Janeiro’ya gitmeye karar vermişti. Bunun nedeni kitlelere ulaşmak istemesiydi. Agustin Barrios olarak elde ettiği başarıyı yetersiz görmüştü. Barrios’un Şef Nitsuga Mangore olarak

⁵⁴ Pedro Duval - Don Andres and Paquita: The Life of Segovia in Montevideo

belgelenmiş ilk ortaya çıkışı Brezilya, Bahia’da, Ağustos 1930’da gerçekleşmiştir. “Agustin Barrios’un Nitsuga karikatürünü canlandırması” şeklinde tanıtılmıştır ve üç yıl boyunca Agustin Barrios’tan çok az bahsedip kendini Nitsuga Mangore olarak tanıtmıştır.

Nitsuga Mangore kıyafetleri de dahil -(kuş tüyleri giymiştir ve hatta yay ve ok ile poz vermiştir)- Guarani kültürünün temsilcisi olduğu gerçeğini benimsemiştir. Bu tamamen kendi geliştirdiği teatral bir konsepttir. Fakat Barrios’un kendini Brezilya turu yapan “dünyanın en iyi gitaristi” olarak tanımladığı kesindir ve daha sonra “güçlü bir Amerikan şirketiyle kontrat yapmış, Madrid, Paris, Londra ve New York’ta konser vermek için Avrupa’ya gidecek” kişi olduğunu söylemiştir.

Nitsuga Agustin’in tersten yazılışdır. Mangore, Brezilya’nın güneyi olan fetih öncesi zamanlardaki Andes ayağı ile sahil arasındaki bölgeye uzanan Guarani topraklarının bir kabilesi olan Timbuların şefidir. 1526’da Cenovalı kaşif Sebastian Cabot, Rio de la Plata’ya yelken açan ve orayı keşfeden ilk Avrupalıdır. 1527’de Sancti Spiritus denilen, bugünün Arjantin’inde Parana Nehri’nin sahillere denk gelen bölgede bir yerleşim bulmuştur. Mangore ve arkadaşları İspanyol ziyaretçilere karşı arkadaş canlısıdır ve sık sık takas yapma amacıyla Sancti Spiritus’u ziyaret etmişlerdir. Bir İspanyol çifti, Sebastian Hurtado ve eşi Lucia Miranda, bu küçük yerleşkede yaşayan küçük Avrupalı grubun arasındadır. Mangore Lucia Miranda’nın güzelliğinden büyülenmiştir ve ona hediyeler götürdüğü görüşmeler yapmıştır. İyi bir Hristiyan olarak Miranda elbette bu teklifleri reddetmiştir. Mangore bedeli ne olursa olsun Lucia Miranda ile evlenmeyi kafasına koymuştur.

Bir süre sonra, Sebastian Hurtado yerleşkeden uzak bir tedarik görevindeyken, Mangore Sancti Spiritus’a ani bir saldırı düzenlemiştir. Şiddetli geçen bu savaşta Mangore öldürülmüştür. Timbular galip gelmiştir ve Mangore’nin kardeşi Siripo, ganimetleri almıştır (öncelikle, Lucia Miranda’yı). Sebastian Hurtado Sancti Spiritus’a dönmüş ve karısının esir alındığını öğrenince aklını kaybetmiştir ve karısının arkasından gitmiştir. Nihayetinde kendisi de tutsak alınmıştır. Siripo’nun önüne getirildiğinde, Lucia Sebastian’ın hayatı için yalvarmıştır. Siripo, Sebastian’ın

Kızılderili bir eş alması ve Lucia ile ikisinin bir daha hiçbir şekilde karı koca olarak bağları olmaması şartıyla kabul etmiştir. Lucia Miranda ve Sebastian Hurtado kısa bir süre sonra görüşmeye devam edip yakalanmıştır. Ceza olarak Lucia kazıkta yakılmış, Sebastian ise oklarla vurulmuştur.

Mangore bir bakıma “aşkın peşinde” ölen bir Guarani halk kahramanıdır. Belki de Barrios bu ismi bundan dolayı seçmiştir. Belki de Buenos Aires’te Segovia’nın gölgesinde kalarak reddedilmesi sonrası, bir kimlik arayışına girmiştir.

2 Aralık’ta Agustin Barrios Martinik’de konser vermiştir. Konser programı geçmiş tarihlerde yaptığı konserlerle benzer bir programdı; ancak Fransız besteci Jules Massenet’den (1842-1912) bir eser de içeriyordu. Barrios bu eseri Martinik halkını memnun etmek için programa dahil etmiştir.

Martinik’de 11 Ocak’ta verdiği konserden sonra Trinidad’a geçmiştir ve konserde üç yerel müzisyen ona eşlik etmiştir: klarnette Giuseppe F. Colloca (opera eserinden düzenlenmiş *Fantastic Caprice*’i çalmıştır), kemanda Mr. McD. Carpenter, piyanoda ise Mr. J. Donald Greaves. Barrios’un programı o sıralar sıklıkla tekrarladığı programlarından.

Birinci Bölüm:

1. *La Catedral (Barrios)*
Andante Religioso
Allegro Solemne
2. *Vals No. 3 (Barrios)*
3. *Potpourri Lirico (Barrios)*
4. *Fantastic Caprice –G. F. Colloca tarafından klarnet solo*

İkinci Bölüm:

1. *Prelude and Fugue (Bach)*
2. *Minuet (Beethoven)*
3. *Mozart Variations (Sor)*
4. *Nocturne in Eb (Chopin)*
5. *Violin Solo by Mr. McD. Carpenter*

Üçüncü Bölüm:

1. *Minuet (Paderewski)*

2. *Leyenda* (Albeniz)
3. *A Dream in the Forest* (Barrios)
4. *Diana Guarany* (Barrios)⁵⁵

Barrios'un Trinidad'a gelişi Port of Spain gazatesinde şu şekilde yer almıştır.

*Seçkin Gitarist Trinidad'da
St. Patrick's Hall'de şahane Resital
Tekrar Sahne Alacağına Söz Verildi*⁵⁶

Port of Spain gazetesindeki bir eleştirmenin Barrios ile ilgili yazısı ise şöyledir.

Paraguaylı Kızılderili Senor Agustin Barrios'un pazartesi akşamı çalışından çok etkilendim. Kim etkilenmedi ki? Özenle hazırlanan program mükemmeldi ve zevk dolu bir gece yaşattı.

*Trinidad'ı 1925'te ziyaret eden meşhur viyoloncelci Mr. Bogumil Sykora'nın yokluğunda, Snr. Barrios son yirmi yılda herhangi bir enstrümanla müziği yorumlayabilen, Port-of-Spain'deki bütün seyircilerin duygularına hükmederek sahnede tek başına durdu ve seyircileri gayretli aşkıyla, kararlılığıyla ve dinlediklerinde hissettikleri genel mutlulukla kendine çekti. Snr. Barrios etkileyici bir kişiliğe sahip.*⁵⁷

Bu dönemde İngiliz orkestra şefi Sir Henry Joseph Wood (1869-1944) Trinidad'daydı ve Barrios'u dinledikten sonra şu açıklamayı yaptı:

*Bu öğleden sonra Senor Agustin Barrios'u verdiği özel resitalde dinleme şerefine nail oldum. Senor Barrios çok özel bir sanatçı; gitarın tellerini üç dört farklı noktadan çekmesi, renkli çalışı, ritmi, mükemmel tonlaması ve eşsiz yorum yeteneği onun çalışını müzikseverler için gerçek bir zevk ve tat haline getiriyor.*⁵⁸

⁵⁵ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 123)

⁵⁶ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 123)

⁵⁷ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 123)

⁵⁸ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 124)

Barrios'un popülaritesi oldukça yüksekti ve 19 Ocak'ta Royal Victoria Entitüsü'nde bir konser verdi.

Birinci Bölüm:

1. *Prelude and Fugue (Bach)*
2. *Minuet in G (Beethoven)*
3. *Nocturne in Eb (Chopin)*
4. *Allegro Brillante (Sor)*
5. *Violin Solo –Mr. McD. Carpenter*
6. *Song: The Lass With a Delicate Air (Arne) –Mrs. A. J. Turner, vokalist*

İkinci Bölüm:

1. *Capricho Arabe (Tarrega)*
2. *Gavotte-Madrigal (Barrios)*
3. *Tarantella (Barrios)*
4. *Clarinet Solo: Capricho Fantastico (Colloca)*

Üçüncü Bölüm:

1. *II Trovatore – Miserer (Verdi)*
2. *Canzonetta (Mendelssohn)*
3. *Contemplacion (Barrios)*
4. *Diana Guarani (Barrios)*⁵⁹

Bu konserin değerlendirmesi Trinidad Guardian gazetesinde şu şekilde yer bulmuştur.

Senor Barrios seyirciye sanki büyüyle bağlamıştı, gitarda mükemmel sololarını çaldı.

Mr. J. Donald Greaves, Senor Barrios'u tanıtırken böyle büyük bir sanatçıyla tanışmanın ne kadar bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Seyirciden hem olabildiğince sessiz kalmalarını hem de çeşitli eserleri dikkatle dinleyerek yardımcı olmalarını rica etti.

Programa göz atarak zihinlerini hazırlamalılar ve çalınacak şarkıların atmosferine girmeliler.

Nasıl ki bir ressam tuvalin boyutunu ölçer ve bir bakışla çizeceği figürün taslağını oluşturursa, gitarist de aynı şekilde

⁵⁹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 125)

oturur oturmaz bizim yorumlayacağımız resmi çizmeye odaklanır.

Elini enstrüman üstünde kaldırıp indirdikçe aynı iş başındaki büyük bir ressamı andırır.⁶⁰

Barrios 25 Şubat'ta Caracas'taki Municipal Tiyatrosu'nda ilk halka açık konserini vermiştir:

Birinci Bölüm:

1. *Serenata Morisca (Barrios)*
2. *La Catedral (Barrios)*
Andante Religioso
Allegro Solemne
3. *Vals No. 3 (Barrios)*
4. *Capricho Espanol (Barrios)*

İkinci Bölüm:

1. *Prelude and Fugue (Bach)*
2. *Minuet (Beethoven)*
3. *Mozart Variations (Sor)*
4. *Nocturne in Eb (Chopin)*

Üçüncü Bölüm:

1. *Capricho Arabe (Tarrega)*
2. *Leyenda (Albeniz)*
3. *Un Sueno en la Floresta (Barrios)*
4. *Diana Guarani (Barrios)⁶¹*

İkinci bölümü bitirdikten sonra öyle büyük bir şevkle karşılanmıştır ki, seyirci tarafından ısrarcı alkışlarla tekrar çağırılmıştır ve spontane bir şekilde Czibulka'nın "Tu y Yo" isimli eserini çalmıştır. İkinci performansı 28 Şubat'ta gerçekleşmiştir:

Birinci Bölüm:

1. *Romanza (Napoleao)*
2. *Danza Chilena (Barrios)*
3. *Confesion (Barrios)*
4. *Tarantella (Barrios)*

İkinci Bölüm:

1. *Traumerei (Schumann)*

⁶⁰ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 124)

⁶¹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 126)

2. *Canzonetta (Mendelssohn)*
3. *Minuet (Paderewsky)*
4. A) *Prelude (Chopin)*
B) *Waltz (Chopin)*

Üçüncü Bölüm:

1. *Sevilla (Albeniz)*
2. *Contemplacion (Barrios)*
3. *Zapateado (Barrios)*
4. *Pot-Pourri Lirico (Barrios)*⁶²

Bir kez daha, halk o kadar duyarlıydı ki Barrios bis olarak Chopin Waltz'tan sonra Diana Guarani'yi ve Sevilla'dan sonra Chopin Nocturne'ü çaldı. Konser tamamıyla sanatsal bir başarıydı ve alkış yağmuruna tutulmuştu.

1 Mart'ta Barrios Caracas'taki Municipal Tiyatrosu'nda salonun tamamını dolduran bir seyirci kitlesine üçüncü konserini verdi:

Birinci Bölüm:

1. *Minuet in A (Sor)*
2. *Romanza-Imitacion violoncello (Barrios)*
3. *Mazurka Apasionada (Barrios)*
4. *Allegro Brillante (Barrios)*

İkinci Bölüm:

1. *Bouree (Bach)*
2. *Andante (Mozart)*
3. *Canto de Primavera (Mendelssohn)*
4. *Momento Musical (Schubert)*

Üçüncü Bölüm:

1. *Danza No. 5 (Granados)*
2. *Gavota Romantica (Czibulka)*
3. *Meditacion (Tolsa)*
4. *Gran Jota (Barrios)*⁶³

Barrios'un, Venezuela'nın gitar topluluğu üstündeki etkisi çok derindi. Venezuela'nın en önemli gitarsiti Raul Borges ile arkadaşlık kurmuştu.

⁶² R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 127)

⁶³ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 128)

Venezuela'nın belki de en önemli gitarist/bestecisi olarak görülen Antonio Lauro (1917-1986), Barrios'la bu dönemde Raul Borges'in evinde tanışmıştı:

Mangore'yi ilk duyduğumda birkaç yıldır piyano çalıyordum. Onu dinlediğimde büyüldüm ve gitarın neler yapabileceğine şahit oldum. O andan itibaren gitara aşık oldum ve her şeyi bıraktım. Mangore oldukça açık bir insandı ve belirli olaylarda bizimle bilgisini paylaşırdı. Ondan kim ne isterse istesin hepsini verirdi. Her soruya uzun uzun cevap verirdi, neredeyse bir ders kıvamında olurdu bile diyebiliriz. Titreşimlerle ilgili uzun açıklamalar yapardı ve bizi legatolar, arpejler, genel ses verme ve performans estetiği konularında çalışmaya hazırlardı. Nihayetinde Borges ile 1933 yılında ciddi bir çalışmaya başladım.⁶⁴

Barrios 7 Mart'ta Caracas'ın yetmiş kilometre kadar batısındaki Maracay'a seyahat etti ve burada konserler verdi. 18 Mart'ta Ayacucho Tiyatrosu'nda vereceği üç konserden ilkinin gerçekleştirdi. İlk konser "İtalyan halkına" ithaf edilmişti ve Enrico Toselli (1883-1926)'nin Serenata Op. 6 No. 1'inin yanında, Tarantella, Potpourri lirico ve Danza Paraguay'a'yı içeriyordu. 21 Mart'ta verdiği ikinci konser "İspanyol halkına" ithaf edilmişti ve Albeniz, Granados, Tarrega'nın bestelerinin yanı sıra Barrios'un "İspanyol kompozisyonlarını" da içeriyordu. Bu konserin finali için Barrios en iyi bilinen jarapo'yu, Gutierrez'den Alma Llanera'yı, cuatro'da Leoncio Narvarte ve maracas'ta Estadio Crespo eşliğinde çaldı. Barrios üçüncü konserini 26 Mart'ta tamamladı. 30 Mart'ta Caracas, Ateneo'da "Rios Yaylı Dörtlüsü" tarafından verilen özel konserin onur konuğuydu.

Bu dönemde Barrios La Guaira'daki (Caracas'tan 20 kilometre kadar uzakta Karayip sahilinde) Lamas Tiyatrosu'nda iki konser verdi. Caracas halkı Barrios'u kalbine kabul etmişti. yirmibeşinci konserini (veda konseri olacaktı) kutlamak için özel "gümüş yıldönümü programı organize edilmiş ve 18 Nisan tarihli El Nuevo Diario gazetesinde Barrios, Caracas halkına olan takdirini ifade etmiştir:

⁶⁴ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 129)

Caracas!

“Guarany”e olan sevgime eşit bir sözcük olan Caracas’ı ruhuma işledim. Benim kabul edildiğim ve sanatsal emeğimin fazlasıyla ödüllendirildiği sıcak ve sıcakkanlı şehrinizden ayrılmadan önce minnetimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Caracas!

Size söylemek isterim ki dinlenmek bilmez gezintim beni nereye götürürse götürsün, konserimin ilk notaları duyulduğunda, Amerika’nın bu parçasını hafızamda hatırlayacağım. Bundan dolayı, bu büyük festivalin üçüncü bölümünde karakteristik kostümüm olan Guarani Reisi kostümümü giyip Venezuela halkının ruhunu yansıtan Alma Llanera’yı yorumlayarak size olan ölümsüz şükranımı ifade etmek istiyorum.

Herkese sıkı ve sıcak sarılışım la veda eder, bir daha görüşünceye dek iyi kalmanızı temenni ederim.⁶⁵

4 Mayıs’ta Caracas’tan ayrılan Barrios batı Venezeula’da ziyaret etmeyi planladığı birkaç şehirden ilki olan Valencia şehrine seyahat etti. Burada Valencia Belediye Tiyatrosu’nda üç konser verdi ve ciddi şekilde hastalanmasından dolayı tedavi için Caracas’a dönmesi gerekti.

Bir süre sonra Barrios menajeri Giuseppe Colloca’yla ilişkisini bitirip yerini Pablo Machado (ismi ilk olarak Ekim 1932’de anılmıştır ve Meksika’da 1934 başlarına kadar önündeki bir buçuk sene Barrios’un temsilciliğini yapacaktır) ile doldurmuştur. Barrios Eylül’de batı Venezuela (El Occidental denir) turuna devam etti, sadece Merida’da değil ayrıca 20 Ekim civarı Cucuta’da Kolombiya sınırını geçmeden önce Carora’da, Trujillo’da, Maracaibo’da ve San Cristobal’da (15 Ekim) da çaldı. 24 Ekim’e kadar Pamplona’ya gelmişti ve 31 Ekim’de Teatro de Colon’un fuayesinde tipik bir “basın konseri” vereceği Bogota’ya doğru güneye ilerliyordu. Konserde Bach’ın Prelude ve Fugue’ünü, Sor’un Mozart Varyasyonu’nu, Chopin’in Nocturne’ünü, ve kendi besteleri olan Capricho Espanol, Un Sueno en la Floresta ve Diana Guarani’yi çaldı. Barrios kısaltılmış halka açık olmayan bu performanslara

⁶⁵ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 133)

sadece basını değil aynı zamanda temsil düzenleyen kişileri, seçkin müzisyenleri, politik ve entelektüel şahsiyetleri de davet etti. Kolombiyalı besteci Guillermo Uribe-Holguin, National Conservatory of Music'in müdürü, bu resitale katıldı ve sonrasında şunları açıkladı: "Mangore, müzikal dehaların reankarne olmuş ruhu ve böyle büyüklükte bir sanatçıyı duymak bir daha mümkün olmayacak."

3 Kasım'da Barrios başka bir "basın konseri" verdi ve sonraki akşamında Colon Tiyatrosu'nda bir konser gerçekleştirdi.

Birinci Bölüm:

1. *Fantasia en Mi (Vinas)*
2. *Romanza (Napoleao)*
3. *Scherzo (Coste)*
4. *Moraima (Espinoza)*

İkinci Bölüm:

1. A) *Bouree (Bach)*
B) *Courante (Bach)*
2. *Minuet (Beethoven)*
1. *Mozart Variations (Sor)*
2. *Nocturne (Chopin)*

Üçüncü Bölüm:

1. *Leyenda (Albeniz)*
2. *Gavota Romantica (Czibulka)*
3. *Un Sueno en la Floresta (Barrios)*
4. *Diana Guarani (Barrios)*⁶⁶

Ertesi akşamı, 5 Kasım'da ikinci konserini sergiledi:

Birinci Bölüm:

1. *Serenata Morisca (Barrios)*
2. *Confesion (Barrios)*
3. *La Catedral (Barrios)*
Andante Religioso
Allegro Solemne
4. *Capricho Espanol (Barrios)*

İkinci Bölüm:

1. *Traumerei (Schumann)*
2. A) *Prelude (Chopin)*

⁶⁶ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 135)

- B) Waltz No. 7 (Chopin)
 3. Sad Song (Tchaikowsky)
 4. Minuet (Paderewski)

Üçüncü Bölüm:

1. Danza Espanola No. 5 (Granados)
 2. Contemplacion (Barrios)
 3. Cueca (Barrios)
 4. Pot-pourri Lirico (Barrios)⁶⁷

Bu performansların başarısı çok büyüktü. 6 Kasım'da, Barrios Kolon Tiyatrosu'nda 15:30'da bir matine ve 21:15'te bir akşam performansı olmak üzere iki konser daha verdi. Mundo al Dia gazetesinin eleştirmeni 7 Kasım baskısında Barrios'un *"kültürlü, müzik seven, klasik ve modern müziğin büyük dehalarını takdir eden halkın daha önce hiç görülmemiş şevkini uyandırdığı"* gözlemini yaptı.

Daha sonra Barrios Bogota'daki Teatro Faenza'da üç konser daha verdi. Birisi 15 Kasım'da, diğer ikisi 17 Kasım'da birisi akşam saat 18:00'da diğeri 21:15'te oldu. Saat 6'da Barrios sözünü tuttu ve Murillo'nun El Guatecano isimli eserine yaptığı düzenlemeyi çaldı. 19 Kasım'da Bogota'ya bir kasırga vurdu ve büyük yıkıma sebep oldu. Barrios gönüllü olarak öne çıktı ve 25 Kasım'da Municipal Tiyatrosu'nda felaketin kurbanları yararına bir yardım konseri düzenledi.

Barrios Bogota'da geniş bir şöhret edinmiştir. 24 Kasım akşamında Radio Mundo HJ3ABG'nin canlı yayınında bestesi Diana Guarani'yi çalmıştır. Bogota'da olduğu beş hafta süresince, Barrios toplam onyediyi konser vermiştir, son ikisi 4 Aralık'ta gerçekleşmiştir. 6 Aralık'ta Agustin Barrios ve Gloria, Pablo Machado eşliğinde, Bogota'dan ayrılmış ve aniden güneye, Ekvador'a seyahat etmişlerdir.

Barrios San Jose'de dört konseri bitirdikten sonra Kosta Rika'nın merkez yaylasında sayısız kasabada konser vermiştir. Bunların arasında Heredia ve Alajuela kasabaları vardır, bunlara ek olarak 1 ve 2 Mayıs'ta Cartago'da Apollo Movie

⁶⁷ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 136)

Theatre’da verdiği iki konsere Senor Juan de Dios Trejos da katılmıştır ve kırk bir yıl sonra eski günlerden şöyle bahsetmiştir:

*Cartago’da Barrios konserinin duyurularını ilk gördüğüm zaman, Bach, Beethoven, Chopin gibi büyük ustaların olduğu postere bakarak bir palyaçonun çıkıp bu kişilerin eserleriyle parodi yapacağını düşündüm. Oraya karamsarlık duygusuyla gittim. Fakat bu adamın çaldığı sihri duyunca büyülendim! Barrios gitarın gerçek sihirbazı ve görkemli bir müzisyendir!*⁶⁸

Kosta Rika’dan El Salvador’a seyahat etmişlerdir. Barrios El Salvador’da Temmuz 1933’te kaldığı altı hafta boyunca sayısız konser vermiştir. San Salvador’un günlük gazetesi La Prensa’nın 12 Temmuz 1933 baskısındaki röportajda, Barrios, Latin Amerika’daki sanatlarla ilgili şu gözlemi yaptı:

*Şu an taklitlerden sıkıldık ve bizim olana geri dönüyoruz. Avrupa tartışmasız düşkünlüğe doğru ilerlemekteyken biz büyük irtifalara yükseliyoruz. Amerika mükemmel bir geleceğe sahip ve bu sanatta, edebiyatta, heykelde, resim, yazı sanatlarında ve müzikte açıkça görülmektedir.*⁶⁹

Kosta Rika’da Nisan 1933’ten başlayarak, Agustin Barrios ismi hiçbir programda ya da gazete makalesinde yer almamaktadır. Nitsuga Mangore artık sanatçının bütün kimliğini eline almıştır. Barrios kendisini yüzyıl başından itibaren Latin Amerika boyunca ortaya çıkıp gelişen “milliyetçi hareketin” bir parçası olarak görmüştür. “Guarani Kızılderili kimliğini” ileri sürmekten gurur duymaktadır. Yeteneklerine güveni tamdır ve sanatının nihai değeri konusunda ikna olmuştur. Karakterin 1930’da ortaya çıkışından beri, Nitsuga Mangore, “Amerikan Karakterini” hisseden ve paylaşan Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Panama ve Kosta Rika ülkelerinin halkından onay almış ve onlardan kabul görmüştür.

Ağustos başında Honduras, Tegucigalpa’ya gitmişti ve Barrios burada sonuncusu 19 Ağustos’ta Clamer Tiyatrosu’nda olmak üzere dört konser vermiştir. 20 Ağustos’ta Başkanlık Sarayında Nikaragua Başkanı Tiburcio Carias için La

⁶⁸ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 140)

⁶⁹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 146)

Catedral'in, Beethoven'ın Minuet'inin, Chopin'in Nocturne'ünün, Czibulka'nın Gavota Romanticası'nın, Waldteufel'in Skater's Waltz'ının olduğu, bitirişini Contemplacion ve Diana Guarani ile yaptığı özel bir konser vermiştir. Ayrıca La Celba ve San Pedro'da da çalmıştır. Diana Comercial gazetesinin 29 Ağustos baskısında bir makalede bu performansla ilgili şöyle denmiştir:

“Neredeyse yüz tane bestem var ve her gün birkaç saatimi beste yapmaya adıyorum. Belirli bir besteci tercihim yok. Beethoven ve Chopin'in hayranıyım ve onları gerçek müzikal dehalar olarak görüyorum. Elimden geldiğince onları yorumlamaya çalışıyorum. Birleşik Devletlere gidersem Arizona Eyaleti'nden giriş yapmaya karar verdim. Orada Kızılderili kardeşlerim var ve onları ziyaret edip onlara çalmak istiyorum. Performansım için ücret almayacağım çünkü onlara, kendi ırkımdan kardeş ırka selam götürüyor olacağım.”⁷⁰

Daha sonra Barrios El Salvador'a döndü ve 9 ve 10 Eylül'de San Salvador'daki Ulusal Tiyatro'da iki konser vermiştir. Bu konserlerde Barrios, çıplak gövdeli, tüylenmiş bir şekilde Nitsuga kimliğiyle performanslar yaparken, sahneye daha “egzotik” bir atmosfer oluşması için çok zaman palmiye yaprakları ve bambular serpildi.

Bu konserlerle ilgili Guatemala gazetesi Nuestro Diario'dan bir eleştirmen konserlerle ilgili gözlemini şöyle aktarmıştır.

Önde, bambu çevriliydi ve iki ev palmyesi vardı. Mangore kendini tüylerle sundu. Bir tarih yanılışı. Çocuk eğlencesi. Kostümü bambuya uyuyor ama gitara uymuyor.

Halkın karşılaması soğuk ve sessiz, ironik yorumlarlaydı: “korkunç”, “dehşet verici”, “şok edici”, “marijuana çekip gelmiş”, vs., vs.

Kızılderili oturdu, enstrümanına garip bir şekilde akıcı bir tavırla vurdu ve başladı. Program durumla anlaşma içinde görünmüyordu –Kızılderili hisleri onun müzisyen olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini gösteriyordu, fakat

⁷⁰ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 147)

aman Tanrım! Bu vahşi gitarda Bach, Beethoven, Mozart, Chopin çalmak istiyor! Bu saygısızlık. Bir felaket bekliyoruz, ölümcül bir müzikal afet.

Kendi bestesi Serenata Morisca'yı çalıyor. İsabetli. Başka bir bestesi, andante ve allegretto. Dikkate değer. Bir Şili dansı. Şevk ipleri eline alıyor. Yavaş yavaş seyirci ısınıyor.

Gitar, piyano oluyor, keman oluyor, flüt oluyor, mandolin oluyor, davul oluyor. Bu adamın gitarda yapamayacağı şey yok. Bazen gitar kendi kendine çalıyor gibi gözüktüyor... Alkış büyüyor ve konserin sonunda halk "bis" diye bağırana kadar her parçada gitgide artıyor ve o "teşekkür ederim" diye cevap veriyor, sadece "teşekkür ederim".⁷¹

El Liberal Progresista gazetesinden bir eleştirmen gözlemi şöyledir:

Konserin ilk bölümü kendi bestelerinden oluşuyor, bunlardan La Catedral ve Cueca onu enstrümantal teknik hakkında derin bir yorumcu olduğunu doğrulamak için kendi başına yetiyor, aynı zamanda onun müzisyen olarak zarif bir hassasiyeti olduğunu ve sanatsal bir hayal dünyası olduğunu da doğruluyor. Gitar, bu kadar az kaynağı olan bu enstrüman, bu Kızılderili gibi bir asi, çevikliğinde uysallaşmış gibi görünüyor, bu pampastan gelen adamın (Güney Amerika'daki kırsal alanlar) sevecen ellerinde. Garip titreşimler, beklenmedik nüanslar, hassas pizikatolar zor işitilebilen hepsi gitarda mükemmel uzmanlık duyusuyla iletişim halinde.

Mangore besteciliğinden çok yorumcu ve virtüöz, fakat bu eserleri kötü demek değil; tam aksine, bunlarda lezzet ve güzel tat var, fakat belki de resimsi olmaya çok eğilimli ve aşırı romantik. Enstrümantalist olarak daha iyi.

Mangore'nin sanatı değişken hassasiyetini ortadan kaldırılabirise yararlı olur. Kişi gitarın sadece gitar olduğunu unutmamalıdır.⁷²

Agustin Barrios, 1934 yılında Avrupa'ya gitme kararı aldı. Eylül ayında Belçika, Brüksel'e vardı. Birkaç hafta burada kaldı., bu süre zarfında Barrios Igor Stavinsky ile tanışıp arkadaş oldu. Ayrıca Kraliyet Konservatuvarı'nda konser verdi. Konservatuvarın eğitimli profesörlerinin önünde, gösterisinin ilk bölümünde Bach, Beethoven, Chopin gibi isimlerin eserlerini sergiledi ve bunlar profesörleri

⁷¹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 149)

⁷² R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 150)

etkilemedi. Fakat ikinci bölümde kendi eserlerini sergiledi: Diana Guarani, Un Sueno en la Floresta, Fiesta de la Luna Nueva ve dahası. Konserin bitiminde, eleştirmenler “Bravo!” diye bağırılmıştır. Bu muhtemelen Barrios’un sanatsal anlamda en büyük zaferiydi. Bu konserden elde edilen gelirler iki yıldan beri Paraguay ve Bolivya arasında gerçekleşen Chaco Savaşı’nın⁷³ kurbanlarına yardım amaçlı yollandı.

Menajeri Salomoni’nin oğlu Tomas R. Salomoni Barrios’la ilgili şunları hatırlar:

“Babama büyük saygısı vardı, fakat, çalışma süresince hiçbir engellemeye izin vermezdi; bu çalışmalar odasına kapandığı on-on iki saati bulurdu ve çalışması bitene kadar yemek yemeyi reddederdi. Barrios oldukça çekingendi fakat bana karşı o kadar değildi, hatta enstrümanına yoğunluğunu verdiği çalışmasında onu bölmeme izin verirdi. Bir genç olarak, saatlerce klasik müzik dinlemeye tahammül edemiyordum ve odasına girip bunu açıkladım: ‘Agustin, klasik müzik dinlemekten yoruldum... her an aynı şeyi yapmak seni sıkıyor mu... biraz da kendi müziğimizi duymak istiyorum’ ve o da Paraguay müziği çalmaya başladılar, yüzünden okuduğum kadarıyla bu ona büyük bir tatmin duygusu getirirdi. İniş çıkışları olsa da normalde Barrios mutluymuş ve hiciv kuşanmış olmakla beraber çok gelişmiş bir Paraguay espri anlayışı vardı ve bunu büyük kahkahayla süslerdi.”⁷⁴

1935 senesinin Aralık ayı başlarında Salomoniler ve Barrioslar Hamburg limanından büyük yolcu gemisi Cap Nort ile denize çıkmış ve Portekiz, Lizbon’a gitmişlerdir. Burada Agustin ve Gloria, Salomonilere veda edip ayrılmışlar ve yeni yılı geçirdikleri Madrid’e gitmişlerdir. Salomoniler Paraguay’a dönmüşlerdir. Ayrılmadan önce, Tomas Salomoni Barrios’a altı aylık finansal takviye vermiştir. Barrios Madrid’de konser vermiştir ve Regino Sainz de la Maza ve şair Federico Garcia Lorca gibi sanatçılarla tanışmıştır. Ayrıca sıklıkla Alfonso XIII ‘in karısı Kraliçe Victoria Eugenia’ya çalmıştır. 13. Alfonso ona İspanyol yapımı Morant bir

⁷³ Chaco Savaşı: 1932-1935 yılları arasında Gran Chaco düzlüklerinde yapılmış Paraguay-Bolivya savaşıdır.

⁷⁴ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 153)

gitar takdim etmiştir ve bu gitar bugün San Salvador'daki Guzman Müzesi'nde sergilenmektedir.

Bu zamanlarda İspanyol İç Savaşı başladı başlamak üzeredir. Profesyonel fırsat eksikliği çeken ve güvenlik açısından sıkıntı hisseden Barrios ve Gloria İspanya'yı terk edip ülkelerine geri dönmüştür. Böylece Barrios'un Avrupa hayali sona ermiştir.

2.5. Agustín Barrios'un Son Yılları

Şubat 1936'da Gloria ve Agustín Barrios Caracas'a döndüler. Barrios daha sonra Trinidad'a gitti. Bu dönem boyunca Robert Edgeworth Johnstone'a gitar dersleri verdi. Robert Edgeworth Johnstone o günlerden şöyle bahsetmiştir:

Barrios küçük bir adamdı, zayıf, tavırlarında utangaç ve çok alçakgönüllü. Fransızca konuştuk çünkü o çok iyi İngilizce konuşamıyordu, bense hiç İspanyolca konuşamıyordum. Ona, bana ders verebilir mi diye sordum. Bana öğretmeye oldukça hazırды. Bildiğim kadarıyla, öğrenci için reklam vermesine gerek yoktu. Onun tek öğrencisi bendim çünkü öğretme amacıyla gelmemiştir. Bana teknikten bahsederdi ve biraz da kendisi çalardı. Eserlerden biri Malats'ın Serenata Espanola'sının gitar transkripsiyonuydu. Ben kendi eserlerimi çalardım ve bana nerde yanlış yaptığımı söylerdi. Sonrasında biraz konuşurdu. Sonra ona çaldırırdım. Bir keresinde kısa bir Chopin valsini çaldı ve mükemmeldi. Bana bunu öğrenmesinin on yılını aldığını söyledi.

Fakat Barrios açıkçası öğretmen değildi. Ondan bilgi almak için önce ne yaptığını bakıp sonra bunun hakkında ona soru sormalıydınız. Onunla beraber olmak bir eğitimdi. Bunun yanı sıra çok iyi bir insandı.⁷⁵

Barrios ve Gloria önce Venezuela sonra Porto Riko'ya gittiler ve Barrios burada ilk konserini 26 Ocak 1937'de San Juan'daki Paramount Tiyatrosu'nda verdi.

⁷⁵ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 159)

Şubat ayında ada çevresindeki diğer kasabalara da gitti ve Santurce, Caguas, Ponce, Yauco ve Mayaguez’de çaldı.

22 Mart 1937’de vardığı, üç aydan fazla kaldığı Dominik Cumhuriyeti’nde, Temmuz’da Haiti’ye gidip 18’inde Port-au-Prince’te konser vermiştir. Barrios, Pierre Moravia Morpeau’nun evinde kalmıştır. Morpeau, Evocacion a Agustin Barrios adlı monogramında beraber geçirdikleri zamandan şöyle bahseder:

*Samimi bir arkadaşlık yaşadık. Gün içinde veya akşamın geç saatlerinde, evimin bahçesinde, anneme, babama, tüm aileme, müziği seven herkese, Mangore, Paraguay gecelerini ve evinin büyülerini andıran eserler çalardı.*⁷⁶

Ekim ayının başlarında Barrios ve Gloria, bir Küba gemisiyle Haiti’den ayrıldı. Havana’ya 4 Ekim’de vardılar ve Barrios şunları açıkladı:

*“Avrupa’nın birkaç ülkesinde çaldıktan, kendi bestelerimi ve Indo-Amerikan folklorik motifleriyle eser besteleyen diğer bestecilerin bestelerini –ki bunlar oldukça popülerdir ve Avrupa’da bir çeşit müzikal devrime sebep olmuştur- tanıttıktan sonra Antilles turu gerçekleştiriyorum. Güzel ve cana yakın Havana’ya, sanatımı teklif ediyorum.”*⁷⁷

Küba’dan ayrıldıktan sonra, Barrios zor zamanlar geçirdi. Parası ve iş kaynakları tükendi. Barrios ve Gloria Kosta Rika’ya geri döndüler. Barrios’un iyi arkadaşı Francisco Salazar onları evinde misafir etti. O sene Aralık’ta Barrios şaheserlerinden biri olan Barcarola⁷⁸ Julia Florida’yı yazdı ve Francisco Salazar’ın yeğeni, Julia Martinez’e ithaf etti. Şubat 1939’da Beethovenvari “*Preludio in A minör*”ü yazdı ve Francisco Salazar’a adadı. Ayrıca El Punto Guanacasteco denilen popüler Kosta Rika dansına bir dizi varyasyon besteledi ve 29 Mart 1939’da Ulusal Tiyatro’da verdiği konserde bunları sergiledi:

⁷⁶ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 160)

⁷⁷ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 160)

⁷⁸ Barcarola: Venedikli gondolcular tarafından söylenen romantik şarkı.

Birinci Bölüm:

1. *Two Studies (Coste)*
A) No. 8-Scherzando
B) No. 22-Allegro Vivace
2. *La Catedral (Mangore)*
Andante Religioso
Allegro Solemne
3. *Danza Mora (Tarrega)*
4. *Polo y Solea-from Suite Andalucia (Parga)*

İkinci Bölüm:

1. *Minuet (Handel)*
2. *Adagio-Claro de Luna (Beethoven)*
3. *Mozart Variations (Sor)*
4. *Vals No. 3 (Chopin-Mangore)*
5. *Nocturne No. 2 (Chopin-Mangore)*

Üçüncü Bölüm:

1. *El Duelo de la Patria (Chavez)*
2. *Invocacion a la Luna-Rito Aborgien (Mangore)*
3. *Contemplacion (Mangore)*
4. *Punto Guanacasteco-Introduction, Theme and Variations on the popular Costa Rican air (Mangore)⁷⁹*

25, 26, 27 Temmuz'da San Salvador'daki Ulusal Tiyatro'da üç konser serisi sunuldu ve bunları 13, 18, 20 Ağustos'ta üç konser daha takip etti. Bu altı konserinde üçünde La Catedral ilk kez üç bölümlü bir eser olarak çalındı, önceki sene Havana'da yazdığı "Prelüdü" de eklemişti.

Birinci Bölüm:

1. *La Catedral (Mangore)*
Preludio
Andante Religioso
Allegro Solemne
2. *Danza Mora (Tarrega)*
3. *Polo y Solea (Parga)*

İkinci Bölüm:

1. *Minuet (Handel)*
2. *Adagio from Sonata XIV (Beethoven)*
3. *Allemande and Courante (Bach)*
4. *A) Prelude No. 4 (Chopin)*

⁷⁹ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 163)

B) Nocturne, Op. 9, No. 2 (Chopin)

Üçüncü Bölüm:

1. *Fandanguillo (Turina)*
2. *Danza No. 5 (Granados)*
3. *Contemplacion (Mangore)*
*Invocacion a la Luna (Mangore)*⁸⁰

Bundan bir süre sonra Barrios Mexico City'ye gitmiştir. Burada büyük bir kalp krizi geçirmiştir. Doktor ona yükseltisi daha az olan bir yere gidip dinlenmesini tavsiye etmiştir. Barrios güçten düşmüş ve bu olaydan sonra asla eski sağlığını tekrar tamamen kazanamamıştır.

Mexico City'den ayrılıp, Guatemala'ya seyahat etti. 1940'ta El Salvador'a dönmeden önce kısa bir süre burada kaldı. El Salvador'un Başkanı General Maximiliano Hernandez Martinez, Barrios'un büyük hayranıydı, ona “*sanatsal kültürü dinleyenlere iyi gelen*”, “*seçilmiş kişilerden birisi*” derdi. İleri gelenler tarafından katılınan (bunlara Paraguay Büyükelçisi de dahildi) konserden sonra, General Martinez onu Milli Konservatuvar'da Gitar Profesörü olarak atadı, ona El Salvador'da kalmak şartıyla 5000 kolonluk⁸¹ bir çek sundu.

Barrios bu yıllarda El Salvador'da sayısız kasabada konser vermeye devam etti. Ayrıca sık sık yerel Radyo YSR'de çaldı. Fakat zamanının çoğunu eğitime ve öğrenci eğitimine adanmıştı, hepsi ateşli birer hayran haline gelmişti, kısa zamanda yetişmişlerdi: Cortes ve Rene Andrino, Francisco ve Roberto Bracamonte, Antonio Carballo, Benjamin Cisneros, Jose Candido Morales, Luis M. Samayoa, Juan de Dios Trejos, Ruben Urquilla ve Manuel Urrutia. Barrios mükemmel bir öğretmen olduğunu kanıtlamıştı.

Bu dönemden (1943) bir konser programını Barrios en iyi üç öğrencisiyle paylaşmıştır ve öğretmenlikteki başarısını kanıtlamıştır:

⁸⁰ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 166)

⁸¹ Kolon: El Salvador para birimi.

Birinci Bölüm: Gitarist Luis M. Samayoa

- 1- *Madrigal Gavota (Barrios)*
- 2- *Recuerdos de la Alhambra (Tarrega)*
Gitarist Jesus Quiroa
- 3- *Preludio (Barrios)*
- 4- *Capricho Arabe (Tarrega)*
Gitar diöosu: Manuel Urrutia ve Jesus Quiroa
- 5- *Three Studies (Aguado)*
Gitar üçlüstü: Samayoa, Quiroa ve Urrutia
- 6- *Zapateado (Barrios)*

İkinci Bölüm: Luis M. Samayoa

- 7- *Two Preludes (Bach)*
Agustin Barrios Mangore
- 8- *Prelude and Fugue (Bach)*
- 9- *Minuet (Beethoven)*
- 10- *Canzonetta (Mendelssohn)*
- 11- *Nocturne (Chopin)*

Üçüncü Bölüm: Agustin Barrios Mangore

- 12- *Danza Castellana (Moreno Torroba)*
- 13- *Leyenda (Albeniz)*
- 14- *Moraima (Espinosa)*
- 15- *Gran Jota (Tarrega-Mangore)⁸²*

Ocak 1940'ta Barrios ikinci Konser Etüdü La major'u besteledi ve en yetenekli öğrencisi Dr. Luis Maria Samayoa'ya ithaf etti. Samayoa, kuzeydeki kasaba Santa Ana'da yaşamış medikal bir doktordu. Aguado çalışmalarının "düetleri" Barrios tarafından tamamlanmış ikinci gitar bölümlerini içeriyordu. Bu son yıllar süresince Barrios birçok yeni eser üretmiştir.

Mart 1944'te Andres Segovia El Salvador'u ziyaret etmiş ve 22 Mart'ta San Salvador'da konser vermiştir. Kosta Rika'da Segovia Francisco Salazar'ın evinde kaldığı için Barrios'un El Salvador'da olduğunu biliyordu. Segovia'nın otel odasında beraber birkaç saat geçirip konuştular. Gitar çalınmadı. Barrios fiziksel açıdan kötü bir durumdaydı, göreceli olarak daha ıssız bir ülkede bağlı kalmış, unutulmuş ve

⁸² R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 170)

fakir olduğunu görünce Segovia bu durum karşısında büyük üzüntü duymuştur. Onbeş yıl sonra, Santiago de Compostela’da, Segovia şunları açıklamıştır: “*Barrios kendini yok etmeye çalışan bir adamdı, fakat beceremedi çünkü bir dehaydı.*”⁸³

Bu son yıllarda Barrios sabah sekizden öğlen onikiye kadar gitar çalışmıştır. Uğrayan arkadaşları ve öğrencileri onu sık sık pijamalarıyla çalışırken ve beste yaparken görecekti. Trejos “*Sabah çok sefer Barrios’un Choro de Saudade’yi çaldığını duyabilirdim.*” diye bir iddiada bulunmuştur. Öğrencisi ve arkadaşı Trejos’a göre, Barrios belli bir noktaya kadar teknik egzersiz yapar, daha sonra ise eser bestelemeye başlardı. Bir gam, bir akor onu motive edebilirdi ve müziği kafasından yaratırdı, sonlanana kadar kağıt ve kalem kullanmazdı (bazen, maalesef ki, hiç kullanmazdı). Morales, Barrios’un kendine has bir çalışma yöntemi olduğunu belirtir: içinde 100 çakıl taşı olan küçük bir kesesi vardır. Bir eseri çalmaya başlar ve hatasız bitirirse, keseden bir çakıl taşı çıkarır ve baştan çalmaya başlar. Eğer hata yaparsa, bütün çakıl taşlarını keseye doldurur ve en baştan başlar. Böylece bir eseri arka arkaya yüz kere hatasız çalana kadar çalmaya devam eder.

Trejos, Barrios’un son günlerinin “sakinlik, avuntu ve meditasyonla” geçtiğini ve bunların “ölüme hazırlık” olduğunu iddia eder. Barrios son günlerinde bir rahip çağırmış ve “Geçmişten korkmuyorum, fakat gecenin gizeminin üstesinden gelebilir miyim bilmiyorum.” açıklamasını yapmıştır. Eşi Gloria ve öğrencileri tarafından çevrilen Amerika’nın en iyi sanatçılarından birisi öldüğünde Rahip “*İlk kez bir Aziz’in ölümüne şahit oluyorum.*” beyanında bulunmuştur.

San Salvador belediyesinin 06393003 numaralı Ölüm Sertifikası Barrios’un “bugün saat 10’da kalp yetmezliğinden, bu şehrin Kuzey Bulvarı’nda 23 numaralı evde...” öldüğünü belirtir. 7 Ağustos 1944 tarihlidir. Ertesi gün saat 9’da şehrin önemli insanları tarafından cenaze defnedilmiştir. Cenaze törenini gören insanlar işlerini bırakıp “insanlar tarafından çok sevilen” Mangore’ye sessizlikleriyle saygı duruşunda bulunmuşlardır.

⁸³ R.Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 171)

3. AGUSTİN BARRİOS'UN YAPTIĞI KAYITLAR

Barrios'un toplam elliyeedi başlıktan oluşan yetmişsekiz devirlik otuzbir ticari gramofon kaydı bulunmuştur. Diskografisi iki döneme ayrılabilir: a) Buenos Aires'te Atlanta/Artigas şirketiyle yaptığı 1914 yılındaki ilk kayıtları; b) Odeon şirketiyle Buenos Aires'te 1921-1929 yılları arasında yaptığı kayıtlar. Ayrıca 1943'te San Salvador'da Alfredo Massi'nin (Barrios'la El Salvador'da son yıllarındaki performansları için anlaşma imzalamış yerel tiyatronun sahibi) sahip olduğu Crosley Home Recorder'dan iki plak çıkarmıştır. Bütün bu kayıtlar değer biçilemez bir mirası temsil eder ve birçok açıdan belki de virtüözlüğünü takdir ederken aynı zamanda müziğini ve stilini anlamak için en değerli kaynaktır.

Disk Serileri No. Ve Başlıkları	Matris Numaraları
1. 301 Tango No.2 (Barrios)	Atlanta 65364
La Paloma (Yradier)	Atlanta 65367
2. 302 Ojos Negros (Raccioppi)	Atlanta 65368'
Mandolinata Napolitana (Sosa Escalada)	Atlanta 65369'
3. 303 Jota Part 1 (Barrios)	Atlanta 65371
Jota Part 2	Atlanta 65372
4. 304 Ay, Ay, Ay (Perez Freire)	Atlanta 65376
Marcha Paraguaya (Dupuy)	Atlanta 65378
5. 305 AMi Madre-serenata Part 1	Atlanta 65379
A Mi Madre-serenata Part 2	Atlanta 65380
6. 306 La Morocha Paraguaya (Raccioppi)	Atlanta 65383'
Estilo Regional (Barrios)	Atlanta 65389'
7. 307 Lucfa de Lammermour Part 1 (Donizetti)	Atlanta 65387*
Lucia de Lammermour Part 2	Atlanta 65388'
8. 308 Bicho Feo-tango (Barrios)	Atlanta 65392'
Estilo y Peric6n (Barrios)	Atlanta 65397*
9. 309 Aires Andaluces Part 1 (Barrios)	Atlanta 65394
Aires Andaluces Part 2	Atlanta 65395

Atlanta Records için yapılan bu reklam, yayınına Nisan 1913'te Asuncion'da başlanan ve iki yıl kadar yayınlanan Cronica isimli dergide verilmiştir. Viriato Diaz Perez Barrios'un arkadaşı Leopoldo Centurion tarafından yayınlanan bu aylık derginin düzenli bağışçısıdır. Atlanta Records'un bir Paraguay dergisine reklam vermesi Barrios'un Buenos Aires'te 1914'te başlayarak Atlanta/Artigas için kayıtlar yaptığının ve bu firma tarafından yayınlanan kayıtların Rio de la Plata bölgesinde bu dönemde ticari anlamda bulunabildiği iddiasının altını çizer.

10. 310 Vidalita con variaciones (Barrios)	Atlanta 65365
Don Perez Freire-tango (Barrios)	Atlanta 65366
11. 311 Matilde-mazurka (Garcia Tolsa)	Atlanta 65370
Divagaci6n Chopiniana (Garcia Tolsa)	Atlanta 65379
12. 312 Milonga-estilo (Barrios)	Artigas 65373
Madrigal-gavota (Sosa Escalada)	Artigas 65375
13. 313 Marcha de San Lorenzo (Silva)	Atlanta 65377
Divagaciones Imitaci6n al Violfn (Barrios)	Atlanta 65385
14. 314 Pepita-vals Part 1 (Barrios)	Atlanta 65381
Pepita-vals Part 2	Atlanta 65382
15.315 Isabel-gavota (Barrios)	Atlanta 65386*
Oro y Plata-vals (Lehar)	Atlanta 65389
16. 316 Petit Pierrrot-marcha (Barrios)	Atlanta 65390*
Divagaciones Criollas (Barrios)	Atlanta 65391*
17. 317 La Bananita-tango (Barrios)	Atlanta 65393
Aires Criollos (Barrios)	Atlanta 65396
18. 54231 Madrigal	Odeon 609
19. 54233 El Hijo Pr6digo	Odeon 610*
20. 54232 Pagina de Album	Odeon 611*
21. 54234 Geromita	Odeon 612*
22. 54230 Rapsodia Americana	Odeon 613*
23. 54235 Tarantela	Odeon 614
24. 951 Aire de Zamba	Odeon 1641
Minuetto	Odeon 1642

25. 952 Habanera	Odeon 1643*
Romanza	Odeon 1644*
26. 953 Minuetto	Odeon 1890
Còrdoba	Odeon 1891
27. 954 Sarita	Odeon 1889
Capricho Arabe	Odeon 1892
28. 203 Danza Paraguaya	Odeon 2474-1
Cueca	Odeon 2477-3
29. 204 Aconquija	Odeon 2692-1
Junto a tu Corazòn	Odeon 2694-1
30. 205 Oraciòn	Odeon 3881-1
Vals No.4	Odeon 3882-2
31 . 206 Maxixa	Odeon 2681-3
Mazurka-Sarita	Odeon 2682
32. 207 Traumerei	Odeon 2800
Tarantella	Odeon 2801
33. 208 Souvenir d'un Reve	Odeon 2951
Souvenir d'un Reve	Odeon 2952
34. 209 Ay, Ay, Ay (Perez Freire)	Odeon 2953-2
Madrigal-gavota	Odeon 2693
35. 210 Vals No. 3	Odeon 2954-2
Minuet (Sor)	Odeon 2680-2
36. 211 Confesiòn	Odeon 2802-2
Aire de Zamba	Odeon 2803-2
37. 40070 Pericòn (30 cm disc)	Odeon 2799
Contemplaciòn	Odeon 2798
38. 40071 La Catedral (30 cm disc)	Odeon 2960
Armonias de America	Odeon 3883-1
39. Invocaciòn a mi Madre (30 cm proof disc)	Odeon 3974
40. Invocaciòn a la Luna (fragment)	Crosley disc
Diana Guarani	Crosley disc
EI Sueiio de la Muiequita	Crosley disc

Bu kayıtların en az altısı Odeon tarafından Brezilya’da satışa sunulmuştur:

1 . Aconquija (Barrios)	Odeon 1668-A
Junto a tu Corazón (Barrios)	Odeon 1668-B
2. Souvenir d'un Reve (Barrios)	Odeon 1538-A
Souvenir d'un Reve-2nd part	Odeon 1538-B
3. Ay, Ay, Ay (Perez Freire)	Odeon 1562-A
Madrigal-gavota (Barrios)	Odeon 1562-B
4. Minuet (Beethoven)	Odeon 1581-A
Aire Popular Paraguayo (Barrios)	Odeon 1581-B
5. Tarantella (Conceicao-Barrios)	Odeon 1599-A
Capricho Arabe (Titrega)	Odeon 1599-B
6. La Catedral (Barrios)	Odeon 5099-A
Armonias de America (Barrios)	Odeon 5099-B

18’den 23’e kadar sıralanan kayıtların hepsi akustik olan tek taraflı bir plağa 1921 yılında kaydedilmiştir. 24’ten 27’ye kadar olan kayıtlar da akustik olarak 1924’te çift taraflı plağa kaydedilmiştir. Barrios’un 1928-29 yıllarındaki kayıtlarının hepsi çift taraflı plağa elektronik olarak kaydedilmiştir (tek taraflı proof disc’e kaydedilen Invocación a mi Madre istisnası vardır). * la işaretlenmiş hiçbir kaydın yeri bulunamamıştır. Aşağıda Buenos Aires’te Nisan 1928’ten Nisan 1929’a kadar kaydettiği bütün eserlerin kronoljisi bulunmaktadır:

BAŞLIK	KAYIT TARİHİ
Danza Paraguaya	Nisan 17, 1928
Danza Paraguaya (2. kayıt)	Nisan 17, 1928
Capricho Arabe	Nisan 17. 1928
Capricho Arabe (2. kayıt)	Nisan 17. 1928
Minuet (Beethoven)	Nisan 17, 1928
Cueca	Nisan 17, 1928
Loure (Bach)	Nisan 18, 1928
Luz Mala-estilo	Nisan 18, 1928

Romanza	Mayıs 10, 1928
Romanza (2. kayıt)	Mayıs 10, 1928
Aire Popular Paraguayo	Mayıs 10, 1928
Cueca (2. kayıt)	Mayıs 10, 1928
Cueca (3. kayıt)	Mayıs 10, 1928
Minuet (Barrios)	Mayıs 23, 1928
Maxixa	Mayıs 23, 1928
Maxixa (2. kayıt)	Mayıs 23, 1928
Mazurka-Sarita	Mayıs 23, 1928
Mazurka (2. kayıt)	Mayıs 23, 1928
Maxixa (3. kayıt)	Mayıs 29, 1928
Madrigal Gavota	Mayıs 29, 1928
Aconquija	Mayıs 29, 1928
Aconquija (2. kayıt)	Mayıs 29, 1928
Junto a tu Corazón	Mayıs 29, 1928
Junto a tu Corazón (2. kayıt)	Mayıs 29, 1928
Contemplación	Haziran 20, 1928
Junto a tu Corazón (3. kayıt)	Haziran 20, 1928
Pericón	Haziran 20, 1928
Maxixa (4. kayıt)	Haziran 20, 1928
Traumerei (Schumann)	Haziran 21, 1928
Minuet (3. kayıt)	Haziran 21, 1928
Tarantella	Haziran 21, 1928
Aconquija (3. kayıt)	Haziran 21, 1928
Confesión	Haziran 21, 1928
Confesión (2. kayıt)	Haziran 21, 1928
Aire de Zamba	Haziran 21, 1928
Aire de Zamba (2. kayıt)	Haziran 21, 1928
Souvenir d'un Reve-1st part	Temmuz 28, 1928
Souvenir d'un Reve-2nd part	Temmuz 31, 1928
Ay, Ay, Ay (Perez Freire)	Temmuz 31, 1928
Vals NO. 3	Temmuz 31, 1928

La Catedral	Ağustos 1, 1928
Oración	Mart 27, 1929
Vals No. 4	Mart 27, 1929
Armonfas de America	Mart 27, 1929
Armonfas de America (2. kayıt)	Mart 27, 1929
Ay, Ay, Ay (2. kayıt)	Nisan 2, 1929
Ay, Ay, Ay (3. kayıt)	Nisan 2, 1929
Confesión (3. kayıt)	Nisan 2, 1929
Aire de Zamba (3. kayıt)	Nisan 2, 1929
Invocación a Mi Madre	Nisan 19, 1929

4.BARRİOS’UN DİĞER SANATLARLA OLAN İLİŞKİSİ

4.1. Barrios’un Şiir ile Olan İlişkisi

Barrios, yaratıcılığı bir çeşit dini aktivite olarak görmüştür; her şey “sanata hizmet içindir” fikrini savunmuştur. Hayatını bu fikre adanmıştır. Barrios mutluluğunu, neşesini ve sanatı için duyduğu saygıyı eserlerinde yansıtmıştır. Duygularını eserlerine çok kolay yansıtmışından ötürü bu olguyu hayatının amacı olarak görmüştür. 1922’de yazdığı Bohemio sonesinde⁸⁴ bu felsefesini açıkça yansıtmıştır:

Bohemio

*Dönüşüm ne kadar aceleli! Su üzerindeyim,
Kaderimin dürtüsüyle hareket ediyorum
Çılgın bir girdapta dans ediyorum
Gezegenin dört rüzgarına doğru!
Kanımda dinlenmek bilmeyen bir hayat taşıyorum
Göçebe, kesin olmayan haccımda,
Sanat, hayatımda bir ışık olup aydınlatıyor
Tıpkı fantastik bir kuyrukluyıldız gibi!
Orta çağdan kalma trubadorların
Romantik bir delilik yaşamış olanların.
Onlar gibi, ben de,
Öldüğümde
Tanrı bilir hangi uzaktaki limanda
Gidip işaretlessiz mezarımı bulacağım!*

Özsaygıyla ilgili güçlü duyguları vardı ve yarattıklarının değerinden çok emindi. Barrios gerçekten de şairdi, sadece gitarda değil, aynı zamanda kelimenin edebiyat anlamında da. Ritme ve dildeki biçime olan hayranlığı müzikal farkındalığına eşdeğerdi. Hızlı bir okuyucuydu ve büyük edebiyat eserlerine çok saygı duyardı. Şiir yazmak varlığının romantik yanının bir parçasıydı. Şiir ve müzik Barrios’la yakından ilişkiliydi ve uzun yıllar şair kardeşi Francisco Martin Barrios’la konserler vermiş olması bu iki sanatın birbiriyle ilgisine olan sağlam inancını ortaya koyuyordu.

⁸⁴ Sone: İki dördlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik bir nazım şeklidir.

Barrios “*Gitarım*” isimli sonesinde biraz daha farklı bir varyasyon kullanmıştır, gitarın en yüksek gayesinin duyguları ve hisleri ifade etmek olarak gördüğünü anlatmıştır:

Mi Guitarra

<i>Hay un hondo misterio en tu sonoro</i>	<i>A</i>
<i>Jardiniera corazón, guitarra mía.</i>	<i>B</i>
<i>Gozas penando, y hay en tu alergiá</i>	<i>B</i>
<i>Tranportes de pasión, gotas de lloro.</i>	<i>A</i>
<i>Te dió su corazón el dulce moro</i>	<i>A</i>
<i>El íbero te dió su alma bravía</i>	<i>B</i>
<i>Y la América Virgen, se diría,</i>	<i>B</i>
<i>Puso en tí, de su amor, todo el tesoro</i>	<i>A</i>
<i>Por eso en tu cordaje soberano</i>	<i>C</i>
<i>Que vibra con acento casi humano</i>	<i>C</i>
<i>Es a veces tu voz, como un lamento</i>	<i>D</i>
<i>Como queja de tu alma solitaria</i>	<i>E</i>
<i>En cuya triste y mística plegaria</i>	<i>E</i>
<i>Florece sin cesar el sentimiento.</i>	<i>D</i>

Gitarım

*Gür kalp bahçende derin bir gizem var,
Gitarım.
Acı çekilmesinden hoşlanıyorsun, ve senin neşende
Tutkunun coşkuları, ağlamanın gözyaşları vardır.
Tatlı Moor sana senin kalbini verir,
İberyalı sana evcilleşmemiş ruhunu
Ve Bakire Amerika, şöyle diyebilirsin ki,
Aşkından dolayı, sana bütün hazinesini koymuştur.
Ve yüce tellerinle devam edersek
Neredeyse bir insan aksanıyla titrer
Bazen, senin sesin, yas tutar gibidir*

*Yalnız kalbinden çektiğin bir ah olarak
Onun üzgün ve gizemli ricası
Daima gelişen bir duygudur.*

Başlık verilmemiş, Asuncion gazetesi Patria'da 25 Eylül 1922'de yayımlanmış başka bir sonede farklı bir varyasyondan yararlanmıştır. Barrios'un memleketine döndükten sonra hislerini anlatır:

<i>Hay un país en el Nuevo Continente</i>	A
<i>donde teine la raza femenina</i>	B
<i>destellos de una luz casi divina</i>	B
<i>en sus ojos de brillo sorprendente</i>	A
<i>Cada varón pelea bravamente</i>	A
<i>cada mujer parece heroína,</i>	B
<i>y cualquiera matrona que declina</i>	B
<i>leva escrito el valor sobre la frente.</i>	A
<i>Hay una dama de salientes dones,</i>	C
<i>Que por temor a la invasora garra,</i>	D
<i>dió a sus hijos fuerza de leones;</i>	C
<i>Y encuentra entre tan bravos ejemplares</i>	E
<i>Al Mago Encantador de la Guitarra,</i>	D
<i>Que hace honor a su patria y a sus lares.</i>	E

*Yeni Kıta'da bir ülke var
dişi ırkın
neredeyse kutsal bir ışığa sahip olduğu
sürprizle dolu mükemmel gözlerinde.
Tüm erkekler cesurca dövüşür,
her kadın bir kahraman gibi görünür,
ve reddeden hangi kadın yönetici olursa olsun
değerini alnında yazılı taşır.*

*Belirgin yetenekleriyle bir kadın var orada,
istila edici pençelerinden korkulması gereken,
oğullarına aslanların kuvvetini vermiştir;
Bu kadar yiğit örneğin arasında
Gitarın Büyüleyici Sihirbazı bulunur
baba topraklarını ve evlerini onurlandıran.*

Farklı tipte bir şema bu kısa, başlıksız, altı dizeden olan şiirde, her dizesinin son ekinde “-aga” kullanımıyla uyaklanmış şekilde görülür:

*Toda ilusión el corazón embriaga
Mientras su dulce realidad nos niega:
Es realidad después, y ya no halaga;
El deseo es una ola: se despliega,
Resbala, se hincha, se abalanza, llega,
Reventando en espumas... y se apaga!*

*Tüm ilüzyonlar kalbi zehirler
Bize tatlı gerçekliğini reddederken:
Gerçeklik sonradan gelir, ve şimdi övünmez;
Arzu bir dalgadır, yayılır,
Süzülür, şişer, dengelenir ve varır
Sıçratır ve köpürür... ve sonra kaybolur!*

Barrios yorumlama teknikleriyle tanınır. Fakat bunlar sadece müzik ve gitarla sınırlı değildir. Bu başlıksız son şiir 28 Şubat 1925'te Asuncion'da Isabel isimli genç bayana yazılmıştır ve Barrios'un onunla romantik bir beraberliği olmuştur. 21 kıtalık, A-B-A-B uyaklı ilk kıtasını takiben ikinci kıtasında A-B-B-A uyağı kullanılması oldukça zekicedir ve Barrios'un bunu kısa bir oturuşta tek seferde tamamını bir doğaçlama şekilde yazmıştır

Mi Nila muy queredita:
 lo más oportunadamente
 fué en mis manos tu cartita
 fecha del 15 del corriente
 Cuyas lineas las leí
 con la mayor alegría
 pues, en verdad, ya sentía
 ganas de saber de tí.
 Y hoy se que tú has llegado
 sin ninguna novedad
 mi espíritu se ha llenado
 de una gran felicidad.
 Por muchas ocupaciones
 va mi carta con demora
 y me apresuro yo ahora
 a pedirte mil perdones
 Si no contesté a tu amable
 más antes, yo debo al fin,
 confesarte que Agustín
 es el único culpable.
 Para un alma que se ofrenda
 Con el anhelo profundo
 De encontrar
 Que la ame y la comprenda...
 Me dices que con Manolo
 Fué tu viaje de ilusiones...

 ¡Cláro! en esas condiciones
 Yo iría hasta el mismo Polo.
 Per ole hiciste la pera
 Porque de Paraguari

Çok sevgili Nila 'm:
 tam zamanında
 mektubun ellerimdeydi
 ayın 15 'inde.
 Okuduğum satırlar
 büyük bir zevkle
 doğrusunu istersen, şöyle hissettim
 seni bilmek istedim.
 Ve bugün biliyorum ki vardın
 herhangi bir yenilik olmadan
 ruhum doldu
 büyük bir mutlulukla.
 Çok meşgul olmamdan dolayı
 mektubum gecikti
 ve şimdi acele ediyorum
 Binlerce defa özür dilemek için.
 Eğer ki kibarlığına cevap vermediysem
 daha önce, sonunda, yapmalıyım
 Agustín 'in
 tek suçlu olduğunu itiraf etmeliyim.
 Teklifler sunan bir ruh için
 Derin bir arzuyla
 Dünyada başkasını bulmak için
 Onu seven ve anlayan birisini...
 Manolo 'yla olan
 Yolculuğunun bir ilüzyon olduğunu
 söylüyorsun
 Çok açık! bu durumda
 Ben de aynı Kutup 'a giderdim.
 Fakat onu armut ettin
 Çünkü Paraguari 'den

Te pasaste a Ybycuí
Sin prevenirile siquiera
Y su mal humor es tanto
Por la broma que le hiciste
Que anda, desde que te fuiste
Mas triste que Viernes Santo.
yürüyor.
Este Carnaval el pobre
Lo ha pasado encerradito
¡No se ha salido un momentito!
(Aunque el deseo le sobre).
No dice esta boca es mía
Siempre está meditando
Como si ya en este mundo
Para el no hubiese alegría
Pero si de ti, tu chico
Te acuerdo, grato! sublime!
No hay persona que se anime
A hacerle cerrar el pico...
Así que mi buena Nila
Con las nuevas que te doy
Debes estar desde hoy
Lo más contenta y tranquila.
Y a pesar de los atroces
Calores te recordamos
Y aunque sudando, bailamos
Las piezas que to conoces.
Vieras a mí y Agustín
Calentándonos las patas
Al compás de cien "Piratas"
Y "Martirios" sin fin!

Ybycuí'ye gittin
Ona bir uyarı bile yapmadan.
Ve onun kötü şakası öyle büyük ki
Ona yaptığın oyun için
Ayrıldığından beri,
Kutsal Cuma'dan daha üzgün

Bu Karnaval'ı zavallı adam
Kapılarını kapatıp içerde geçirdi
Bir anlığına bile ayrılmadı!
(Çok arzusu olsa bile).
Bu ağzın benim olduğunu söylemiyor
Daima dalgındır
Şu an bu dünyada
Onun için bir neşe yokmuş gibi.
Fakat eğer senden, senin çocuğun
hatırlıyor, sevindirici! muhteşem!
Deneyen hiçbir insan yok
Ona gagasını kapattırmayı...
Ve benim iyi Nila'm
Bugün sana verdiğim haberlerle
Bugünden itibaren
Çok mutlu ve sakın olmalısın.
Ve zalim sığağa rağmen
Seni hatırlıyoruz
Terlememize rağmen, dans ediyoruz
Senin bildiğin parçalarda.
Beni ve Agustín'i görmelisin
Ayaklarımızı ısıtırken
Yüz tane "Korsanın" ritminde
Ve bitmek bilmeden "Şehitlerin"!

Bueno, Nila, estoy pensando
 Que mi carta ya es muy larga
 Y va a aburrirte esta carga
 De locuras que te mando.
 Recuerdos mil de mamita
 De Catalina, Ezequiél
 Y también van a Manuel
 De Carmen y de Leónita.
 Y de parte de Manolo
 Van dos burros muy cargados
 De abrazos muy apretados
 Que te los envai él solo.
 Y como remate, al fin,
 Te dejo, mi corazón,
 Que estos disparates son
 Travesuras de Agustín.
 Que dulce como la miel
 Sea tu estadía en esa
 Y con carino te besa
 Tu cuñadita, Isabel.
 Nota: Por encargo pongo
 Esto, que Arnaldo te pide
 Que si tardas, él decide
 No ser más Cónsul del Congo.

İyi, Nila, düşünüyorum da
 Mektubum çok uzun oldu
 Ve bu yük seni sıkacak
 Sana yolladığım çılgın düşüncelerden.
 Anneme binlerce selamlar
 Catalina ve Ezequiél'e
 Ve ayrıca Manuel'e
 Carmen'den Leónita'ya.
 Ve Manolo'nun adına
 İki çukur yüklü
 Çok sıkı sarılmalardan
 Sadece sana yolladığı.
 Ve bağlamak gerekirse, sonunda,
 Sana kalbimi emanet ediyorum,
 Bu saçmalık
 Agustín'in haylazlığıdır.
 Orada kal
 Bal gibi tatlı
 Ve seni şefkatle öperim
 Baldızın, Isabel.
 Not: İsteğe karşılık teklif ederim
 Bu, senden Arnaldo rica ediyor
 Geç kalırsan karar verecek
 Daha fazla Kongo Konsül'ünde
 olmamaya.

4.2 Barrios'un Resim ile Olan İlişkisi

Barrios'un şiir ve gitar dışında resim yeteneği de vardı. 1903 senesinde konserlerden para kazanamadığı zamanlarda, Tarım Bankası'nda katip olarak işe başladı. Barrios aynı yıl bu yeteneğiyle ilgili olarak eyaletlerde birkaç iş denedi; Paraguay Donanma Bürosu'nda bir çizerlik ve Ulusal Mühendislik Müdürlüğü'nde çizerlik.

Barrios duygularını dışa vurmak için sanatın her alanından faydalanırdı. Resim yeteneğini hiç bir zaman ikinci planda bırakmayarak daima geliştirmiştir. Aşık olduğu Isabel için yaptığı portre bunun kanıtlamıştır.

Bunu resmi aydınlatıcı açıklama 1905'te Barrios'un çocukluk arkadaşı Francisco Arrom'dan geldi:

“Agustin müzik öğrencisi genç bir bayanla ilişkiye başlamıştır. Gitarist arkadaşımız kısa sürede bu açık arkadaşlığı ciddi noktaya taşıma amacıyla yaptığı görüşme tekliflerinde aşkını ilan etti. Genç bayan onun bu çabalarını takdir etmedi ve onu topluluk içinde bir olayda reddetti. Agustin genç bayana serenat yapmak istediği bir gece beni eşlik etmem için davet etti. Onu aşağılayan kişiye serenat yapacağını duyduğumda hayretimi ifade ettim ve bana ‘gitarım her şeyi açıklayacak’ dedi. Sokak lambasının ışığında, Agustin, sol ayağıyla dış duvardan destek alarak korkutucu bir ahenksizlik ortaya çıkardı. Gitar aşağıladı, dalga geçti ve güldü, ve her şeyi affetmiş görünen bir melodiyle bitirisi yaptı. Agustin'i her hafta dinlemeye alışık olan ben, onun daha önce bu yüksekliklere ulaştığını hiç görmemiştim. Bu sayede onun bütün ve tanımlayıcı sanatsal yeteneğini fark etmiş oldum. Bu müzikal “sunuyu” tamamladıktan sonra ne bir cam açıldığını duyduk ne de bir ‘teşekkür ederim’.”

Barrios'un yaratıcı davranışı neredeyse her zaman belirli bir insanla bağdaşmıştır: bu kişi hayranlık duyduğu hatta aşık olduğu birisi olabilirdi, onu destekleyen, koruyan ya da duygusal olarak onu harekete geçiren birisi, tıpkı uyuyan bir çocuğun El Sueno de la Munequita'yı(“Küçük Bebeğin Uykusu”) yazmasında

ona ilham vermesi gibi. Barrios yarattığı eserlerin sadece kendisine ait olduğunu düşünmüyordu. Belki de sanatının sadece başka insanlar için ve onlar sebebiyle olduğunu düşünüyordu. Kesinlikle bunun temel amacını kendini zenginleştirmek olarak görmüyordu ve fakir öldüğü gerçeği de bu iddianın altını çizer niteliktedir.

5. BARRİOS'UN ESERLERİ VE MÜZİKAL ANLAYIŞI

5.1 Müzikal Anlayışı

Barrios'un müziğinin belirgin özelliği müzikalite, teknik ve duygusal etkenler arasındaki dengedir. Barrios'un ilk gitar eğitimi Aguado ve Sor'un metotları ile olmuştur. 1917'de Tarrega'nın müziğini öğrenmiştir. Bir konserinde Bach'ın lavta süitlerini klasik gitarla çalan ilk gitaristtir⁸⁵. Bu birikimler sayesinde ilk eserleni yazmaya başlamış ve düzenlemeler yapmıştır. 1918'in sonlarına doğru *Un Sueno en la Floresta*'yı yazmış ve Albano'nun Tarantella isimli eserini gitar için düzenlemiştir. 1919'da ve 1920'nin ilk yarısında hala Brezilya'dayken *Romanza en Imitacion al Violoncello*, *Estudio de Concierto*, *Mazurka Apasionata*, *Vals No. 3* ve *Allegro Sinfonico*'yu bestelemiştir. Klasikleri çalışmış ve Bach, Beethoven, Chopin, Schumann, vb. gibi bestecilerden uyarlamalar yapmıştır.

Zaman geçtikçe ve müzik dünyasında romantizm karşıtı dönem sona erince, Barrios'un eserleri dünyanın her yerinde daha büyük önem kazanmaya başlamıştır. Müziğine tam anlamıyla bir değer biçilmeye çalışmaktansa, gitar müziği repertuarı alanında ne ifade ettiği konuşulur. Kübalı gitarist/besteci Leo Brouwer (1939 doğumlu) Barrios ve müziğiyle ilgili şöyle bir açıklama yapmıştır:

Barrios temel gitar repertuarı alanında bir devrimdir. Romantikler tarafından asla tamamen doldurulamamış boşluğu doldurmuştur.. Bazıları çağdaş dönemde romantik müzik yazdığı için onu "geri kafalı" olarak tanımlayabilir. Fakat bu durumda Sibelius ve Rachmaninoff da öyleydi (ve piyano literatüründe, 19. yüzyıl üslubuna bağlı kalıp iyi müzik yapan düzinelerce besteci de).

Barrios'un aklı ve düşünce yapısı romantikti. Nasıl ki Bach Barok dönemi sona erdikten sonra ölene dek (1750) muhteşem Barok müzik eserleri yazmaya devam ettiyse, Barrios da Avrupa'da zamanı geçtikten sonra şahane romantik eserler yazıyordu.

⁸⁵ http://tr.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Barrios

Barrios'ta 19. yüzyıl armoni dilinde sadece bundan daha sonra gerçekleştirilebilecek, "döneminin dışında", Tarrega'nın en iyi prelüdlerinde bile gerçekleştirilemediği, romantik klişeleri aşan belirli bir yenilik göze çarpmaktadır. Örnekler: Estudio de Concierto, La Catedral'in Prelude'ü, Mazurka Apassionata, vb. Tarrega'nın hiçbir prelüdü Mangore'nin Prelude in G Minor'üne veya kısa Prelude in C Minor'e erişemez. Llobet'in farklı bilgi kaynakları vardı. Dolaylı yoldan piyanist Ricardo Vines'tan etkileniyordu ve "avangard"tı (yenilikçiydi). Llobet'in El Mestre'de kendine özgü anları vardı ama bu kendi bestelerinde hiç görülmedi, sadece armonizasyonlarında vardı.

Llobet'in orijinal eserleri Tarrega'ninkilerle aynı kumaştan değildi. Gitarist Emilio Pujol belki de dilde en gelişmiş kişiydi fakat üretimi tutarsızdı çünkü gelişmiş dil (ve aslında o kadar da gelişmiş değildi) biçimsel yapının çok iyi olduğunu ima etmez. Barrios, en üstünkörü, önemsiz eserlerinde bile formun bilincindedir. Tarrega'nın polkaları ve Jota Aragonesa'sı ve hatta tremolo çalışmaları da buna dahil, Barrios'un Una Limosna adlı çalışmasının seviyesine erişemez.⁸⁶

Barrios'un ulusal düzeyde tanınması 1977'de Avustralyalı virtüöz John Williams'ın (1941 doğumlu) CBS kayıtlarının çıkışıyla olmuştur. Bugünün önde gelen virtüöz konser gitaristlerinden Williams, (Andres Segovia ile çalışmıştır) bu kayıtlarla Barrios'un sadece hayatı boyunca değil öldükten sonraki birkaç on yıl boyunca süren tanınması konusunda önemli bir rol oynamıştır. John Williams'ın Barrios ile ilgili düşünceleri şu şekildedir:

Açıkça ki, Barrios modern gitarın ciddi anlamda değeri yeterince verilmemiş bestecilerindendir. Segovia'nın gölgesinde kalmıştır ve Segovia'nın onu müzisyen olarak yok sayması üzücüdür: Segovia tamamen farklı bir dünyadandır ve Barrios'a destek çıkmamasında kendince sebepleri vardır –ve belki de o şekilde hissetmeseydi öyle davranmazdı. Ne olursa olsun, Barrios bugün, kendi zamanının –bana kalırsa tüm zamanların–sıra dışı gitaristi/bestecisi olarak yaratıcılık kalitesi anlamında ve müzikal anlamda gitarı "konuşturabilmesiyle" gitgide daha fazla takdir ediliyor.

Müziği çok gitaristiktir, Chopin ve piyano örneğindeki gibi. Bu şekilde her enstrümanın "kendine ait" bir bestecisi olması ve

⁸⁶ R. Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 178)

aynı zamanda güzel eser yazabilmesi ihtiyacını doldurmuştur. Villa-Lobos'un hiçbir zaman bu boşluğu tam anlamıyla doldurduğunu düşünmüyorum, fakat sınırlı bir şekilde: bir düzine güzel eser oldukça verimliydi, fakat Barrios'un müziğinde görülen müzikal kalite çeşitliliği onda yoktu ve teknik anlamda ses bazında spontaneliği yoktu ve bununla ne kadar zor olduklarını kastetmiyorum.

Ve bu, tabii ki, çoğunlukla Latin Amerikan gitar yaklaşımından gelmekte, bu anlayış oldukça armonik ve oldukça melodik –ikisinin doğal ve güzel birleşimi ve bence Barrios kayıtlarında bunu simgeliyor ve ayrıca sesi yakalamak için müziğin belirli bir şekilde çalınması gerektiğini görüyor: bu Latin Amerika “stiline” en tipik örnek olarak, halk müziği de olsa Barrios'un müziği de olsa, ezgiyi almak ve armoniyi onun ardından asmaktır. Çok fazla biçimsel çalma pozisyonunuz yok, bu daha çok Avrupa geleneğine özgüdür –üçüncü telde bir ezginiz olabilir, Barrios'un favorisidir, ve açık telleri ya da pes veya tiz notaları armonileri tamamlamak için kullanırsınız. Klavyeyi bir tel çalgıcısı gibi yukarı aşağı çalmaya eğilimlisinizdir. Sanırım Barrios çalmaktan hoşlanmanın esas sebebi bu, ek olarak bu büyük müziği düşünmem de etkili.⁸⁷

Paraguaylı besteci/gitarist Sila Godoy (1923 doğumlu) 1940'tan itibaren Barrios'u araştırmış ve birçok seneyi Latin Amerika'yı dolaşarak ve Barrios'un müziği ve hatıralarını toplayarak geçirmiştir. Bütün gitar dünyası Sila Godoy'a Barrios'un mirasını toplamakta ve korumakta sarfettiği efor ve yaptığı fedakarlıklardan dolayı teşekkür borçludur. Barrios'un 1944'te ölümünden kısa bir süre sonra, Sila Godoy Barrios'un anısını şu hatırayı yazmıştır:

Gitarın Şairinin Ölümü: Agustin Barrios

Barrios'un hayatı sanatı arama ve gerçekleştirme yönünde bitmek bilmeyen bir aktiviteydi. Müziği güzelliğin yüce ülkesi yaptı ve sıra dışı yaradılışını aşk ve samimiyetle buna adadı. Hayatı, gitar rüyasının kısa hikayesidir ve sadece ölümle son bulacaktır. Fakat ölümün kendisi, bu perişan adamı alarak, bu sanatçının kendi yaratılarından oluşan bu değiştirilemez hayatta yaşamasını sağladı. Barrios, daimi göçebe, Amerika'nın tüm gökyüzünün altında gitarın sevileni, fiziksel ölümüyle yok olmamıştır, aksine gerçekten değiştirilemez ve huzurlu bir

⁸⁷ R. Stover – Six Silve Mombeans (sayfa 179)

prototip hayatın gerçekliğinde yaşamaya başlamıştır. Gitarının üstünde tatlıca uyurken, onun betimlenemez dönüş yolunu çok uzaklarda bulmuştur. İnsanlarından bir parça haline gelmiştir, aydınlanmış sanatçı kalbiyle sevmeyi asla sonlandırmamıştır, Şu an bütün Amerika'nın her zamankinden daha çok bir parçası haline gelmiştir, genç ruhani bir güçle tamamen dolu olan bu ada onun en önde gelen gitarist olduğunu takdirin enerjik sesiyle iddia eder.

Barrios gitarın romantik kahramanıydı. Ve enstrümanına olan aşkı ile Amerika temasına olan adanmışlığın arasındaki fevkalade denge, sanatını beklenmeyen yüksekliklere çıkaran şeydir. Barrios çünkü, mesleğini sadece teknik bir amaç haline azaltsaydı, evet, zaten olduğu gibi büyük bir enstrümantalist ve takdir edilesi bir yorumcu olurdu; fakat belki de, ruhunun derinliklerinden gelen, ona tün Güney Amerika'yı dolaşmasını ve bütün eserlerinde görülen sıra dışı sezgisel Amerikanlığı yakalamasını söyleyen otoriter sese itaat etmeseydi müzikal yapıtlarında bu denli yoğunluk ve şiddete ulaşamayacaktı. Barrios sadece klasik müziğin yetenekli bir yorumcusu değildi. Sanatsal kişiliğinin en hayati ve ilginç kısmı Amerikan müziğinin ilginçliğini nasıl hissetmesi ve dışa vurması gerektiğini bilmesidir, basit bir çözüme veya tavıra yönelmeden. Fakat ayrıca Barrios'un ellerinde daima yeni bir deneyim titremiştir, derin ve çevrilemez bir deneyim. Barrios'un gitarla ilgili çalışmasının sıra dışı önemi budur, bu uyumlu evrimde asla bir iniş olmamıştır. Barrios'un gitarının ahenkli zirvesi İspanya'nın kadim ve modern ruhuyla ve Amerika'nın ruhuyla birleşir; başka bir deyişle, etkileyici değerinin kaybolmasındansa, gitar devasa bir ruhani ve estetik katkıyla zenginleşir.

Folklörü yakalamaktaki yeteneği mükemmeldir. Kıtanın farklı ülkelerini gezdi, bir süre durdu ve dinledi, yörenin ruhunu anında anladı ve hemen ardından kendi sanatsal ve duygusal sesini yarattı. Amerika'nın bazı ülkelerinde Barrios'un folklörük motifleriyle yaptığı eserler o ülkenin yerel müzisyenleri tarafından geçilememiştir.

Böylece, son konserlerinde birinde, programda Aire de Quena ve Zapateado Caribe yer aldı, Agustin'in bize miras bıraktığı Kızılderili-Amerikan gitar müziğini temsil eden iki sayfalık beste. Bunlarda Kızılderili sanatının vahşi güzelliği, Barrios'un biçimsel bir şekilde aktardığı anılarını, tamamen klasik altyapılar hiçbir şey kaybetmez; ne doğanın sert tadını ne de yeni Amerikalının sıcaklığını. Estetik uğraşları ve tüm klasik müzik kültürü onu yaşadığı zamanın ve yerin ilham veren canlı

şelalelerinden almaktansa, kendini onlara bırakmasında ilham verdi ve onlar da bu manada kalıcı ve gerçek olanı yakalamasında yardımcı oldu, sürpriz verici derecedeki güçlü yaratıcı yeteneğinin dışavurumunun olasılıklarını katladı.

Amerikan folklorunun çeşitli toprakları ondan hiçbir sır saklamadı. Amerika'daki sanatsal gezginliği, ki bu asla önceden planlandığı gibi gitmemiştir, her şeye rağmen, gizli bir sebebi ortaya koyar ve bu gezginliğine uyum sağlamasında keyfi bir tuhaflık yoktur. Uyanmış hassasiyeti en temiz materyali çıkarabileceği zaman Barrios oradaydı, şiirsel gerilimin en yüksek olduğu an, yaratıcı eserleri için. Ve belki de bu sanatsal doğurganlığının ve eserlerindeki esas kalitenin kaynağıdır.

Fakat tüm bu gezilerine rağmen, halkının anıları kalbinin en hassas bölümünde daima yerleşti. Barrios memleketini unutmak için ne bir arzu duydu ne de untabildi. Ve bu nostalji, belki de hayatındaki en acı verici yoldaşıydı.

Çok uzaktayken bile kültürünü yaşadığının ve hissettiğinin kanıtı son yıllardaki eserlerinde doğuştan “Paraguaylılık” duygularının gelişmesiyle görülür, bunu evrensel sanata duyduğu doğal ve görkemli eğilimini eksiltmeden yapmıştır. Örneğin, en iyi eserlerinden biri Jha Che Valle’de, tema tipik yerel renklerle doludur. Bu kısa bestede bir adamın kendisiyle karşılaşp ne olduğunu anladığında hissettiği neredeyse dinsel bir neşe duygusu titrer, bu neşe kalbin derinliklerini çeken gizemli bir magnezitmadır ve Barrios şüphesiz ki bunu hissetmiştir ve sanatı sağolsun, bunu halkından çok uzaklardayken samimi bir şekilde tecrübe edebilmiştir. Bu eserin başlığı nostaljik bir iç çekmeyi anlatır (Guaranice Jha Che Valle’in anlamı “Ah Memleketim!” demektir).

Fakat Barrios memleketinden çok dünyanın bir parçasıydı. Evrene ait olan bütün büyük sanatçıların kaderi, Guayu dilinde şöyle ifade edilmiştir: “Sanat en yüksek bilinçliliği anımsatan mantıklı ve sorumlu hayatın dışavurumudur, en yüksek duyguların ve en soylu fikirlerin; insanı belirli yaşamından alıp bu aynı duygulara ve fikirlere katarak onu evrensel bir hayata geçirir.”

Bu Barrios’tu, aydınlanmış ruh, sıra dışı bir sanatçı, Amerika’da gitarın şu zamana kadar sahip olduğu en büyük şairdi.⁸⁸

⁸⁸ R. Stover – Six Silver Mombeans (sayfa 180-181-182)

5.2 Barrios'un Eserleri Ve Müziğine Genel Bakış

Barrios yarattığı her eserde samimiyet duygusunu temel almıştır. Barrios'un müziği sonsuz güzellik görüşünü ifade etmeye çalışır ve onu “zamanın dışında”, “aşırı duygusal”, “eski moda” veya “çalması çok zor” olarak adlandırmak yerine, Barrios'u yorumlarken aşırı hassas duygulara girmek gereklidir. Barrios'un hissettiği duyguları ifade etmeye günümüzün hızlı tempolu, ben-merkezli, materyalist dünyası engeldir.

Barrios beste yaparken hiçbir bölünme olmadan yalnız kalmayı tercih ederdi. Eğer kâğıt kalem kullandığı aşamaya erişirse, birkaç taslak yapar, müzikal fikirlerini geliştirdikçe belki birkaç pasajı değiştirirdi. Müziği yazıya dökme sürecini biraz zahmetli ve sıkıcı görürdü. Barrios'un müzikal içgüdüleri daha çok çalma eylemine odaklıydı. Kayda değer teknik yetenekleri gitar çalmayı neredeyse güzel müziğin ifadesi ve ilham verdiği duygularla tanıya ulaşılabilecek “gizemli eylem” haline getirirdi.

Besteci ve sanatçı olarak etkinliğinin en yüksek seviyesine spontane doğaçlamalarla ulaşmıştır. Barrios'a göre “Müziyen zaman ve mekan anlamında her şeyi koordine edip ifadeye ve güzel, maharetli ve virtüözel bir yapı formuna ulaşmalıdır”. Bir başka deyişle: doğaçlama hepsinin bir araya toplandığı noktadır. Barrios'un konserde kendi eserlerini doğaçladığını ve konserden sonra neden eseri değiştirdiği sorulduğunda, “*İlham beni benden aldı ve ben de konser verdiğimi unuttum!*” şeklinde yanıtladığını belirtir. Barrios ahenksizlik, ölçüsüzlük ve çoktonluluk kullanılan yeni akım eserlere ilgi duymamıştır. Barrios'un ilk bestelerini ve düzenlemelerini yaptığı zamanlarda Barrios'la karşılaştırılan Heitor Villa-Lobos (1887-1959) yeni akımlara ilgi duymuştur ve 1919'da (gitar için Choro No. 1'i yazdığı dönemlerde) Villa-Lobos, birkaç yıl çağdaş Brezilya müziğinin genç şampiyonu olarak “yeni yönlerle” oldukça ilgiliydi. Muhtemelen bu dönemde Villa-Lobos Barrios'u Rio'da konserde çalarken görmüştür. Fakat Barrios'un Villa-

Lobos'u çalarken görmemiştir. Villa-Lobos'un Barrios ile ilgili fikri şu şekilde olmuştur: "Inalcanzable" ("Ulaşılamaz").

5.2.1 Estudio de Concerto (Konser Etüdü)

Konser Etüdü Barrios'un en hünereli çalışmalarından biridir. Sürekli olarak 16. notanın arpejinden yararlanmıştır. İlk kısım La major vurgusundadır. 20 ölçü boyunca Do diyez minor içinde modülasyon takip eder, sonra 40 ölçü boyunca Mi major'e (ve tekrar C diyez minor) geçer, bu noktada 14 ölçülük kadans belirir ve vurgulu E notasını baskın yedinci fonksiyona (E7) döndürür, kapoyu vurgulu La major'e geri çeker. Formu A-B-C-D-A şeklindedir. Eğitim amacıyla yapıldığı düşünülürse, bu kayda değer çalışma iki eli de oldukça yoran bir eserdir. Sağ el sürekli olarak m-i-p-i-m-a-m kalıbını melodiyle üçüncü tele geçerken tekrar eder (fakat aynı zamanda değiştirir), sol el ölçü başına en az bir, çoğunlukla iki kez pozisyon değiştirir ve birinciden on dördüncüye kadar bütün pozisyonlardan yararlanır. Böyle yoğun bir yapıyı yazmaktaki zorluk sağ el diziyi tekrar ederken daima düzenli ve oranlı olabilsin diye armoniyi klavyeye doğru bir şekilde oturtabilmektir. Bütün çalışma seslerin paralel hareketine dayalıdır.

Şekil 5.1. Estudio Concerto 10-16. ölçüleri

Melodi ton deęiřtirme iliřkileri serisiyle tam bir oktav dūřuyor ve yazıldıęında dūzeltilmiř yatay akorlar olarak řöyle gözüküyor:

şekil 5.2. Estudio Concerto'dan bir pasaj

5.2.2 Las Abejas

Burada Barrios minorun anahtar merkezine ulaşmıştır ve pesleşen bir pasajda dört akordan yararlanarak Re major'e geri döner, bunların hepsini pedal nota olarak kullandığı La notasında bitirir. Daha kalın alçalan notaları (bas ve orta değerde yerleşmiş) takip eden hafif, zil sesi gibi bir izlenim veren armonik ton çok etkilidir, tıpkı armoninin kromatik akımları gibi.

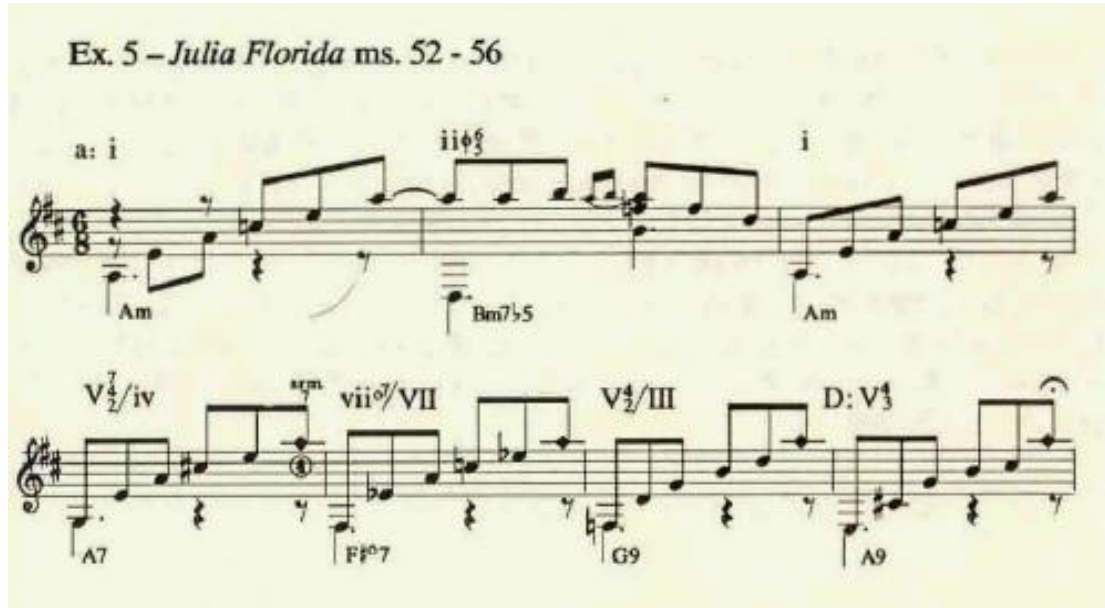
Barrios aslında yeni bir teknik icat etmedi, ifadede yeni bir seviyeye ulaşmak için basitçe "post-Tarrega" gitar tekniğini genişletip iyileştirdi. Sol el tekniğinin tekrarlama özelliği uzamalarda kullanılır, tıpkı Las Abejas'tan alınmış bu tempolu pasajda olduğu gibi (ölçü 31-36):

şekil 5.3. Las Abejas 31-36.ölçüleri

5.2.3 Julia Florida

Julia Florida adlı Barcarol Barrios'un en sıra dışı bestelerinden biridir. Julia Florida'dan sonra Barrios el yazmalarında bulunan ve yayımlanan üç büyük eseri daha yazmıştır: 1939'da Variaciones sobre el Punto Guanacasteco ("Punto Guanacasteco üzerine çeşitlemeler"-bir Kosta Rika dansı) ve Variaciones sobre un Tema de Tarrega ("Tarrega'nın Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler-Lagrima'ya altı çeşitleme) ve çok bilinen tremolo Uno Limosna por el Amor de Dios ("Tanrının Aşkını Hedeflemek", yazdığı son büyük eserdir, ölümünden sonra El Ultimo Canto – "Son Şarkı"- ya da El Ultimo Trémolo –"Son Tremolo" denmiştir). Bütün bu eserlerde teknik seviye ve ifade bir hayli artmıştır. Julia Florida'dan bu pasaj, 52'den 56. ölçüye kadar, bu ustalığının bir örneğidir:

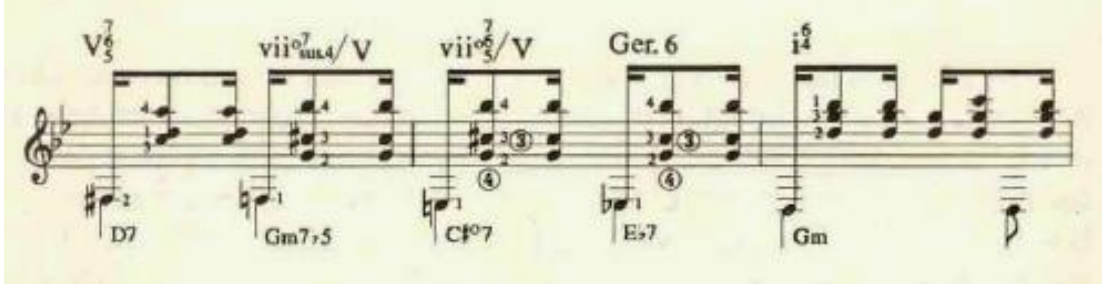

Şekil 5.4. Julia Florida 52-56 ölçüleri

5.2.4 Choro da Saudade

Seslerin hareketi sol elin gitar için çok tipik olmayan yedi perdeye uzanan bir genişlikte yazılmıştır. Bu, gitar için zor bir harekettir. Bu eseri çalan gitaristler sol el konusunda ciddi bir çalışma yapmak zorundadır aksi takdirde Barrios'un teknik/armonik yaklaşımının temel karakteristiğini oluşturan akorları çalmak

mümkün olmayacaktır. Choro da Saudade’de buna benzer birçok pasaj vardır ve birçok gitarist bunu çalmayı imkansız olarak görür (ölçü 27-29):

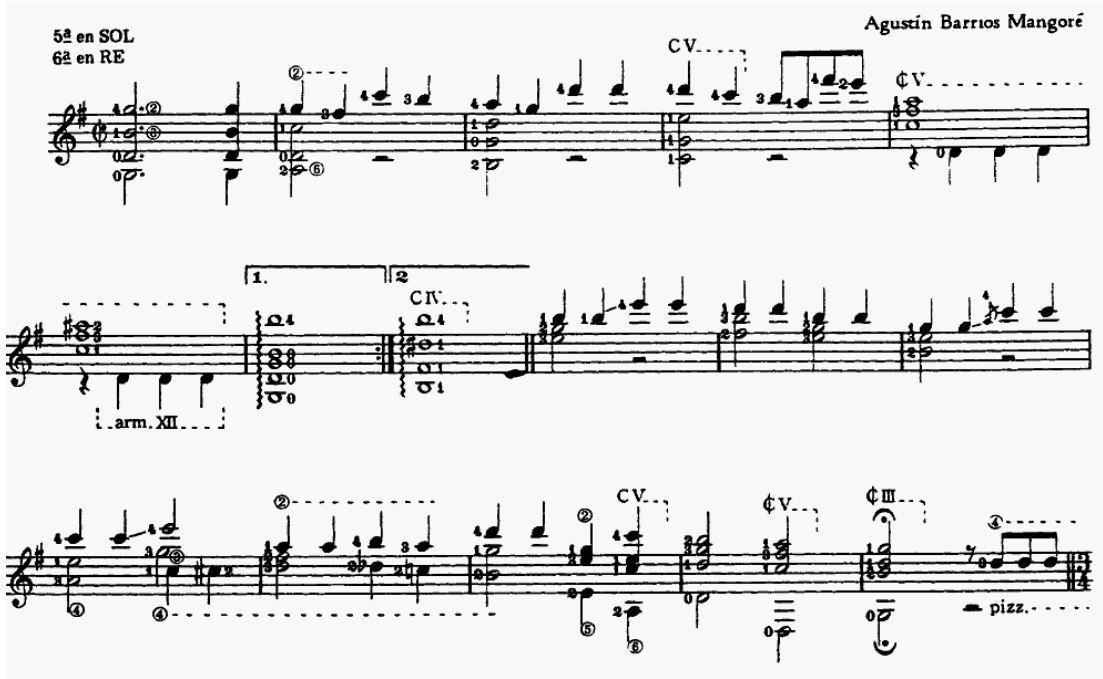
Şekil 5.5. Choro da Saudade 27-29. ölçüleri

6. AGUSTİN BARRİOS’UN “UN SUENO EN LA FLORESTA” (ORMANDA BİR RÜYA) ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ

Un sueno en la Floresta Agustin Barrios’un en önemli eserlerinden biridir. Eser gitar repertuvarında da önemli bir yere sahiptir. Eserin geneli klasik gitarda uygulanması zor tekniklerden biri olan “tremolo” tekniği ile yazılmıştır. Eser, tremolo tekniği dışında özellikle gitar üzerinde o güne kadar olmayan Do notasına çıkarak özel gitarların yapılmasına sebep olmuştur. Eser 3 bölmeli A-B-A(a: Sol minör – b: Sol Major şeklinde) lied formundadır. Eser tremolo tekniği ile yazılmıştır. Bu teknikte gitarsit sağ elinde sırasıyla yüzük, orta ve işaret parmağını (a,m,i) aynı tel üzerinde seri biçimde kullanır. Sağ elin baş parmağı ise diğer teller üzerinde bulunan notaları çalarak melodi hattını ortaya çıkarır.

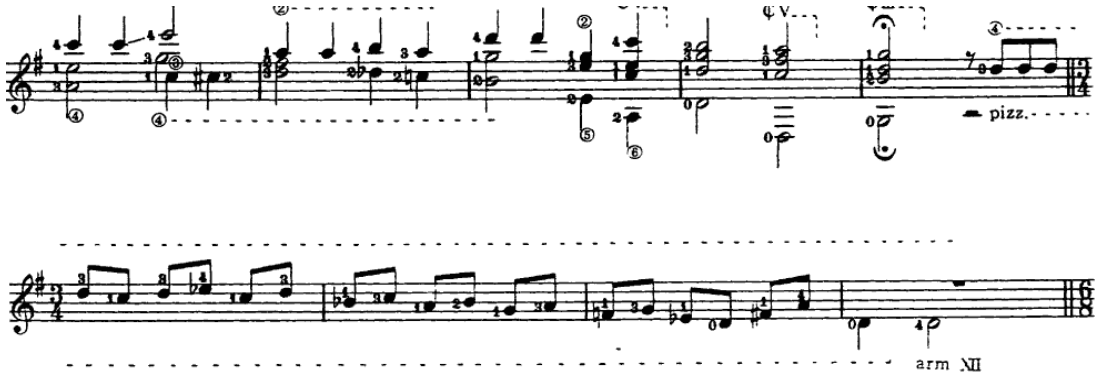
Bu teknikle yazılan eserler yorum açısından oldukça zordur. Tremolo ton ve süre bakımından kusursuz şekilde eşit olmalıdır. Aksi takdirde parçanın bütün anlatımı değişir.

Eserin ilk olarak 16 ölçülük bir giriş ile başlar. Giriş bölümü iki cümle birleşerek bir dönem oluşturmuştur. İlk dolap Sol major tonunda sona erer. İkinci dolap ana tonalitenin 6.derecesinin V.derecesiyle biterek baştaki etkiyi tamamen değiştirmiş ve ufak bir modülasyon sonunda tekrar ana tonaliteye dönmüştür. Tam kadans ile giriş bölümünü sonlandırmıştır.

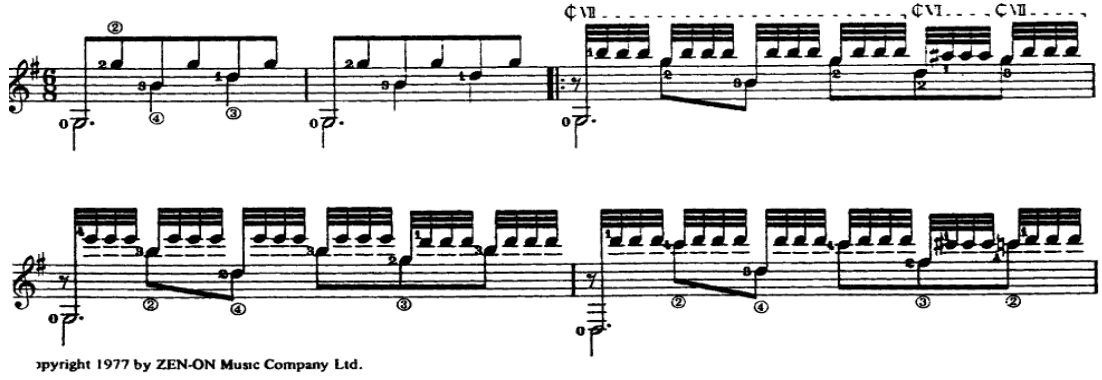
Şekil 6.1. Un Sueno en la Floresta 1-16.ölçüleri

Giriş bölümünün hemen ardından küçük bir köprü bölümü gelmiştir. Köprü pizzicato tekniği ile çalınır. Sol minör tonalitede yazılmıştır.

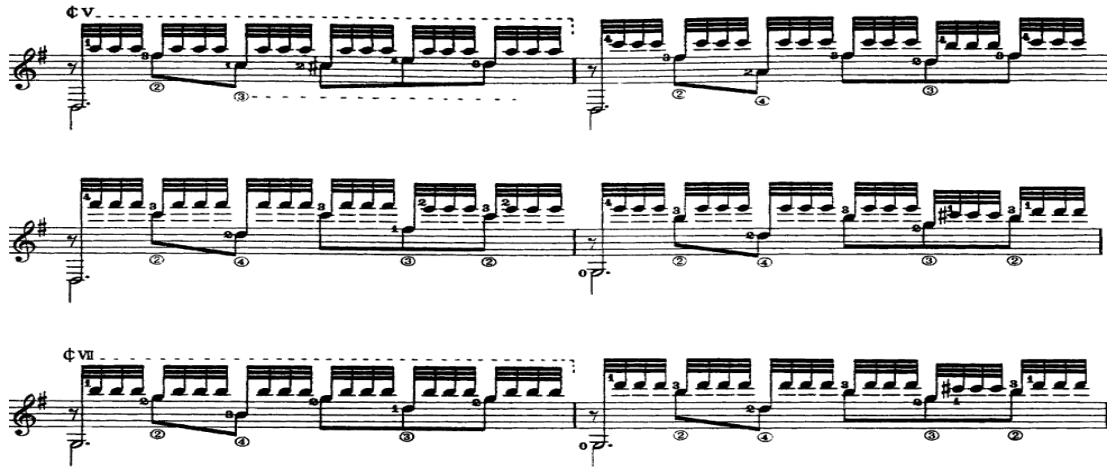

Şekil 6.2. Un Sueno en la Floresta 17-25. ölçüleri

Köprünün hemen ardından A bölümü ve tremolo başlar. Tremolo tekniğinden önce iki ölçülek hazırlayıcı bir motif gelir. A bölümü içerisinde introdan küçük motifsel alıntılar yapılmış ve 8 ölçülek cümlelerden oluşmuştur.

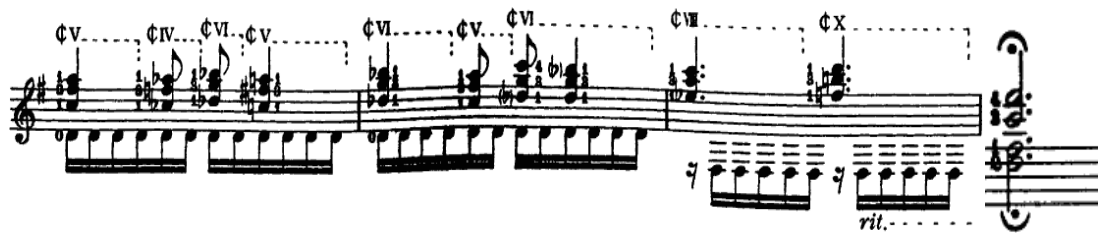

Şekil 6.3. Un Sueno en la Floresta 28-30.ölçüleri

Şekil 6.4. Un Sueno en la Floresta 31-36.ölçüsü

A bölümünün sonunda Re pedalı üzerinde kromatik akor yürüyüşleriyle parça B bölümüne bağlanmıştır. Burda kullanılan akorların tamamı “Eksiltilmiş”⁸⁹ akorlardır.

Şekil 6.5. Un Sueno en la Floresta 60-63. ölçüleri

⁸⁹ Diminished: Minör bir akorun 5.derecesinin yarım ses inceltmesiyle oluşur.

Re pedalı üzerinde altere edilmiş akorlar üzerinde yapılan köprünün ardından B bölümü başlar. Temadan önce armonik notalarla ana tonalitede hazırlayıcı küçük bir girişle başlar.

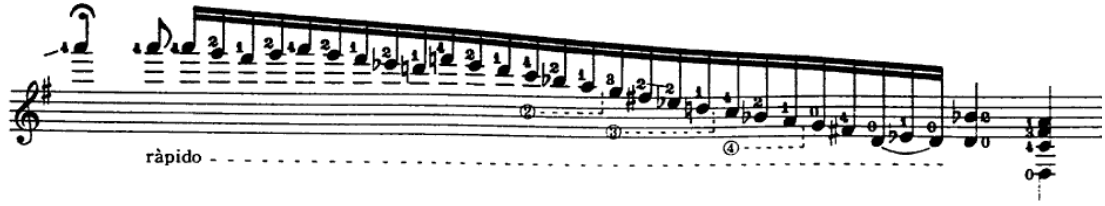
Şekil 6.6. Un Sueno en la Floresta 64-65. ölçüleri

Bu küçük girişin ardından B bölümü ana tonalitede başlar. Parçanın en dingin bölümüdür. Bu bölüm duyuluş olarak parçanın ismiyle çok iyi bir bütünlük sağlar. “Ormanda Bir Rüya” isminin en iyi anlatıldığı yerdir.

Şekil 6.7. Un Sueno en la Floresta 66-67.ölçüleri

B bölümü sonunda tekrar bir köprü gelir. Köprünün son kısmında hızlı bir gamın ardından 7.derece akoruyla tekrar A bölümüne hazırlık yapılmıştır.

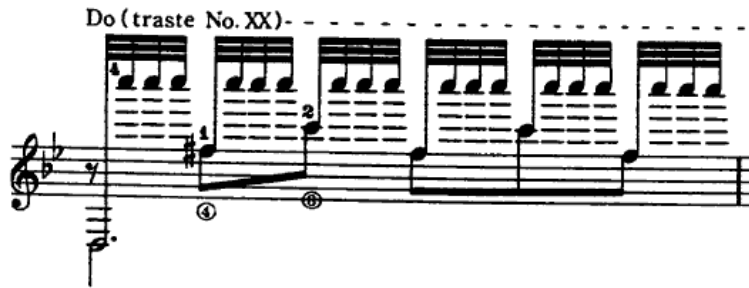
Şekil 6.8. Un Sueno en la Floresta 87.ölçüleri

Son kısımdaki A bölümü önce minör tonalitede gelmiştir. Parçanın başındaki A bölümünde olduğu gibi ana tonalitede hazırlayıcı bir motifle başlar. Motifin hemen ardından minör tonalitede tremolo başlar.

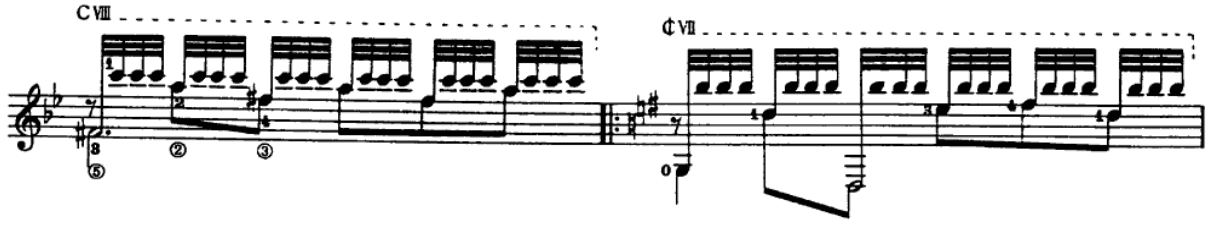
Şekil 6.9. Un Sueno en la Floresta 88-90.ölçüsü

Minör bölümün en önemli noktası o zamana kadar gitar üzerinde kullanılmamış olan Do notasının ilk defa görülmesidir. Klasik gitar standardı 19 perdedir fakat Do notası 20.perde üzerinde olduğu için Barrios, özel bir gitar gereksinimi duymuştur. Bu parçayla beraber 20 perdeli klasik gitarlar yapılmaya başlanmıştır.

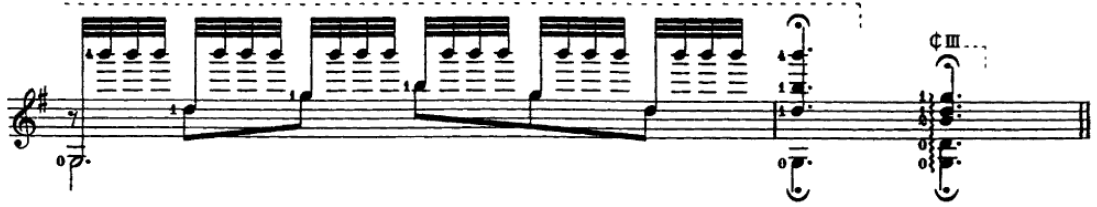
Şekil 6.10. Un Sueno en la Floresta 109.ölçüleri

Minör tonalite 116.ölçüde 5.dereceyle bitmiş ve ardından ana tonalitede major tonalite gelmiştir.

Şekil 6.11. Un Sueno en la Floresta 115-116.ölçüleri

Parçanın finali ana tonalitede ve sol pedalı üzerinde yapılmıştır. Son ölçüde ana tonalite akorunun iki çevrimiyle parça sonlanmıştır.

Şekil 6.12. Un Sueno en la Floresta 149-150.ölçüleri

Un sueño en la Floresta

(Guitar solo)

Rev. and dig. Eythor Thorlaksson

Agustín Barrios Mangoré

Introducción

1. 5. 9. 13. 17.

a tempo *poco más*

rall. *pizz.* *ar. 12*

⑤ = G
⑥ = D

21 Lento VII- VI- VII-

trem. segue

24 V-

27

30 VII- XII-

33 X- V- VI-

36 IX- VII-

1. 39 4 3 3 1 4 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2

42 3 4 2 0 3 3 1 4 2 1 3 1 1 2

45 4 1 1 3 2 4 1 2 4 2 1 2 3 2 2 3 2

48 4 2 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2

51 1 4 1 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3

54 0 1 2 3 2 3 3 2 4 4 3 2 1 3 2 3

II. VIII. IX. VII. VIII. V. VIII. VII. IV. VII. VI. VII.

VI- VII V

57 4 3 2 1 0 rit.

60 3 2 1 0 a tempo

VIII X

62 4 3 2 1 0 rit.

Andante ar. 12

X- VII- III- VIII- X- VIII-

66 3 2 1 0 a tempo

70 3 2 1 0 a tempo

75 3 2 1 0 a tempo

VII

79 *rit.* *a tempo*

VII X 2.

84

II V VIII XI

87 *ad lib.* *rápido*

III Lento

88

trem. sigue V.

91

III VII

94

VIII--

97

VIII--

IX--

X--

100

V--

103

VIII--

XII--

XI--

106

(C traste 20) -- *

109

IX--

X--

112

115 VII

118 VII

121 II

124 VII VIII

127 VII

130 VII

[illegible]

7. SONUÇ

Bu çalışmada Agustin Barrios'un tüm yönleriyle sanatçılığı, müzik dili, kendi dönemi içindeki yeri ve eserleri ele alındı. Un Sueno en la Floresta'nın ve bazı eserlerinin analiz örnekleriyle Agustin Barrios'un müzik dilini anlamaya olanak sağladı. Böylelikle armoni ve tonalite kullanımı ve bestelerini etkileyen faktörler anlatılmaya çalışıldı.

Agustin Barrios bestelediği eserlerde Paraguay'ın yerel müziğini kullanmıştır. Eserlerinde genellikle bir kalıba bağlı kalmayarak tamamen duygularından yola çıkmıştır. Barrios'un amacı gitarist besteci olarak kendi müziğini dünyanın her yerine tanıtmak olmuştur. Bu amaçla çoğunluğu kendi eserlerinden oluşan programlarla birçok konser yapmıştır. Müziğinde çok iyi bildiği latin müziğinden yararlanması eserlerinin daha akılda kalıcı olmasını sağlamıştır. Un Sueno en la Floresta (Ormanda Bir Rüya) eserinde kullandığı 20. perde Do notasından sonra klasik gitarlarda 20. Perde yapılmaya başlanmıştır.

Yaşadığı olaylar bütünü müziğine yansımıştır. Barrios bütün duyguları çok usta bir biçimde eserlerine yansıtmıştır. Ülkesi Paraguay'ın ve Latin Amerika'nın halk melodilerini bestelerinde evrensel düzeye çıkarmıştır. Barrios'ın müziği gitaristiktir. Kullandığı tekniklerle gitar müziğinin gelişimine katkıda bulunmuştur.

Bu incelemenin özellikle gitar icracılarına ve bu konu ile ilgilenenlere teknik ve yorumlama açısından katkıda bulunmasını umuyorum.

8. KAYNAKLAR

DUVAL, Pedro, (2012), **The Life of Segovia in Montevideo**, Amadeus Publishing

KLINGER, Maria, (1956), **Notes for a Biography**, Yayınlanmamış Kişisel Notları

KLINGER, Miguel, **Biography of Agustin Barrios Mangore**, Yayınlanmamış kişisel not

MUNO, Ricardo, (1987), **Historia de la Guitarra**, New Jersey Institute of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering

STOVER, Richard D., (1992), **Six Silver Mombeans**, Querico Publication

http://tr.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Barrios

(Erişim Tarihi: 05 12 2014)

9. ÖZGEÇMİŞ

Namık ATAMAN

Ankara doğumlu gitarist, müziğe 10 yaşında Sebahattin Karakul ile klasik gitar çalarak başladı. Konservatuvara girmeden önce opera sanatçısı Selmin Günöz ve eşi viyola sanatçısı Ethem Günöz ile solfej ve armoni gibi konularda çalışarak temel müzik eğitimi tamamladı. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarının açtığı sınavda başarılı olarak Öğr. Gör. Kadirhan Özdemir'in öğrencisi oldu.

Dokuz Eylül Devlet Konservatuvarı eğitimi sırasında birçok solo ve oda müziği konserleri verdi. Bunlardan bazıları Prof. Tahir Sümer'in oda müziği grubu ile Vivaldi Re Major ve Do Major Konçerto, Çağdaş Sanat Orkestrasıyla J.Rodrigo Aranjuez Konçerto ve bunun gibi birçok oda müziği konserlerinde yer almıştır. Ayrıca 5.Türkiye gitar buluşması ve 2.İtü Gitar Festivalinde yer alıp başarılı konserler gerçekleştirmiştir.

Bugüne kadar birçok gitar sanatçısının derslerine aktif katılarak çalışma olanağı bulmuştur. Bunlardan bazıları Roland Dyens, Andrew York, Dale Kavanagh, Thomas Kirrchoff, Kağan Korad, Kürşad Terci, Soner Egesel ve Cem Küçümen, Erdem Sökmen, Safa Yeprem, David Hansson, Thomas Hasny ve David Pavlovits.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarındaki eğitimini başarıyla tamamlayan gitarist şuan eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın Yüksek Lisans devresinde Erdem Sökmen ile devam etmektedir.