

Edebiyatın İlhamıyla
**TAYLOR
SWIFT**

PERİ MASALLARINDAN KEDERLİ ŞAİRLERE,
ŞARKI SÖZLERİNİN ARKASINDAKİ İLHAM

Rachel Feder ve Tiffany Tatreau

Giriş

Sevgili Okur,

Edebiyatın pop müzikle buluştuğu rüya gibi bir partiye hoş geldiniz! Arkadaşlık bilekliği malzemeleri mutfak masasında, *chai* şekerli kurabiyeleriniz fırındaysa gece yarısı toplantımıza hazırsınız.

Bizler ev sahipleriniz, Rachel ve Tiffany, Taylor Swift’in şarkı sözleri hakkında sizinle laflamaya can atan iki eltiyiz. Birimiz (Rach) derslerinde Taylor’ın şarkı sözlerinden alıntı yapmayı seven bir İngilizce profesörü. Diğerimizse (Tiff) on beş yaşındayken bir konser sonrası Taylor’la tanıştığından beri sadık bir Swiftie olan bir aktris ve şarkıcı. Ve size hediyelerimiz var!

Sizler belki de Taylor’ın müziğinin “basit” ya da “genç kızlara yönelik” olduğunu söyleyenlere karşı, bize “shake it off” yapmayı öğretmesinden bu yana onu savunan çok eski bir hayranısınız. Size Taylor Swift’in sadece popüler şarkılar yazmakla kalmadığını, aynı zamanda entelektüel şarkılar da yazdığını kanıtlayacağız. Onun besteciliği, edebî göndermelerle dolu bir ustalık sınıfı ve İngiliz edebiyatının en önemli eserlerine yönelik bir inceleme dersidir. Dolayısıyla Taylor’ın edebî esinlenmelerinden, kurduğu bağlantılardan ve yaptığı göndermelerden bazılarını ortaya çıkararak şarkılarını daha iyi anlamanız için gereken altyapıyı size sunacağız.

Belki de Eras Tour’un ve onu takip eden tur filminin yarattığı bulaşıcı neşe vesilesiyle aramıza katıldınız. Ya da *folklore*’un eşsiz armonisi tam da doğru zamanda, COVID-19 salgınının izole

olduğunuz ilk aylarında, şarkı sözleri üzerinde derinlemesine düşünmek için bolca vaktiniz varken karşınıza çıktı... Belki de bir sanatçının, elinden sinsi planlarla alınan albümlerini yeniden kaydetmesinin ardından bir araya gelen küresel bir hayran topluluğuna katılmanız bir dönüm noktasıydı. Bu kitapta sevdiğiniz ve belki de üzerinde pek düşünmediğiniz albümlerin derinine iniyor, edebiyatın merceğinden bakarak Taylor'ın çalışmalarına yeni bir bakış açısı sunuyoruz. (Her bir şarkıya değinmeyeceğiz ama çoğunu ele alacağız!)

Peki ya sadece Swift'i merak ediyorsanız? Taylor Swift'in neden bu kadar çok sevildiğini merak eden hevesli bir okur musunuz? Ya da acı çeken bir şair misiniz? Tanıdığınız bir Swiftie size bu kitabı hediye mi etti? (Eğer öyleyse, bu son derece havalı ve nazik bir hareket.) Taylor'a şüpheyi yaklaşan biri olarak fikrinizi değiştirmeye hazır mısınız? Evet, sizin için de bir şey getirdik. Çünkü birazdan Dr. Swift'in (bu doğru: NYU'dan onursal doktorası var) şarkı sözlerine doğru keyifli bir yolculuğa çıkacak, albümleri ve edebî dönemlerini teker teker inceleyeceğiz. Bu kitapta *sıradan bir Taylor Swift kitabı* ifadesinden umduğunuz şeyleri (Taylor Swift'in kişisel hayatı hakkında spekülasyonlar gibi) bulamayacaksınız. *Bulacağınız* şey, Taylor'ın eserlerinin edebiyat tutkunları için hediye niteliğinde olduğunun kanıtıdır.

Anti-kahraman yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, *Edebiyatın İlhamıyla Taylor Swift* kitabının sayfalarını çevirmeye başladığınız için çok mutluyuz. Sevdiğimiz söz yazarının, onun şarkı sözlerinin ve edebiyatının detaylarını sizinle paylaşmak için can atıyoruz!

Sonsuza dek ve daima,
Rachel ve Tiffany

Taylor'ın Kalemleri

Taylor Swift, Eylül 2022'de, Nashville Müzik Ödülleri'nde "On Yılın Şarkı Sözü Yazarı-Sanatçısı" ödülünü alırken yazdığı şarkı sözlerini sınıflandırdığı kişisel kategorilerinden bahsetti: Parıltılı jel kalem şarkıları, tüy kalem şarkıları ve dolma kalem şarkıları. Her kalem, Swift'in yaratıcılık ve kendini ifade ederken büründüğü yazar alt kimliklerini temsil ediyor.

Parıltılı Jel Kalem

Bu kategori, radyoları kasıp kavuran şarkılardan oluşuyor. Parıltılı jel kalem şarkıları, her gün girdiğiniz markette, bir düğünde-ki dans pistinde ve nedendir bilinmez kabin sırasında beklerken bangır bangır çalar. Herkes şarkıların her kelimesine hakimdir, ezberlemek için özel bir çaba veya odaklanma gerekmez. Bu şarkılar bazen şapşal bir mizah bazen de çocuksu bir içtenlikle yazılsa da Swift'in becerisi her satırda kendini hissettirir. Taylor'ın sözleri tadı damakta kalan bir yemek gibidir, öyle ki on sekiz yıldır modası geçmemiştir.

En çok bilinen bazı parıltılı jel kalem şarkısı örnekleri:

"22," "Karma," "Look What You Made Me Do," "You Need to Calm Down," "You Belong with Me," "Bejeweled," "Paper Rings," "Shake It Off"

Tüy Kalem

Tüy kalem şarkıları şiir gibi okunabilir, metaforlarla doludur ve aslında ansiklopedik bir anlatıma sahiptir. Pastoral yaşam o kadar çok romantize edilir ki bu şarkılar çoğu zaman başka bir zamana aitmiş gibi hissettirir. Bu satırları sadece korse ve kabarık etekler

giyerken, mum ışığında, deri ciltli bir kitaptan okuyabilirmişiz gibi... Parıltılı jel kalem şarkılarından nefret edenler için tüy kalem şarkılarından daha güzel bir kaçış yeri olamaz.

En çok bilinen bazı tüy kalem şarkısı örnekleri:

“evermore,” “ivy,” “Anti-Hero,” “my tears ricochet,” “Sad Beautiful Tragic,” “hoax,” “Love Story,” “Getaway Car,” “Wildest Dreams,” “The Albatross,” “Cassandra”

Dolma Kalem

Gösterinin yıldızı, bir markanın en önemli parçası, rekorlar kıran ve efsanevi bir kariyerin üzerine inşa edildiği zemin: Dolma Kalem. Swift’in en sık kullandığı şiirsel üslubu ve dinleyicileriyle kurduğu bağın kaynağı. Günlük tutarcasına kaleme alınmış, neredeyse itiraf niteliğindeki bu şarkılar, Swift’i bizim kuşağımızın kadın şairi haline getirdi. Bunlar, yediden yetmişe herkesin bağ kurabildiği şarkılar çünkü samimi ve çok özel detaylarla dolu hikâyeler anlatıyorlar. Dinleyiciyi kendilerinden bir parça bulabilecekleri kırılğan ve savunmasız anlara davet ediyor, herkesin öyle ya da böyle başından geçen olayları, çok tanıdık bir acıyla, içtenlikle dile getiriyor.

En çok bilinen bazı dolma kalem şarkısı örnekleri:

“All Too Well,” “Teardrops on My Guitar,” “Cornelia Street,” “the 1,” “Clean,” “Dear John,” “Call It What You Want,” “White Horse,” “You’re on Your Own, Kid,” “Guilty as Sin?,” “How Did It End?”

BILDUNGSROMAN DÖNEMİ

“Biz böyleydik: Büyürken de, evlenirken de, yaşarken de, ölüirken de.” -Thornton Wilder

Bir kahraman olmak için ne gerekir? Almancada *oluşum romanı* anlamına gelen *bildungsroman*, bir kahramanın büyüme, dünyadaki yerini bulma ve kendini yetiştirme hikâyesini anlatır. Kimi zaman işler onun için pek de iyi gitmez ama kırk yılda bir kahramanımız gücünün farkına varır. İster sokağa çıkma yasağını delmekle ilgili şarkı söylesin, ister gencecik kalbi kırılsın, bu tecrübeler onun ana kahraman gücünü bulmasına ve bir yıldıza dönüşmesine vesile olur.

Taylor Swift

Büyüme zordur ve Taylor Swift bunun gayet farkında. İlk albümü *Taylor Swift*, genç bir kadın kahramanın aşk arayışını ve amacını gerçekleştirmesini anlatan bir büyüme hikâyesi... Favori ergen kahramanımız, kendini her türlü zorluğa göğüs geren ama içinde dünyayı değiştirmek ve kendini gerçekleştirmek için kullanmayı öğrenmesi gereken yadsınamaz bir yeteneğe sahip uyumsuz biri olarak tanıtıyor... Bu size tanıdık geliyorsa, belli ki siz bir zamanlar on iki ile on altı yaşlarındaydınız. Bu albümü dinlerken hepimiz o zamanlara ısınlarıyoruz. Ya da belki lisede *Çavdar Tarlasında Çocuklar*, *Bülbülü Öldürmek* ya da *Yolda* gibi kült büyüme hikâyelerini, üniversitede Goethe, Flaubert ya da Defoe'dan birkaç satır ya da gerçekçi olalım, Genç Yetişkin türündeki neredeyse tüm romanları okumuşsunuzdur.

İngilizokullarında okutulan kitaplar genç bir kahramanın genellikle kayıtsız bir dünya karşısında kendi gücüne ve bireyselliğine erişmeyi öğrenmesi gereken reşit olma hikâyelerinin bir karışımıdır. Swift bu gelenekten ve bu okuma listesinden yararlanarak şarkı sözlerine anlam katıyor ve kırılgan olmaktan korkmuyor çünkü bu sadece bir albüm değil, aynı zamanda bir kendini keşfetme macerası!

Swift'in ilk albümü, bir country aranjisinden beklendiği şekilde keman sesleri ve gitar tıngırtılarıyla dolu, hatta tozlu toprak yollarda kamyonetlerle bizi nostaljik sahnelerle ısınlıyor. Albümdeki karakterinin temelinde işte bu persona yatıyor: Bir öğle yemeği masasında tek başına oturan ve kendine hiç bakmayan bir erkeğe âşık olan kız. Sadece genç olmanın getirebileceği kayıtsız şartsız bir inançla hayallerini heyecanla ortaya koyuyor ve albüm boyunca tüm büyük bildungsroman kahramanlarında gibi

onun da kalp kırıklığı ve hayal kırıklığıyla yüzleştiğini görüyoruz. Omzuna astığı akustik gitarı, yazlık elbisesi ve kovboy çizme-leriyle Georgia yıldızlarının altındaki kahramanımız, büyümek için gereken ruhsal gücü buluyor.

“Tim McGraw” (Tim McGraw)

a letter left on your doorstep / kapı eşiğine bırakılan mektup: Eski İngiliz romanları genellikle MEKTUP türünde yazılırdı ve genellikle buluntu metin olarak sunulurdu. Bu, eski romanların gerçekliğe yakın olmasının bir yoluydu çünkü on sekizinci yüzyılın başlarında İngiltere’de halk romadan ziyade mektup okumaya alışkındı. Bir hikâyeyi mektup yığını olarak sunmak, hikâyenin daha gerçekçi ve daha bağ kurulabilir hissettirmesini sağlıyordu. Swift, ilk albümündeki ilk şarkıda bu tekniğe başvuruyor. Bir yaz aşkından bahsederken, “a letter that you never read / hiç okumadığın bir mektuptan” söz ediyor. Şarkı, anlatıcının mektubu eski sevgilisinin kapısına bırakmasıyla sona eriyor ve okuyacağı “first thing / ilk şey” dinlemekte olduğumuz şarkının nakaratı oluyor.

“Picture to Burn” (Yakılacak Resim)

you're just another picture to burn / sen sadece yakılacak başka bir resimsin: Bu şarkı sözlerinde ‘resim’, bir DÜZDE-ĞİŞMECE işlevi görerek ‘sen’in yerine geçiyor. Dolayısıyla resmin yakılması yalnızca bir vazgeçiş eylemi olarak değil, aynı zamanda sembolik bir şiddet eylemi olarak da kabul edilebilir. Bu sahne, bir intikam hayalinden bahsederken Swift’in gelecek çalışmalarındaki karanlık temalara da gönderme yapar.