

2019 – 2023

Ders Belgeliđi Öğrenci Çalışma Raporu

Buket KILIÇ 101618077

4. Sınıf A.S.A

Resim

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim-iş Eğitimi, Atölye Çalışmaları

ÖNSÖZ

Hazırladığım bu rapor 2019-2023 dönemini gözden geçirmemi ve bu süreç içerisindeki üretimlerimin arasındaki bağları kurmamı sağladı. Bu süreçteki atölye disiplini ve işleyişi; sanat üretimlerimin altını düşünsel olarak da doldurmamı ve sadece bakmak yerine görebilmeyi bana kazandırdı. Bunların yanı sıra insani duyguları ve bilinci her defasında hatırlamamı, es geçmemeyi bana öğretti. Tüm bu katkılarından dolayı en başta hocamız Dr. H. Avni ÖZTOPÇU' ya teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Buket KILIÇ

23.06.2023

Tuzla/İSTANBUL

Göztepe/İstanbul

19/06/2023

Giriş

2019 yılında atölyeye başlangıç yaptım. Atölyenin sorumluluklarına ve düzenine alışmaya başlamışken araya pandemi girdi. İlk zamanlar pandemiyle üretim süreci nasıl ilerleyecek diye düşünürken bu durumu fırsata çevirdim. Çünkü kendi kendime kaldığımda daha iyi odaklanabilen bir kişiliğim var. Bu süreçte daha üretken ve yaratıcı olduğumu gördüm. Pandemi sürecinde Avni Hoca'nın eşliğinde atölyedeki arkadaşlarımla birlikte yaptığımız online değerlendirmeler benim için çok faydalı oldu. Kendi açımdan söyleyecek olursam ben bu süreci talihsizlik olarak görmüyorum. Bu süreçte daha çok okuyup, araştırıp, ürettim. Tüm vaktimi ve enerjimi buna odaklamıştım. 4. Sınıfın sonuna geldiğimde aslında şuan ki işlerimin tohumlarını pandemide attığımı fark ettim.

Üretim sürecime atölyenin ana konularından olan yumurta konusu ile başladım. Burada anlamsallıktan ziyade kompozisyonun temeline odaklandım. Fakat burada bile ilerleyen süreçte çokça kullanacağım yeşilin tonlarını denemeye başladım.

Kolaj ve mekan denemelerini pandemi döneminde çalışmaya başladım. Özellikle kolajı çokça önemsedim ve içselleştirdim. Sadece parçaları dizmekten ziyade anlamsallaştırmaya başladım.

Pandemi dönemi kendimi çokça serbest bıraktığım ve içimden geleni denediğim bir süreçti. En önemlisinin de bu olduğunun farkına vardım.

ÜRETİM SÜRECİ

YUMURTA

(Tuval üzeri yağlı boya)

2019

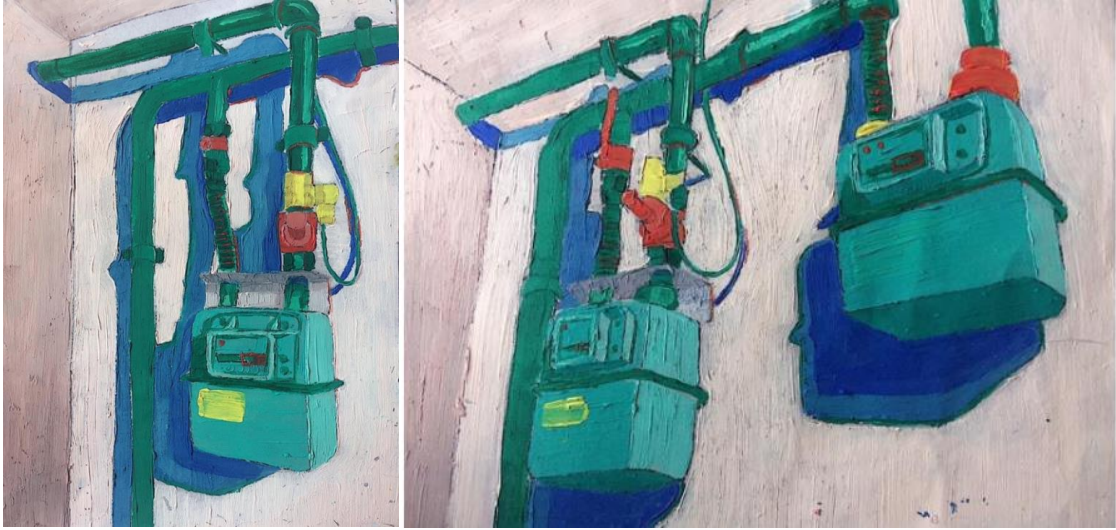
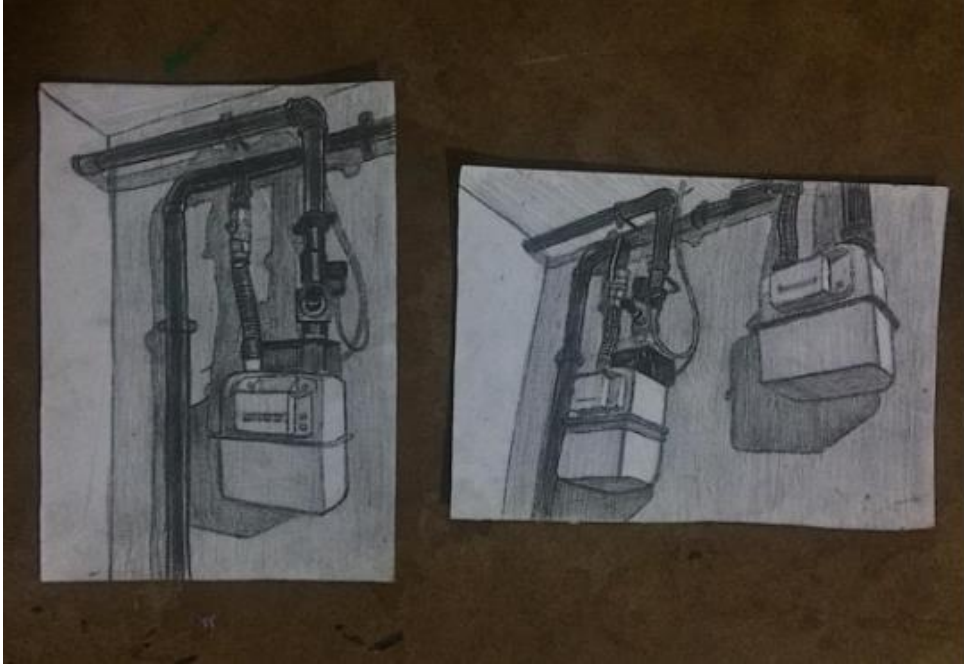
Yumurta eskizlerimde, gözüme en çok muz ile oluşturduğum kompozisyonlar dengeli geldi. Renk açısından da beni en çok çeken yeşil oldu çünkü Criko'nun eserlerini çokça incelemiştim orda da yeşilin bolca kullanılması beni etkilemişti. Ben de bu yüzden kendi resmimde bunu uygulamak istedim.

MUTFAK

2019

Mutfak denemelerime direkt lavabonun içini çalışarak başladım. Fakat daha sonra Avni Hoca mutfak konusunda esneklik tanıdı. Bu sayede artık sadece mutfak değil mutfak dışında da alanlar çalışabilecektik. Ben de mutfakta yakaladığım bu dolaşım gibi başka nerede dolaşımı yakalayabilirim diye düşündüm. Her gün önünden geçip gittiğim doğalgaz saati gözüme çarptı ve eskizlerini alıp renk denemeleri yapmaya başladım.

(Kağıt üzeri yağlı boya)

2020

Renkli denemeleri yaparken boyayı ve fırçayı nasıl kullanacağımı keşfettim. Boyanın dokusunun hissedilmesi bana daha iyi hissettirdi.

DIŐ MEKAN

DiŐ mekan denemelerine baŐladığımda pandemi baŐlamıŐtı dolayısıyla odamdan dıŐarı baktığımda görebildiğim ya da bir sebeple dıŐarı çıkmak zorunda kaldığımda gördüğüm Őeylerden yararlanmaya çalıŐmıŐtum.

Tuzla'da oturuyorum ve tersane bölgesindeyim. Camdan baktığımda en çok gördüğüm yer karŐı evin çatısındaki antenler, martılar ve tersanedeki vinçler bu yüzden ilk aşamada bunların eskizini aldım. Fakat beni pek tatmin etmedi.

Daha sonra babamla hastaneye giderken araba camından dışarıyı gözlemlemeye başladım ve fabrikaların büyüklüğü, yalınlığı, yapısı, renkleri bana ilham oldu. İlk aşamada gördüğüm fabrikalara benzer bir mekan eskizi oluşturdum daha sonra o fabrikayı tekrar inceleme fırsatım olmadığı için maket yapma fikri aklıma geldi. Mekanın maketini oluşturdum ve doğal ışıkta farklı açılardan bu maketi fotoğrafladım. Daha sonra da yağlıboya ile resmettim.

ÜÇLÜ BİRLİK

Son sınıfa geldiğimde ise pandemide üretmiş olduğum maket ve mekan çalışması bana üçlü birlik konusunda yol gösterici oldu.

Üçlü birlik konusuna son sınıfta giriş yaptım. Gerçekte olmayan fakat olabilecek bir mekan kurguladım. Daha sonra bu mekanın üç boyutlu halini oluşturdum. Parçaları tamamıyla kendim kesip birleştirdim. Malzemenin hissedilebilirliğini önemsedim.

Üçlü birlik çalışmasının ikisini tamamladım. Ortadaki mekanın maket halini kartondan oluşturdum. Balsaya geçmeden önce kartondan denemesini yapıyorum çünkü çizimden ayrı bir şekilde olay burada biraz karışıyor. Ortadaki çalışmanın son aşama olan balsadan heykelini oluşturmaya başlayacağım. Bu şekilde üçlü birlik tamamlanmış olacak.

Üçlü birlik çalışmasını oluştururken Criko ve Fred Baier'i bolca inceledim. Criko'nun mekanlarındaki renklerinin ve yapılarının birbirleriyle olan dengesi ; Fred Baier'in ise yine renk uyumunu ve tasarladığı mobilyalardaki parçaları bir araya getirişini, parçaların dolaşımını inceledim.

(Saman kağıdı üzerine yağlıboya- kuruboya)

Üçlü birlik çalışmasını ilk aşamada farklı bir malzemeyle oluşturmayı düşünmemiştim. Fakat yağlı boya tuval de yapmak istemiyordum. Yaptığım şey bunun da üstü olmalıydı. Bu sırada araştırmalar yaparken şöyle bir yazıya denk geldim ;

“Malzemenin ne olduğu asli değildir, ben kendim nasıl asli değilsem öyle. Asli olan yalnızca biçim vermedir. Malzeme önemsiz olduğundan, resim hangi malzemeyi gerektirirse onu kullanırım. Farklı türden malzemeleri kendi aralarında uyumlu kılarak, sırf yağlıboya ile resim yapmaya göre daha üstün bir durum elde ederim; zira renk üzerine renk uygulamanın yanı sıra, çizgi üzerine çizgi, biçim üzerine biçim vs. hatta malzeme üzerine malzeme uygularım – örneğin çuvalbezi üzerine ahşap” (1)

Bu yazı bana ilham olmuştu. Daha sonra malzeme araştırmaya başladım ve kendi yol haritamı oluşturdum.

KOLAJ

Kolaj çalışması, üzerine en düştüğüm ve bana en yararı olan çalışma alanı oldu.

İlk yaptığım kolajlar düz bir zeminken daha sonra bunlar boyutlanmaya başladı ve farklı kolaj tekniklerinden yararlandım. Bunlardan birisi asamblaj tekniği idi.

İlerleyen süreçlerde kolajlarda hangi malzemeye ihtiyaç varsa kendimi sınırlandırmadan bu malzemeleri kolajlara eklemeye başladım. Örneğin lastik, plastik parçalar, tüy vb.

“Böylece elimin altında ne bulduysam, onlardan resimler inşa etmeye başladım. Tramvay biletleri, vestiyer makbuzları, tahta parçaları, tel, sicim, bükülmüş tekerlekler, kağıt mendil, teneke kutular, cam kırıkları vb. ... Bu malzemeler birbirlerine göre anlamlandırılıp değer kazandıklarında, kendilerine has niteliklerini ve tözlerini kaybediyorlar veya oldukları gibi kullanılıyorlar ya da resimlere göre biraz değişikliğe uğruyorlar. Maddeselliklerinden arındırılarak resmin maddesi haline geliyorlar.” (2)

(Gulliver'in Gezileri , 50x70 , kağıt üzeri karışık teknik kolaj, 2023)

Malzemeleri çoğunlukla bir yerden bir yere yürürken ordan burdan topluyorum. Benim için hepsi birer hazine gibi. Topladığım her parçayı değerlendiriyorum. Zaten gördüğüm anda o parça bana ilham oluyor ve kolajda yerini alıyor.

(Memphis Diyarına Yolculuk, 50x70, Kağıt üzeri karışık teknik kolaj, Beşiktaş Belediyesi Çağdaş Sanat Koleksiyonu , 2023)

Kolajlarda oluşturduklarımın aslında birer mekan olduğunu fark ettim. Bu mekanlar fantastik ve oldukça renkliydi. Bu mekanları masallarla bütünleştirdim ve masalların isimlerini kullandım. Örneğin Gulliver'in Gezileri.

(İtalya Kolaj Sergisi, Kağıt üzeri karışık teknik kolaj, 2023)

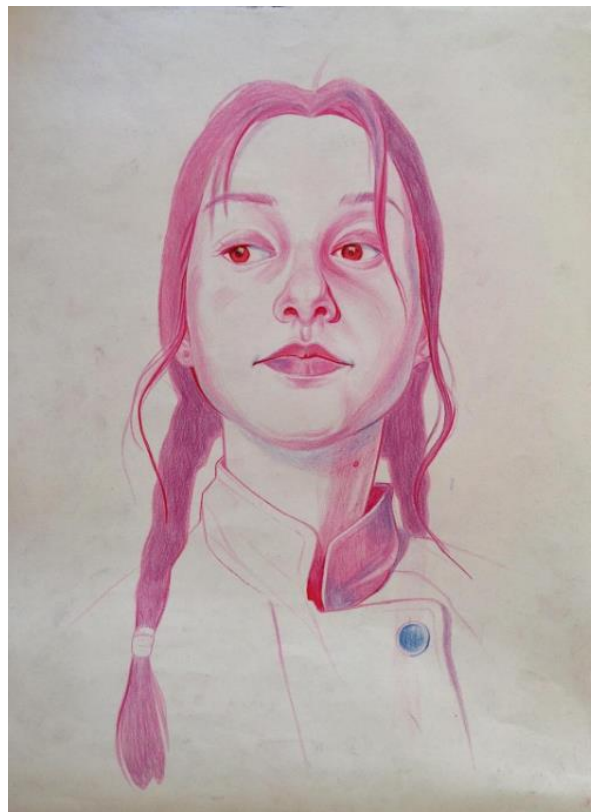
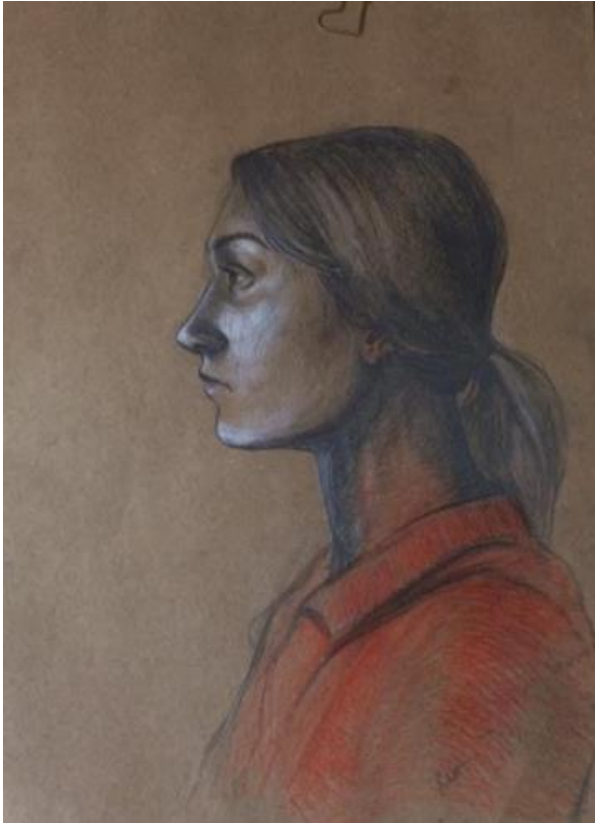
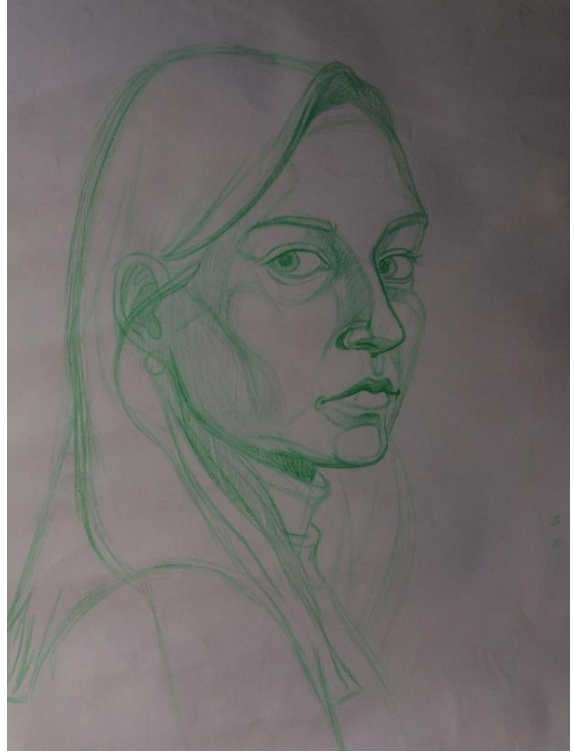
OTOPOSTRE-DESEN

Otoportre üzerinde çalışırken ilk başta sadece planlara ve ölçülere odaklanmışken daha sonraları pandemide biraz daha içime yöneldim. Portreyi oluştururken duygu durumumu ya da içinde olduğum alanı da bu portrelere eklemeye çalıştım. Portrenin planları ve ölçüsünün öneminin bir noktaya kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman deforme edilmiş ve duygusu ön planda olan portreler bana daha etkili görünüyor.

Richard Leppert'a göre otoportreler doğası gereği içe bakan resimlerdir, yani aslında tüm portreler portresi yapılan kişinin genellikle gerçek görünüşüne benzer olmakla kalmayıp onun kimliğine dair işaretler sunarak da ona bakını içine almaya çalışır. Çünkü "herhangi bir müşterinin değil bizatihi ressamın kendi kaygılarına cevap veren" ürünlerdir; dolayısıyla aslında ilk seyircisi de yine kendisidir: Böylece otoportrenin üreticisi ile tüketicisi arasındaki mesafe ortadan kalkmaktadır (Sever, 2017). (4)

İNSAN – MEKAN- SANDALYE

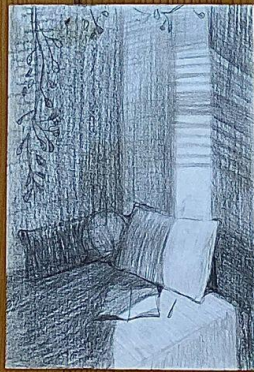
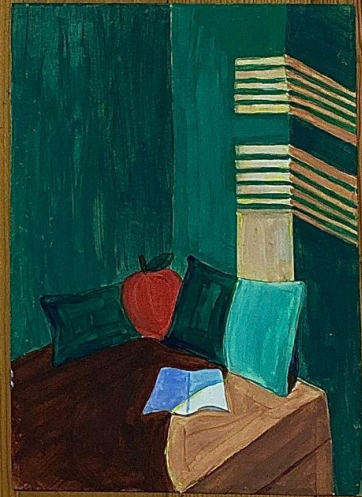
İnsan mekan sandalye konusunda denemelerim oldu fakat eskiz aşamasında kaldılar.

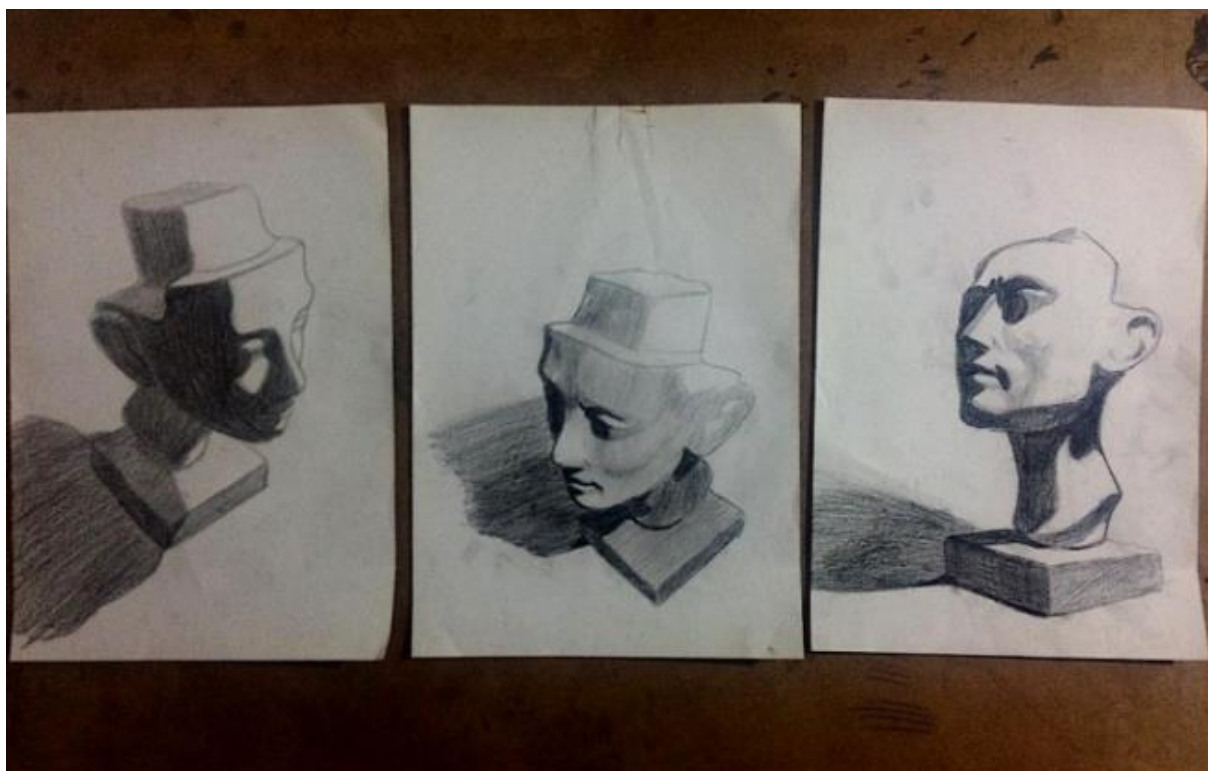
ERKEN DÖNEM RÖNESANS KOPYA

İÇ MEKAN

ANTİK BÜST

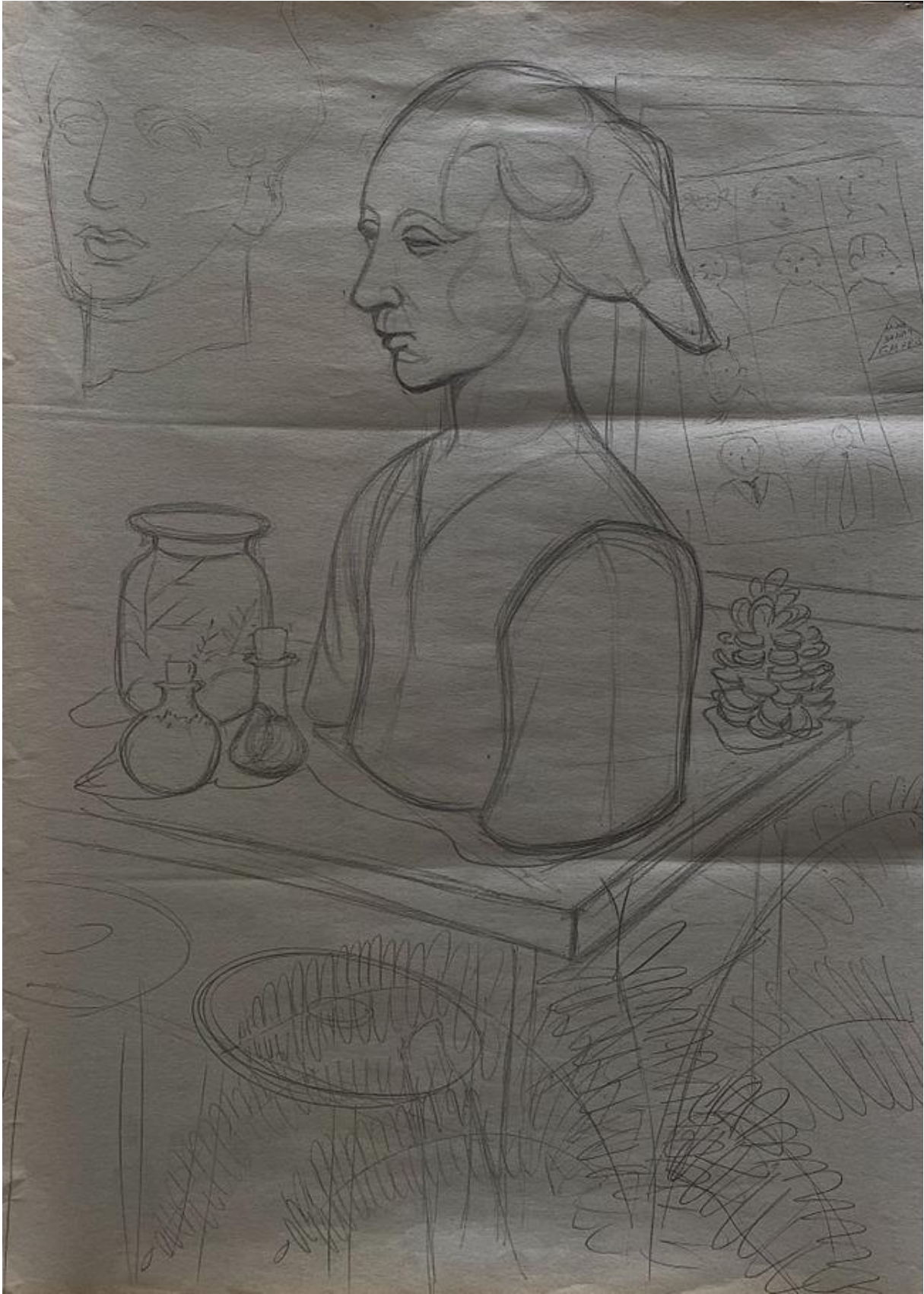

DESEN ÇALIŞMALARI

2023

2023

ALINTILAR

- 1) İlk yayınlanışı, *Der Ararat*, cilt 2, sayı 1 (Ocak 1921) s. 3-9. Türkçesi, *Sanat Manifestoları* içinde, *a.g.e.*, s. 157-164
- 2) Aktaran Elizabeth Burns Gamard, *Kurt Schwitters' Merzbau: The Cathedral of Erotic Misery* (New York: Princeton Architectural Press, 2000) s. 27.
- 3) Çağdaş Sanatta Bir Yansıma/Yansıtma Sorunsalı Olarak Otoportre ve "Ben" Kavramı Üzerine Bireysel Söylemler - Doç. Dr. Zeliha Kayahan Doç. Dr. Naile Çevik
- 4) Sever, S. (2017).Fotoğrafta Otoportre Geleneğinden Selfie Kültürüne,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.

KAYNAKÇA

- ÖZTOPÇU, H. Avni : 95/96 ders notları, H62 Yayınları, 2019
- John BERGER, Portreler , Metis Yayınları
- Kolaj Dekolaj Doğançay Villegle, Pera Müzesi Yayınları
- Louis ARAGON , Kolajlar, Janus

