

YARATICI EKONOMİ DERGİSİ / CREATIVE ECONOMY JOURNAL

İzmir Ekonomi Üniversitesi Süreli Yayınıdır.

Issue II / Vol.1 / 2020 ISSN NO: 2687-4709

İEU+KREA

Picasso ile Küçük Bakmak

Yaratıcı Endüstriler için Üniversite-Sektör
İşbirliği Proje Özel Sayısı

CREATE IN IZMİR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi

#CampusizmiR

Eser Adı:

(IEU+KREA) İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırma ve Uygulamaları Dergisi

Title:

(IEU+KREA) Izmir University of Economics Creative Economy Research and Application Journal

Konusu:

Yaratıcı ekonomi, yaratıcı endüstriler, kültür ekonomileri, araştırma, altyapı oluşturma, akademik-sektörel işbirlikleri vb.

Subject:

Creative economy, creative industries, cultural studies, research, building infrastructure, academic-sectoral collaborations, etc.

Yayına Başlama yılı / Year of Publication Frequency

2019
year

Yayın Ortamı / Publishing Medium

Basılı ve çevrimiçi/ Printed and online English

Yayın Türü / Type of Publishing

Dergi / Journal

Yayın Sıklığı / Publishing

Yılda 6 sayı çıkar / 6 issues per

Dili / Language

Türkçe - İngilizce / Turkish -

Hedef Kitle / Target Audience:

Bilimsel , Akademik, Sektörel / Scientific, Academical, Sectoral

İmtiyaz Sahibi / Owner:

İzmir Ekonomi Üniversitesi adına Prof.Dr. Murat AŞKAR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor-in-Chief

Sevay İpek AYDIN

Danışma Kurulu / Advisory Board

İsmail ERTURK

İdil GÖKSEL

Ayla Oğuş BİNATLI

Onur MENGİ

Bilimsel Yazışma ve İletişim Adresi / Scientific Correspondence Communication

Web krea.ieu.edu.tr

Email krea@ieu.edu.tr

Tel: +902324888219

Tasarım / Design: Sevay İpek Aydın

Yayın No:

Sayı:1/2020

Baskı / Print House:

Baskı Tarihi / Print Date:

Online Yayın Tarihi: Ocak 2020

Basım Yeri Tel.:

2020 İzmir Ekonomi Üniversitesi

İEU+KREA

iÇİNDEKİLER

04

ETKİNLİĞE DAİR

06

DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM VE EKİP

07

PİCASSO SMYRNA İLE BULUŞTUĞUNDA
Mujde UNUSTASI / ARKAS Sanat Merkezi Direktörü

10

PİCASSO VE BİR PRAS ESTELASYONU
Caroline David / Fransız Kültür Merkezi Direktörü

14

DORA MAAR'IN İZMİR'DEKİ EVİ
Ayşegül Kunter / K2 Sanat Merkezi Direktörü

15

PİCASSO YARATICI EKONOMİ Seminerleri

21

KÜBİK YANSILMALAR Atölye Çalışmaları
Prof.Dr.Elvan Özkavruk Adanır / Duygu Ebru Öngen Corsini

45

PİCASSO ŞEF OLSA Atölye Çalışmaları
Dr.Öğr.Üyesi Betü Öztürk

83

YORUMLANAN ESERLER

84

SONSÖZ

ETKİNLİĞE DAİR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YARATICI EKONOMİ ARAŞTIRMA MERKEZİ

"PICASSO SERGİSİ,
SANATIN BİR
KENTİN KÜLTÜRÜ
KADAR
EKONOMİSİNE DE
KATKISINI
GÖRÜNÜR KILAN
SIRADIŞI BİR
ÖRNEK OLDU.

SEVAY İPEK
AYDIN

Picasso'nun İzmir'e gelişinin yarattığı heyecanla disiplinler arası bir etkinlik ile yola çıkmanın en doğrusu olacağına inanan uzman ve akademisyenlerimiz çabaları ile 'Picasso ile Kübik Bakmak' adlı etkinliği yaklaşık üç ay süre ile İzmir'de yürütmenin onurunu yaşadık. Etkinlik kurasyonu sürecinde Picasso'yu ve onu temsil ettiği kavramları içeren bir bilgi ve deneyim bütünü tasarlandı.

*Picasso sergisi, sanatın bir kentin kültürü kadar ekonomisine de katkısını görünür kılan çok değerli bir örnek oldu. **Picasso ile Kübik Bakmak** adı altında sunulan etkinlik ile bir sanatçının sanatının yanı sıra, temsil ettiği değerler bütünü'nün akademik ve bilimsel-aktüel boyutta ele alarak sunulması hedeflendi.*

Siyaset biliminden, tasarıma, iletişimden yapay zeka ve estetik kesişimine uzanan içerikte akademik bilgi -Picasso özelinde- keyifli ve kolay anlaşılabilir bir söylem ile izleyicilere sunuldu.

Etkinliğin bir diğer boyutunu ise atölye çalışmaları oluşturdu. Picasso'nun eserlerinden aldığı ilham ile Üniversitemizin iki bölüm öğrencileri 3 aylık süreçte çalışmalarına yön vererek Picasso'yu mutfak sanatları ve mode/tekstil tasarım perspektifinden çalışmalarına yansıttilar.

Tüm bu süreçte başta değerli proje ortaklarımıza, çalışmalara katılan ve bölüm olarak aktif rol alan tüm akademisyenlerimize, herşeyden de önemlisi atölyelerdeki inanılmaz çıktıkları için değerli öğrencilerimize ve etkinliği bizzat sergi ve seminer düzeyinde takip eden katılımcılarımıza destekleri için çok teşekkür ederiz.

EKİP İLE TANIŞIN

ETKİNLİĞİN ARDINDAKİ DİSİPLİNLERARASI GÜÇ

İEU+KREA

PICASSO SMYRNA İLE BULUŞTUĞUNDA

PICASSO SERGİSİ EV SAHİBİ VE ETKİNLİK PARTNERİ-ARKAS SANAT MERKEZİ

Picasso'yu İzmir'de misafir etmeye ne zaman karar verdiniz?

Arkas Sanat Merkezi'nin açıldığı 2011 yılından bu yana uluslararası pek çok müze ve kültürel kurum ile işbirliği içerisindeyiz. Uzun zamandır Arkas Sanat Merkezi'nde Picasso ile ilgili bir sergi yapma düşüncesi içerisindeydik. 3 yıl önce Paris Picasso Müzesi ile iletişime geçtik. Paris Picasso Müzesi, başkanlığını yürüttüğü Picasso-Mediterranée organizasyonuna Türkiye'yi temsilen, projelerini yakından bildikleri Arkas Sanat Merkezi'nin dahil olmasını teklif etti.

2017-2019 yılları arasında devam eden Picasso Mediterranée projesi, on ülkeden yetmiş kurumun iştirakiyle, Picasso ve Akdeniz arasındaki ilişkiyi irdeleyen sergiler serisi ve seminerler bütününden oluşuyor. Bu kapsamlı projede Türkiye'yi Arkas Sanat Merkezi temsil etmiş olmak bizler için büyük gurur kaynağı oldu. Picasso Paris Ulusal Müzesi, bu sergi için Arkas Sanat Merkezi'ne altmıştan fazla eser ödünç vererek gerçekten istisnai bir durum ile sergiyi planlamamıza destek oldu. Bunun yanında, Paris'te bulunan Julio Gonzalez Vakfı'ndan, Belçika'da özel bir koleksiyondan ve İspanya'da Palau Vakfı'ndan ödünç alınan eserler ve Opéra National de Paris'den muhteşem kostümler ile Picasso ve Gösteri Dünyası sergisi yaratılmış oldu. Sadece İzmir'de yer alan bu sergi, Picasso Mediterranée'in da kapanış etkinliklerinden biri oldu.

Serginin ön hazırlık sürecini kısaca aktarmak ister misiniz?

2017'den 2019'a kadar, Picasso Mediterranée kapsamında düzenlenen pek çok uluslararası organizasyon ve toplantıya katıldık, organizasyon kapsamında gerçekleşen sergi ve diğer kültürel faaliyetleri takip ettik.

Projedeki 70 kurumun her biri kendi projesini gerçekleştirdi. Biz de ASM olarak Picasso'nun sanatına çok büyük bir etkisi olan ama nispeten az bilinen gösteri dünyasına olan ilgisini ele alan bir sergi hazırladık. Kapsamlı bir arşiv çalışmasının ardından bizzat Paris'teki Picasso Müzesi'ne ve Paris Ulusal Operası'na yaptığımız ziyaretlerde sergiye dahil etmek istediğimiz eserleri seçtik ve yakından inceledik. Elbette eserlerin Türkiye'ye getirilmesinin bürokrasi kısmı da uzun ve detaylı bir süreç oldu.

Picasso ve Gösteri Sanatı sergisi için binada yer alan sergi salonları farklı temalar ile ilişkilendirildi ve ziyaretçilerin Picasso'nun büyümlü gösteri dünyasına olan ilgisini keşfedebilmeleri için özel olarak kurgulandı.

Sergi kapsamındaki eserleri özel kılan ne idi?

Picasso ve Gösteri Sanatı sergisi Pablo Picasso'nun hayatı boyunca etkileri görülen gösteri dünyasına ait farklı temaları kapsıyor. Bale, sirk, boğa güreşleri gibi onu hayatı boyunca ilham kaynağı olan alanlar var. Ballet Russes ile yapmış olduğu işbirliği ile, dönemin en önemli bale gösterilerinin kostümlerini tasarlamış. Bu Picasso'nun çok da bilinmeyen bir yönü. Kostümler gibi, sergideki tablo ve heykellerin her biri bir yönüyle gösteri dünyası ile ilgili. Tüm bu eserler bir araya geldiğinde, klasik gelenekleri yıkan bu çok yönlü sanatçının hem sanatsal yaratım, hem de farklı ilgi alanları açısından, kübizmin yaratıcısı olmaktan çok öte bir çok yönlülüğe şahit oluyoruz.

Bir sergi kataloğu hazırlandı mı? İçinde neler var?

Sergi kapsamında hazırlanan katalog Picasso'nun gösteri dünyasının farklı alanları ile olan bağını, kurduğu arkadaşlıkları, yarattığı eserleri, konunun uzmanları tarafından kaleme alınmış makaleler aracılığıyla ortaya koyuyor. Picasso'nun Serge Diaghilev ve Jean Cocteau vasıtasıyla bale dünyasına adım atışı, soytarılar ve sirk dünyası etkisinde şekillenen renkli dünyası, çocukluk döneminden itibaren sanatında her zaman etkisini hissettiren boğa güreşleri, döneminin değerli aydınları ve sanatçılarıyla yaptığı işbirlikleri doğrultusunda sahne sanatlarına olan katkıları sergi kataloğunda detaylı olarak ele alınıyor.

Sergi 5 Ocak tarihinde sonra erdi ancak ziyaret edememiş olanlar veya yeniden görmek isteyenler için ASM web sitesinde online olarak gezilebiliyor.

Sergi kapsamınıza dair daha önce bir Üniversite işbirliği yapmış mıydınız?

Değerli öğretim üyelerimiz ve üniversitelerimiz sergilerimize ziyaret anlamında en çok ilgi gösteren kesim. Ancak öğrencilerin de içinde bizzat yer aldığı, düzenlediğimiz sergiden ilham alarak projelerini hazırladığı ilk işbirliğimiz İzmir Ekonomi Üniversitesi ile oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile işbirliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Arkas Sanat Merkezi olarak hayata geçirdiğimiz bir projenin farklı yansımalarını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. ASM olarak hedeflerimizden bir tanesi, sanat ile kitleleri bir araya getirirken sanat ile ilham vermek ve yaratıcı süreci desteklemek. Bu bakımdan, İzmir Ekonomi Üniversitesinin tekstil ve gastronomi bölümü öğrencilerinin ortaya koydukları işlerle ve kıymetli hocalarımızın Kübizm'e bambaşka bir bakış açısına işaret ettikleri sunumlarıyla serginin çok daha anlamlı hale geldiğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz sergilerde, bu verimli işbirliğinin devam etmesini diliyorum.

Picasso'nun İzmir'e konuk olmasının şehire kattığı değeri nasıl ifade edersiniz?

İzmir her şeyin iyisini hak eden bir kent. Köklü geçmişinden günümüze, ev sahipliği yaptığı faklı kültürler ile hem sanata ilham olmuş, hem de sanatın üretilmiş olduğu bir yer. Bu açıdan, İzmir'in önemli projeler ile bir sanat ve kültür kenti olarak anılması için gayret ediyoruz. Picasso gibi büyük bir sanatçının eserlerini İzmir'e getirebilmiş olmaktan bizim için büyük bir mutluluk. Önümüzdeki dönemde İzmir'i yine sanatın büyük yaratıcıları ile buluşturmak üzere çalışıyoruz.

Toplam ziyaretçi sayısı nasıl oldu?

Sergiye çok büyük bir ilgi oldu. 160 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Picasso dünya sanat tarihinde en çok tanınan sanatçılardan biri. Bu sadece İzmirliiler değil çevre illerden gelen ziyaretçiler de sergiyi görmek için Arkas Sanat Merkezi'ne akın etti diyebilirim. Ziyaretçilerimizin yarıya yakın bölümünü ana sınıfından üniversiteye, öğrenciler oluşturdu. Ziyaretçi profili olarak toplumun hemen her kesimi diyebilirim.

**Etkinlik sürecince başta Sn. Ayşe Beşikçioğlu olmak üzere Arkas Sanat Merkezi'nin tüm değerli çalışanlarına destekleri için içten teşekkürlerimizi sunarız.*

PICASSO VE BİR PRAS ESTELASYONU

İZMİR - INSTITUT FRANÇAIS DE TURQUIE PROJE PARTNERİ - ETKİNLİK MEKAN SPONSORU

İnstitut français Türkiye İzmir'in sanata dair yaklaşımını nasıl tanımlarsınız ?
Comment décrivez-vous l'approche artistique de l'Institut français de Turquie d'Izmir ?

Enstitüde geliştirilen yaklaşım düzenli olarak sanatçıların çağdaş eserlerine ev sahipliği yapmaktır. Bunlar resim, heykel, fotoğraf, sokak sanatı, etkileşimli sanat enstalasyonu olabilir ... Eserler sanatçılar tarafından merkezimizde üretilir ve farklı bir bakış açısı yakalamanıza yardımcı olur.

La démarche développée à l'institut est d'accueillir régulièrement des installations contemporaines d'artistes. Celles-ci concernent la peinture, la sculpture, la photographie, le street art, des immersions interactives... Elles sont réalisées in situ par les artistes et permettent d'aiguiser le regard de façon inhabituelle.

Picasso'nun bir enstalasyonuna ev sahipliği yapmaya nasıl karar verdiniz ? Dora çalışmasını seçme sebebiniz neydi ?
Comment avez-vous décidé d'accueillir une installation sur Picasso ? Pour quelle raison avez-vous choisi un portrait de Dora ?

Dora'nın portresini ben seçmedim. Picasso'nun ikonik portrelerinden biri olan, 1937 tarihli Dora Maar tablosunu sanatçı Bernard Pras seçti. Ben sadece Picasso üzerine güncel bir bakış verebilecek bir sanatçı olduğunu düşündüğüm için Bernard Pras'ı İzmir'e davet ettim.

Ce n'est pas moi qui ai choisi le portrait de Dora. C'est l'artiste français Bernard Pras qui a décidé de prendre un portrait iconique de Pablo Picasso, le fameux portrait Dora Maar de 1937. La seule chose que j'ai faite c'est de choisir et d'inviter l'artiste Bernard Pras à İzmir, en ayant une réflexion en amont sur une vision contemporaine de Picasso.

CAROLINE
DAVID

İnstitut français Türkiye İzmir'in sanata dair yaklaşımını nasıl tanımlarsınız ?

Comment décrivez-vous l'approche artistique de l'Institut français de Turquie d'Izmir ?

Enstitüde geliştirilen yaklaşım düzenli olarak sanatçıların çağdaş eserlerine ev sahipliği yapmaktır. Bunlar resim, heykel, fotoğraf, sokak sanatı, etkileşimli sanat enstalasyonu olabilir ... Eserler sanatçılar tarafından merkezimizde üretilir ve farklı bir bakış açısı yakalamanıza yardımcı olur.

La démarche développée à l'institut est d'accueillir régulièrement des installations contemporaines d'artistes. Celles-ci concernent la peinture , la sculpture, la photographie, le street art, des immersions interactives... Elles sont réalisées in situ par les artistes et permettent d'aiguiser le regard de façon inhabituelle.

Picasso'nun bir enstalasyonuna ev sahipliği yapmaya nasıl karar verdiniz ? Dora çalışmasını seçme sebebiniz neydi ?
Comment avez-vous décidé d'accueillir une installation sur Picasso ? Pour quelle raison avez-vous choisi un portrait de Dora ?

Dora'nın portresini ben seçmedim. Picasso'nun ikonik portrelerinden biri olan, 1937 tarihli Dora Maar tablosunu sanatçı Bernard Pras seçti. Ben sadece Picasso üzerine güncel bir bakış verebilecek bir sanatçı olduğunu düşündüğüm için Bernard Pras'ı İzmir'e davet ettim.

Ce n'est pas moi qui ai choisi le portrait de Dora. C'est l'artiste français Bernard Pras qui a décidé de prendre un portrait iconique de Pablo Picasso, le fameux portrait Dora Maar de 1937. La seule chose que j'ai faite c'est de choisir et d'inviter l'artiste Bernard Pras à İzmir, en ayant une réflexion en amont sur une vision contemporaine de Picasso.

Ziyaretçilerin sergiye tepkisi ne yönde oldu ?
Quelle était la réaction des visiteurs à cette installation ?

Son derece olumlu tepkiler aldık. Eseri gören ziyaretçilerde önce bir şaşkınlık ardından bir hayranlık oluştu, Beklenmedik tarzda bir eser olduğunu ifade ettiler. Bu enstalasyona 13.000'den fazla ziyaretçimiz oldu.

Nous avons eu des retours très positifs. Les visiteurs qui découvraient l'œuvre étaient d'abord étonnés puis admiratifs, exprimant chacun sa grande surprise à sa façon. Nous y avons accueilli plus de 13 000 visiteurs.

Izmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırma Merkezi'nin Picasso ile Kübik Bakmak etkinliğini nasıl değerlendirirdiniz ?

Comment avez-vous trouvé la série des 3 conférences sur Picasso et le Cubisme, organisées par l'Université d'Économie d'Izmir?

Bahsi geçen konferans serisi, Picasso'ya dair farklı bir bakış açısı ve okuma getiren, özgün sunumlardı. Konferansları bünyemizde ağırlamaktan mutlu olmanın yanı sıra, içeriklerini takip etmek bizleri de zenginleştirdi.

Ces 3 conférences que nous avons accueillies à l'Institut français, organisées par l'Université d'Économie, étaient de très bonne qualité avec des intervenants qui ont

travaillé sur l'originalité, sur une vision et une lecture de Picasso aussi. C'était pour nous, très intéressant et très stimulant de pouvoir accueillir ces 3 conférences.

"PICASSO İLE KÜBİK BAKMAK KONFERANS SERİSİ, PİCASSO'YA DAİR FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI VE OKUMA GETİREN, ÖZGÜN SUNUMLARDAN OLUŞUYORDU. "

Üniversitelerin şehrin sanat ve ekonomi gündeminde aktif rol alması hakkında görüşleriniz nelerdir ?

Quel est votre avis sur la place des universités dans la vie culturelle et économique d'une ville ?

Bu oldukça ilginç bir soru. Üniversiteler, yani eğitim görenler ve eğitimciler, şehirler ve yurttaşlar için olduğu kadar, o şehirde bulunan, bizim de aralarında olduğumuz kültür kurumları için de zengin bir entelektüel düşünce ve bakış açısı kaynağıdır. Dora için üniversite öğrencileriyle çalıştık mesela ve bu onlara olağanüstü bir tecrübe yarattı. Bizim kitlemizin yarısından çoğunu da üniversite öğrencileri oluşturuyor. Bu birliktelik bir şehrin geleceği için önemli bir güçtür.

C'est une question très intéressante. Les universités, c'est-à-dire les étudiants et les enseignants sont une source vive de la réflexion et de l'intellectuel, à la fois pour la ville et ses citoyens, mais aussi pour des structures culturelles comme un Institut français à Izmir, comme des musées.

Exemple, pour l'œuvre

Dora nous avons travaillé avec des étudiants des universités d'Izmir. L'artiste a installé avec eux. Puis, nous avons dans notre public un peu plus de 50%

d'échanges, avec des étudiants de toutes les universités d'Izmir. C'est ce qui fait la force vive, le futur et l'avenir d'une ville.that is meaningful for all stakeholders involved.

"KONFERANSLARI BÜNYEMİZDE AĞIRLAMAKTAN MUTLU OLMANIN YANI SIRA, İÇERİKLERİNİ TAKİP ETMEK BİZLERİ DE ZENGİNLEŞTİRDİ."

Süresi bittiğinde Dora'nın sergisine ne olacak ?

Que va devenir l'installation Dora lorsque la durée d'exposition sera terminée ?

İzmir'de uzun yıllardır kendini güncel sanata adanmış olan sanatsever ve girişimci Ayşegül Kurtel, Urla'nın Kuşçular Köyü'nde harika bir sanatçı rezidans alanı oluşturuyor. Ayşegül Hanım'ın çabasıyla Dora "K2 Nefes Alanı" adındaki bu yere taşınacak ve orada sergilenmeye devam edecek.

Ayşegül Kurtel, passionnée d'art et entrepreneure qui se consacre au développement de l'art contemporain à Izmir depuis de nombreuses années, a mis en place une superbe résidence d'artistes dans le village de Kuşçular à Urla. Grâce à l'effort d'Ayşegül, l'œuvre « Dora » sera réinstallée dans ce lieu appelé «K2 Nefes Alanı» et continuera à y être exposée.

BERNHARD PRAS'NIN PICASSO ESTELEASYONU VE DORA MAAR'IN İZMİR'DEKİ YENİ EVİ

K2 SANAT MERKEZİ

Bernhard PrasPicasso Gösteri Saatları Sergisi süresince Fransız Kültür Merkezi'nde yer alan Fransız sanatçı Bernard Pras'nın 'Dora' adlı estelasyonunun İzmir serüveni devam ediyor.

2019 Eylül ayından bu yana Institut français İzmir'de sergilenen 'Dora' adlı eser Mayıs ayından itibaren, Urla'da bulunan K2 Güncel Sanat Merkezi'nin kurucu ve yöneticisi Ayşegül Kurtel 'in inisiyatifiyle kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmak üzere hazırlıkları devam eden bir alanda, İzmir'de konuk edilmeye devam edecek.

Bir estelasyon olan çalışma 16 Eylül 2019'dan bu yana 13.381 kişi tarafından ziyaret edildi. İlhamını Picasso'nun Dora Maar temalı tanınmış portresinden alan eser, Arkas Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Picasso ile Kübik Bakmak etkinlikleri serisi ile eş zamanlı olarak İzmir'lilere sunuldu.

Eserin K2 alanına taşınması İzmir için bir diğer ilke imza atıyor. Bir estelasyon ilk kez bir özel sektör girişimi olan K2 tarafından 2 yıl süre ile İzmir'de misafir edilmek üzere kiralanıyor. Sanatın bir şehrin karakterine olan katkısının yanı sıra Dora estelasyonunun İzmir serüveni özelinde, gelecekte yeni eserlerin İzmir'de misafir edilmesine örnek teşkil etmesini diliyoruz.

"PİCASSO'NUN DORA'SI K2'DE URLA NEFES ALANINDA"

AYŞEGÜL
KUNTER

**PİCASSO YARATICI EKONOMİ
SEMİNERLERİ DİZİSİ**

PICASSO YARATICI EKONOMİ SEMİNERLERİ DİZİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi

PICASSO İLE KÜBİK BAKMAK

YARATICI EKONOMİ SEMİNERLERİ

PICASSO'S PLAYFULNESS
Alexander Van Eck / 25.10.2019 / 18:30-20:00

GERÇEKLİK SONRASI ÇAĞDA KÜBİK BAKMAK
Sevay İpek Aydın / 25.10.2019 / 18:30-20:00

KÜBİZMİN TÜRKİYE YOLCULUĞU: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÜLTÜR POLİTİKALARI VE RESİM GRUPLARI
Bengü Aydın Dikmen / 21.11.2019 / 18:30-20:00

ESTETİK ALGI VE BEYİN
Burak Erdeniz / 21.11.2019 / 18:30-20:00

YAPAY ZEKADA DERİN ÖĞRENME VE SANAT
Burak Erdeniz / 05.12.2019 / 18:30-20:00

KÜBİK DENEYİMLER*

KÜBİK YANSIMALAR
Duygu Ebru Öngen Corsini
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Sunar

PICASSO ŞEF OLSA
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Sunar

YER: Fransız Kültür Merkezi
Cumhuriyet Blv. No:152 Alsancak, İzmir

*Detaylar için @ieu_krea hesabını takip edebilirsiniz.

INSTITUT FRANÇAIS İEU+KREA

#KampÜsüzMiR

01

PICASSO'S PLAYFULNESS

**PROF.DR. ALEXANDER
VAN ECK**
İZMİR
EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR
VE TASARIM FAKÜLTESİ
MODA VE TEKSTİL TASARIMI

Picasso olgunluk çağına erken ulaşmış ve (1881-1973)ve ölümüne kadar sanatçı olarak aktif kalmıştır. Kübist tarzı öncülüğünü yapması ona yaygın bir ün kazandırmış ve dünyanın her yerindeki sanatçıları etkilemiştir. Onun takipçileri, yirminci yüzyıl boyunca Kübizme dair denemelerini sürdüreceklendir. Ancak Picasso'nun kendisi birkaç yıl sonra kübizmden uzaklaşarak klasik dönemine başlamıştır. Kariyeri boyunca Picasso, tarzını halkın izleyebileceğinden daha erken değiştirmiştir. Her gün yeni bir gündü ve her yaratıcı ilhamı memnuniyetle karşılamıştır. Oğlunu bir Volkswagen Beetle modeli arabasıyla oynarken görünce oyunağı alıp, tasarladığı bir maymunun kafatasına çevirmesi, gidon bar ve bisikletin eyerinden güzel bir boğa başı yapması onun oyunbaz yaratıcılığının keyifli örneklerindendir.

Picasso'nun tarzındaki gelişimini anlamak neredeyse imkansızdır, ancak her çalışmayı ayrı ayrı zevk almak kolaydır.

Xander van Eck (1962) Groningen Üniversitesi ve Amsterdam Üniversitesinde sanat tarihi üzerine eğitim almış, doktorasını 1994 yılında Free University of Amsterdam'da tamamlamıştır. 1994-2007 yılları arasında, Utrecht Üniversitesi'nde Rönesans ve Barok Sanat Tarihi üzerine yardımcı doçent ve doçent olarak görev yapmıştır. 2004 yılında ise Rutgers, the State University of New Jersey'de misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Temel araştırma konusu, Simiolus, Oud Holland ve The Burlington dergilerinde, üzerine birçok makale ve kitap yayınladığı "Kuzey ve Güney Hollanda'daki Karşı Reform Hareketi ve Sanat" olmuştur. 2007 yılında ise İzmir'e taşınmış ve sanat tarihi profesörü olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin kadrosuna katılmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında pek çok alanda gerçekleştirilen büyük dönüşümün mimarları, sanat alanında da hamle yapmak ve sanatın gücünü rejimin reformlarını yaymak için kullanmak istemiştir. Kübizm gibi modernist sanat akımlarının genç Cumhuriyet'in siyasi ve kültürel seçkinlerince nasıl algılandığı buna bağlı olarak şekillenmiştir. Kübizm, bir takım aydınlar tarafından "azman", "aşırı" gibi sıfatlarla küçümsenmişse de yeni ve modern olanın sanatı, yani yakalanmak istenen Batı medeniyetinin bir parçası olarak belirli bir süre kabul görmüştür. Kültür politikalarının daha açık bir şekilde faydacı yönü ağır basmaya başladığında, rejimin sanattan yana desteğinin daha realist ifade biçimlerine yöneldiği ortaya çıkmıştır. Bu bildiri, modern ile milli sanat arasında salınan söylemlerin bağlamını inceleyecek ve modernist resim gruplarının bu dönüşüm içinde kendilerini nasıl konumlandıklarını tartışmıştır.

Bengü Aydın Dikmen, burslu kazandığı İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve AB bölümündeki eğitimini 2007de bitirdi. Erasmus öğrenci değişim programıyla gittiği Hollanda'da Maastricht Üniversitesi Avrupa Çalışmaları bölümünde eğitim gördü. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde 2009'da tamamladı. TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans bursunu almaya hak kazandı. Yüksek lisans tezinde Türkiye'deki Alevilerin tanınma mücadelesi üzerine çalıştı. 2016da Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında doktorasını aldı. Jean Monnet burs programı desteğiyle 12 ay University College Dublin, Sanat Tarihi ve Kültür Politikası Okulunda (İrlanda) Prof. James-Chakraborty danışmanlığında bir sene misafir araştırmacı olarak bulundu. Doktora tezinde tek parti döneminde Türkiye'deki sanat (resim özelinde) ve siyaset arasındaki ilişkileri incelemiştir. Araştırma alanları Türkiye siyaseti, çevre siyaseti, kültür politikaları, kültürel tarih ve AB-Türkiye ilişkileridir. "Kübizmin Türkiye Yolculuğu: Erken Cumhuriyet döneminde Kültür Politikaları ve Resim Grupları"

03A

ESTETİK ALGI VE BEYİN

DR.ÖĞR.ÜYESİ. BURAK ERDENİZ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Nöroestetik alanı beynimizin, neredeyse her türlü sanatsal objeye; örneğin bir klasik müzik eseri veya bir heykele nasıl tepki verdiğini araştıran bir bilim alanıdır.

Nörobiyolojik açıdan estetik, kaçınılmaz olarak kişide uyandırdığı zevk hissi ile bağlantılıdır ve beynin estetik güzelliğe nasıl tepki verdiğini inceleyerek neden bazı insanların bazı sanat eserlerini takdir ettiğini ve diğer sanat eserlerini takdir etmediğini açıklamayı amaçlar. Bu sunumda beynin estetik algıyı nasıl gerçekleştirdiğinin bir tartışması sunulmuştur.

1983 yılında, İzmir'de doğan Burak Erdeniz, Ankara'da Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, hayatın üretim planlama ve optimizasyon problemleri üzerine araştırmalar yapmak için çok kısa olduğunun farkına varıp Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Bilişsel Bilimler yüksek lisansı yapmaya karar vermiştir. Bilişsel Bilimler yüksek lisansında İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalı hocalarının katkılarıyla tezinde Parkinson hastalarında karar verme ve öğrenme çalışmıştır. Aynı bölümde doktorasına devam ederken TÜBİTAK bursiyeri olarak Bilişsel Kriptografi alanında iki farklı araştırmada yer almıştır. Daha sonra İngiltere'de University of Hertfordshire'da Bilgisayar Bilimleri ve Psikoloji Bölümü'nden aldığı interdisipliner burs ile ODTÜ'deki doktorasını yarıda bırakıp İngiltere'ye yerleşmiştir. Doktorasında yapay öğrenen bazal ganglia modelleri üzerinde yapıp bu modellerin performanslarını insanlarda fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile test etmiştir.

Doktora sonrasında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Ulusal Uzay Biomedikal Araştırmaları Enstitüsü (NSBRI) bursuyla University of Michigan, Ann Arbor'da doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Bu süreçte yerçekimsiz ortamın beynin fonksiyonel bağlantısallığı üzerine etkisine ve University of Zurich ile ortak gerçekleşen sağlıklı yaşlanmanın beynin bağlantısallığı üzerine etkilerini araştırmıştır. 2014 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir.

03B

YAPAY ZEKADA DERİN ÖĞRENME VE SANAT

DR.ÖĞR.ÜYESİ. BURAK ERDENİZ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Güzel sanatlar tarihine bakıldığında özellikle resim yapan sanatçılar, kullandıkları görsel imgelerin stili ile benzersiz deneyimler yaratma becerisi göstermişlerdir. Pablo Picasso ve Vincent Van Gogh'un eserleri bunlara sadece birer örnektir. Ne yazık ki günümüze kadar bu artistik yaratım sürecinin algoritmik temellerinin nasıl oluştuğunu anlayıp yorumlayacak bir psikoloji çalışması ve benzer bir şekilde artistik üretim yapacak bir yapay zeka sistemi geliştirilememiştir.

Hâlbuki nesne ve yüz tanıma gibi bilişsel işlemleri insan performansına yakın bir seviyede gerçekleştiren yapay sinir ağlarında haylice yol kat edilmiştir. Yakın zamanda Derin Sinir Ağları (Deep Neural Networks) denilen ve insan beyninden ilham alınarak tasarlanan bir sinir ağı modeli sanatçıların artistik stillerini modellemede inanılmaz yüksek performans göstermiştir. Bu sunumda bu yapay sinir ağlarının sanatsal görüntüyü nasıl yarattıklarını ve algoritmik olarak bunu nasıl becerdiklerinin bir özeti sunulmuştur.

04

GERÇEKLIK SONRASI ÇAĞDA KÜBİK BAKMAK

PHDC. SEVAY İPEK AYDIN
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

YARATICI EKONOMİ ARAŞT. MERK. DİREKTÖRÜ /

Gerçeklik algısının değişimi ekseninde bugünün insanının iletişim kalıplarında sembollerin yeri ve Picasso'nun gerçekliğinden gündelik hayatın gerçekliğine görsel inşa süreçlerinin bir değerlendirmesi TED konuşma stilinde sunulmuştur.

Anahtar Kavramlar: Post-Truth, Göstergibilim, İletişim, Kübizm, Algı Yönetimi

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Maliye Ekonomisi alanında yapan Sevay İpek Aydın, halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümün'de doktora tez araştırmalarını sürdürmektedir.

Araştırmalarında teknoloji ve toplumsal değişim ekseninde insan-makine iletişimi ve bu bağlamdaki gelecek teknolojilerin etkilerini, yaratıcılık unsurunun yenilikçi ürün ve hizmetlerdeki konumunu inceleyen araştırmacı halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi (IEU+KREA) direktörü olarak görev yapmaktadır. Stratejik yönetim, girişimcilik ve inovasyon alanında akademisyenlik, finans sektöründe yöneticilik, teknoloji transfer uzmanlığı, bütünleşik pazarlama iletişimi uzmanlığı sektörel deneyimine sahip bulunan Aydın, aynı zamanda bir TEDx kuratoru ve İEU+KREA Yaratıcı Ekonomi Dergisi editörüdür.

KÜBİK YANSIMALAR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MODA VE
TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ

KÜBİK YANSIMALAR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ

Picasso'nun eserlerinin İzmir'de sergilenmesi sürecine Moda ve Tekstil Tasarım alanı açısından nasıl yaklaşmayı tercih ettiniz?

Arkas Sanat Merkezi tarafından açılan Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi İzmir'in kültür ve sanat hayatına bir canlılık ve hareket getirdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü olarak FA111 Moda Tasarımı için Çizim ve Sunum Teknikleri I dersi kapsamında Doktor Öğretim Üyesi Duygu Ebru Öngen Corsini yönetiminde Picasso'nun farklı dönemlerine ait eserleri proje konusu olarak işlendi.

BirinciSınıfta eğitim alan 21 öğrenci Picasso'nun MoMA, Tate Gallery ve özel koleksiyonlarda bulunan eserlerinden istedikleri birini seçerek tasarımlarında ilham kaynağı olarak kullandı . Öğrenciler Pablo Picasso'nun resimlerinden etkilenererek, birim yüzey desen çalışması yaptılar.

Öğrenciler sanattan tasarıma geçen süreçte Moda ve Tekstil Tasarımı'na yönelik farklı teknikleri öğrenerek tuval yüzeylerine oluşturdukları birim desenleri büyük ölçekte uyguladılar. Böylelikle ders kapsamında bir sanatçının hayatından, seçtikleri sanat eserinden, eserin iç dinamiklerinden yola çıkarak yepyeni bir tasarım oluşturdular. Güncel tasarım anlayışı içinde yaratıcı farklı yüzey tasarımları oluşturulurken öğrenciler farklı bakış açıları ile günümüz moda ve tekstil sektörüne uygun kumaş desenleri tasarlayanın yöntemlerinden birini öğrenmiş oldular.

Toplam kaç eser ile Picasso'yu yorumladınız?

Küçük Yansımalar Sergisi kapsamında FA111 Moda Tasarımı için Çizim ve Sunum Teknikleri I dersini alan Moda ve Tekstil Tasarımı birinci sınıf öğrencilerinin tamamı projenin içinde yer aldı. Bu durumda 21 öğrenci 21 yüzey tasarımı ile verilen konuyu yorumladılar.

Bu süreçte nasıl bir yol/yöntem/teknik işlemeyi tercih ettiniz?

Öncelik sanatçının hayatı hakkında bilgi sahibi oldular. Sanatçının sanat anlayışı ve bu anlayışın resimlerindeki yansımaları öğrenciler için temel oluşturdu. Öğrenci sanatçı hakkında edindiği tüm bilgiler ışığında bir eser seçerek, seçtiği esere odaklandı. Seçtiği eserin, çizgisel değerleri, dokuları, renk ilişkileri gibi sanatçının eserinde sanatsal elemanları kullanma biçimi incelendi. Eserden kare formunda bir yüzey keserek tasarımının birim alana karar verdi. Bu alan temel birimi oluşturdu. Bu birim dört kare halinde dikey ve yatay aylanama yöntemini çoğaltılarak ortak bir dil oluşturacak şekilde birleştirildi. Böylelikle dört karenin birleşiminden oluşan yeni birim ortaya çıktı. Eskiz çalışmaları tamamlan tüm tasarımlar arasından öğrenci seçilen yüzey tasarımını 60x60 cm2 boyutlarındaki tuvale aktarabilmek için çeşitli transfer tekniklerini öğrenerek uyguladı. Ayrıca ders kapsamında öğrenmesi gereken tekniklerden biri olarak akrilik boyaları kullanma ve uygulama yöntemleri konusunda bilgilendirildi ve uygulamalarına katıldı. Böylelikle çıkış noktası sanatçının resmi iken pek çok farklı teknik ile birleşerek yeniden farklı ve büyük bir ölçek eşliğinde öğrencinin tasarımı haline geldi.

Sizce onlara ve yaratıcılıklarına katkısı ne oldu?

Öğrenciler birinci sınıfın ilk döneminden itibaren ders kapsamında araştırma yapabilme, bilgiye ulaşabilme ve bu bilgiyi kullanarak yönetebilmeyi ve böylelikle de yaratıcı tasarımlar yapma yöntemlerini öğrenmeye başladılar. Bu kapsamda verilen konu dünyaca ünlü Pablo Picasso ve eserlerinden biri olunca sosyal ve kültürel olarak kendilerini ait oldukları yaratıcı dünyanın içinde, estetik bir hassasiyet ile tasarımın ilk adımları içinde kendilerine yaratıcı bir alan açtılar.

Bu alan gelecekte yapacakları tasarımlar için de bir güven ortamı oluşturdu. Bütünü tamamlayan her bir birimin ve parçanın gereğinin denge unsurlarının birbiri içindeki öneminin anlamının estetik değerinin bütün etkisinin yaratacağı hayranlığın farkına varmaya başladılar. Öğrenciler yaratıcılıklarını geliştiren projelerde bireysel ve hep birlikte tempolu bir ortamda çalışabilmeyi, ekip halinde hareket edebilmeyi sunum becerilerini geliştirmeyi yeni projeler için ortak çalışabilecekleri alan ve kişileri de seçebilme konusunda deneyim sahibi olmaya başladılar.

Prof.Dr. Elvan Özkavruk Adanır

**"...BİR SANATÇININ HAYATINDAN, SEÇTİKLERİ
SANAT ESERİNDEN, ESERİN İÇ DİNAMİKLERİNDEN
YOLA ÇIKARAK YEPYENİ BİR TASARIM
OLUŞTURDULAR"**

05

ATÖLYE ANA TEMASI: KÜBİK YANSIMALAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ DUYGU EBRU ÖNGEN CORSİNİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / MODA VE TEKSTİL TASARIMI
BÖLÜMÜ

Arkas Sanat Merkezi'ndeki sergiyi gezerek Picasso'nun eserlerinden kendilerini en çok etkileyeni bir tekstil tasarım desenine dönüştürmek üzere;

İEÜ bünyesindeki ders saatlerini aşan bir tempoda aynalama tekniği ile akrelik boya ile tuval üzerine uygulayan Moda ve Tekstil Tasarımı öğrencilerinin çalışmaları İZTO bünyesinde İzmirli sanatseverlere Arkas Sanat Merkezi bünyesindeki sergi ile eş zamanlı olarak, farklı bir Picasso yorumu deneyimleme imkanı sundu.

1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalı'nda lisans eğitimini tamamladı. 1995 yılında yüksek lisansını, 2001 yılında da doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları Anabilim Dalı'nda tamamladı. Aynı yıllarda çeşitli tiyatrolarda sahnelenen pek çok oyunda sahne tasarımcısı olarak görev aldı. Mask tasarımı ve yapım teknikleri üzerine üniversitelerde seminerler verdi; televizyon programlarına katıldı.

Uluslararası bienal ve sergilerde eserleri sergilendi. Mağaza vitrin sistemleri ve uluslararası fuarlarda stant tasarımları gerçekleştirdi. Aynı zamanda iç ve dış mekanlarda, mekanın ifade gücünü arttıracak, destekleyecek tasarımlar uyguladı. İtalya'da ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde de yüzey tasarımları üzerine çalışmalar yaptı. 2007 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

DINA MAHROUZ

YELDA ALATEKİN

İlham Alınan Eser: Woman Sitting in a Chair

İPEK ERDİL

İlham Alınan Eser: The Weeping Woman

TUTKU UTKU

RİZVAN GÖKOĞLU

İlham Alınan Eser: The Three Dancers

SUDE MELEK ÖZYENİLMEZ

İlham Alınan Eser: Toreador'un Ölümü

PINAR YARDIMCI

MELİSA ŞAHİN

İlham Alınan Eser: Ayna Karşısındaki Kız

MELİKE YILMAZ

İlham Alınan Eser: Still Life with Glass Under the Lamp

HAZAL YILDIRIM

İlham Alınan Eser: Ağlayan Kadın

İPEK KARATOP

İlham Alınan Eser: Likör Şişesi ile Natürmort

İPEK ERDİL

İlham Alınan Eser: The Weeping Woman

ECEM ÇELİK

İlham Alınan Eser: Girl Before a Mirror

GÜLSU KIRALI

İlham Alınan Eser: Girl Before a Mirror

ECEM ÇANKAYA

İlham Alınan Eser: Girl Before a Mirror

BÜŞRA MELİS KOÇAK

İlham Alınan Eser: Girl Before a Mirror

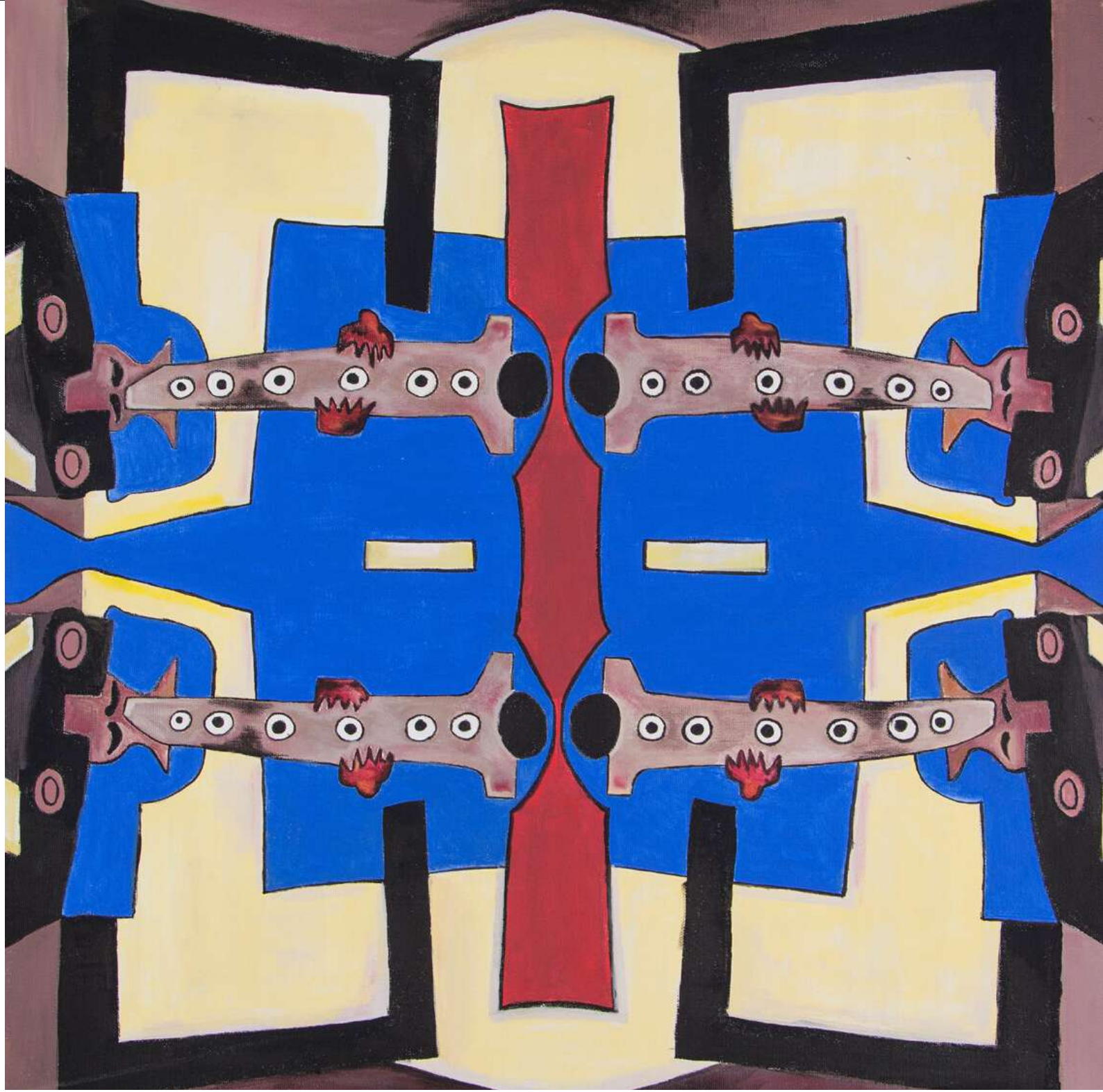

BURAK TUNCER

BERKE CAN ÇETİN

İlham Alınan Eser:Interior with a Girl Drawing

AYŞENUR YETİŞKİN

İlham Alınan Eser: Üç Müzisyen

AYÇA ÖZTÜRK

ALARA YORNUK

İlham Alınan Eser: Woman Sitting in a Chair

PICASSO ŞEF OLSA ATÖLYE ÇALIŞMALARI

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

PICASSO ŞEF OLSA

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

Picasso'nun eserlerinin İzmir'de sergilenmesi sürecine gastronomi ve mutfak sanatları açısından nasıl yaklaşmayı tercih ettiniz? *Picasso sergisinin İzmir'de sergilendiği süre içinde projede yer alan öğrencilerimizle sergiye gittik. Amacımız Picasso'nun sadece eserleri değil hayatını da incelemektir. Eserlerinden yola çıkarak bir tabak yaratmalarını istemedik.*

Bölüm olarak hedefimiz, öğrencimizi serbest bırakıp yaratıcılıklarını ister eserlerinden ister hayatından seçecekleri öğelerle sergilemeleri ve hikaye yaratmaları şeklindeydi.

Toplam kaç eser ile Picasso'yu yorumladınız?

Toplamda 37 adet eser ortaya çıkmıştır. Tüm eserler görsel olarak oluşturulduğu gibi hikayeleri ile sunulmuştur.

Bu süreçte nasıl bir yol/yöntem/teknik izlemeyi tercih ettiniz?

Spesifik bir yöntem belirlemedik. Tek isteğimiz birbirinin tekrarı olan hikâye ve teknik olmaması idi. Proje yaratıcısı araştırma yaptı. Tabağının eskizini çalıştı. Kullanacağı ürün ve o ürünlere uygulayacağı teknikleri anlattı. Tekniğin gıda ürününde nasıl bir sonuç (doku, renk vb.) ortaya çıkaracağı sınıfta tartışıldı.

Hikayesini sundu tabakta bu hikâye nasıl yansıtıldı tartışıldı.

06

ATÖLYE ANA TEMASI: PICASSO ŞEF OLSA

DR. ÖĞR. ÜYESİ BETÜL ÖZTÜRK

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI YÖNETİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ / MUTFAK
SANATLARI VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Arkas Sanat Merkezi'ndeki sergiyi gezerek Picasso'nun eserlerinden kendilerini en çok etkileyeni bir tabakta sembolleştiren Gastronomi Bölümü Öğrencileri, bir dönemlik bir ders kapsamında sanat ve gastronomi kesişiminde yenilikçi tasarımlarına ait görselleri İZTO Sergi Salonu'nda sergileme imkanı buldular.

Öztürk Lisans derecesini 1998 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden aldı. Yüksek lisansını 2003, doktorasını 2010 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. 2000 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak çalıştığı İzmir yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeki görevinden 2010 yılında ayrıldı. 2010 yılında Almanya Karlsruhe'de bulunan JRC Institute for Transuranium Elements'de doktora sonrası araştırma programına katıldı. 2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümünde tam-zamanlı Yrd.Doç.Dr. olarak göreve başladı. 2014 yılında başlayan Bölüm Başkanlığı ve 2015 yılında başlayan Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokul Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Analitik Kimya anabilim dalında Kemometri üzerine araştırmaları bulunan Yrd.doç.Dr. Betül Öztürk, gıda kimyasında yer alan çalışmalarına gastronomi üzerine de olan araştırmalarını da ekleyerek devam etmektedir. Gıda tasarımı, duysal özellikler ve ölçümleri üzerine projeler geliştirerek bilimsel araştırmaların sürdürmektedir.

SERENA EGE SÜMER

İşe öncelikle Picasso'nun tablolarındaki öğeleri araştırmakla başladım. İncelediğimde Picasso'nun çoğunlukla geometrik şekiller ve canlı renkler kullandığını gördüm.

'Üç Kadın' tablosunu gördüğümde kendi alışkanlıklarımıza ve zevklerimize nasıl uyarlayabileceğimi düşündüm ve balkabağı tatlısını yapmaya karar verdim. Canlı rengini kaybetmemesi için balkabağını fırınladım, yanına tahinli ve soğuk demleme kahveden oluşan mus yaptım, böylece birbirlerini tamamlamış oldular.

YUSUF KAYMAK

Picasso "Boğa Başı" isimli eserinde kullanılmayan eski ve paslı bisiklet parçalarını bir araya getirmişti. Kullanılmayan eski parçaları bir araya getirerek bir eser yaratmak, Türk mutfağında sık kullanılmayan yosun salatası, denizkestanesi ve mavi yengeç ile tabak hazırlama konusunda bana ilham verdi.

Picasso'nun en sevdiği yiyeceklerden biri balıktır. Bu nedenle tabağımda balık kullanmak istedim. Balık olarak küp şeklinde, keskin hatlar ile kesilmiş somon parçaları, bence kübizm ustası Picasso'nun tabağı için olmazsa olmazdı... Turuncu, mavi, yeşil gibi doğal renkleri barındıran deniz mahsulleri tabağım ile yaratıcılığın ve görselliğin ön planda olduğu bir tabak hazırladım.

YAREN ÇAVDUR

Picasso'nun hayatını ve çalışmalarını incelerken dikkatimi çeken iki unsur vardı. Hayatında yer edinmiş kadınlar ve karamsarlık. Birçok kuzu kellesi tablosundan da yola çıkarak, tabağında öncelikle Picasso'yu temsil etmesi için bir kuzu kellesi kullanmak istedim. Kuzu kellesini daha koyu bir form alması için pekmez bazlı bir karışımla fırınladım ve altına çikolatadan yaptığım yenilebilir topraktan serptim.

Hayatına dokunan, ona bir şeyler katan tüm kadınları birer yenilebilir çiçek olarak kellenin çevresine, topraktan çıkıyor görüntüsü vererek yerleştirdim. Cansız bir kelle toprağın üzerinde yatıyor ve kendi canını vererek topraktan çıkan diğer çiçeklere can veriyordu.

ZEYNEP ŞENGÜL

Tabağın ismi, Pablo Picasso'nun yaşamı. İspanya'da doğduğu için, İspanyol mutfağına ait bir meze olan tapas hazırladım. Aynı zamanda Picasso doğduğunda ölü olduğu sanılarak yüzüne sigara dumanı üflendiğini öğrenerek, 'smoked beef' ile bu olaya çağrışım yaptım. Olgunlaştırılmış ve üzeri kapatılmış peynir kullanarak, Picasso'nun kendini oda veya bodruma kapattığı, böylece yaratıcılık ve olgunluk kazandığı dönemlere gönderme yapmak istedim.

Son aşama ise Picasso'nun ölümünü temsil ediyor. Fransa'da öldüğü için, Fransız mutfağına ait 'French Toast' tabakta yer alıyor. Ölüm sebebi kalp yetmezliği, şeklini kalbe benzeterek karamsar bir son ile tabağımlı tamamladım.

YAĞMUR CHELSEA FOSTER

Yaptığım araştırmalara göre, Picasso'nun gençlik döneminde derslerine ilgi duymayan bir öğrenci olduğunu öğrendim. Picasso da "Kötü bir öğrenci olduğum için beyaz duvarları ve bir adet bank olan küçük bir 'hücreye' gönderilirdim. Orayı seviyordum çünkü yanıma bir çizim defteri alırdım ve aralıksız çizim yapardım... Durmaksızın çizim yaparak sonsuza dek orada kalabilirdim." şeklinde bunu teyit etmiştir. Sanat okulunda geçirdiği yılları da çok farklı değildir. Onun bu karakteristik özelliği beni tabağımı oluştururken merkezi boş bırakarak kullandığım malzemeleri belli bir düzen olmaksızın tabağın çevresine dizmem yönünde ilham oldu.

Tabağın ortasındaki boş alan hayatı boyunca çevresini gözlemlemiş ve onları sanatına yansıtmış olan Picasso'yu temsil etmektedir. Tabağın çevresinde dizili malzemeler de Picasso'nun çizimlerinde yer alan elementlerin yansımasıdır. Dora Maar in a Wicker Chair, Head of a Man and Sculpted Nude tabağımı oluştururken esinlendiğim tablolarıdır.

YAĞMUR YILMAZ

Picasso'nun Mavi Dönemi, 1900 – 1904 yıllarında mavi ve mavimsi yeşil renklerini kullandığı dönemdir. Yoksulluk, arkadaşlarının ölümleri mavi döneme Picasso'nun aşkı deneyimlediği dönem ise pembe dönem olarak eserlerine yansımıştır. Aşkta sadece mutluluk, tutku olmadığını ve aynı zamanda aşkın içinde hüznün de olduğunu düşündüğüm için Mavi ve Pembe dönemi ayrı ayrı ele almak yerine iki akımı bir kullanmayı tercih ettim. Tabağımda kullandığım Pembe sos aşkı temsil ediyor. İçine geçmiş mavi sosum ise aşkın içindeki hüznü temsil ediyor.

Hem pembe-mavi akımı kullanıp hem de kübizm akımını vurgulamak istediğim için keskin hatlarla kare sos çekip yine aynı zamanda yaptığım tatlıyı da üçgen şekilde kullandım. Aşkı temsil eden sosumun üzerinde olan mavi bezeler ise Aşkın içindeki hüznü temsil ediyor. Hüznü ele aldığım mavi sosun üstündeki bezeler ise aşkı, mutluluğu ve tutkuyu temsil ediyor. En güzel yanı da buydu belki de aşkın, acı da olsa hüznü de olsa bunu bile bile vazgeçmemek, vazgeçmemektir.

TUNA YURDAKUL

“Bir adam Picasso'ya şöyle der:

-Renkleri karıştırmaktan ve iç içe geçmiş çizgiler yapmaktan başka resim yeteneğin yok gibi geliyor bana...

Picasso fırçasını alır ve yere bir buğday tanesi resmi çizer. Öyle gerçekçi olur ki bir tavuk yemek için gagalamaya başlar. Gördüğü durumdan şaşkına dönen adam Picasso'ya:

-Bu kadar mükemmel resimler yapabiliyorken niçin bu garip resimleri yapmakta ısrar ediyorsunuz? Picasso şöyle yanıtlar:

-Çünkü ben resimlerimi tavuklar için yapmıyorum...”

Bu hikâyeden esinlenerek Picasso'nun mutfağı sanat aşçısı ise sanatçı olarak tasvir edebileceğini düşündüm. Tabagım Picasso'nun hayatındaki karanlık ve üzgün dönemi ile renkli dönemlerini temsil etmektedir.

TALAT CAN ALICI

Öncelikle Picasso'nun Bullfight eserinden esinlenerek bir tabak oluşturdum. Bu eseri seçmemdeki sebep bana hayat ve ölümü dramatik şekilde anlatmasıdır.

Öncelikle bonfile dilimi ve pancar püresiyle vahşet ve ölümü, ıspanak ve kremayla yaptığım sosla bir çember çizip limitlerimizi aşmamamız gereken noktayı ve yaşam döngüsünü betimledim. Son olarak yaptığım garnitürlerle hayatın bize sunduğu güzellikleri anlatmak istedim.

SUDE YALÇINER

Matadorun Ölümü (Death of the Toreador), Picasso'nun en önemli eserlerinden biridir. Ressamın kullandığı tekniği en iyi yansıtan tablolarından biri olan bu tabloda bulunan renkler ve formlar başka çalışmalarında da gözlemlenmektedir. Renklerin tonu, çizgilerin ve hatların karanlığı, perspektif ve derinlik içeren ressamın her adımı hayal gücümüzle bizi baş başa bırakmaktadır. Beni etkileyen ve hayal gücümü zorlayan bu renkler ve tablonun bana hissettirdiği tüm duyguları tabağıma yansıttım.

Terrin gibi yoğun bir tat ile başlayan serüven nane gibi içe ferahlatan bir lezzetle sizi saracak. Renk karmaşası ve akışı ise sizleri hayal gücünüzle yalnız bırakacak...

NURİ KÖSEOĞLU

Picasso hayatının önemli virajlarını dönem olarak adlandırmıştır. Hayatının kötü gitmekte olduğu zamanları mavi, yeniden hayatını filizlendirmeye başladığı zamanı ise pembe dönem olarak adlandırmaktadır. Tasarladığım tabağı iki döneme bölerek hayatındaki önemli noktalara değinmeye çalıştım. Picassonun hayatı gibi tabağımı birbirine zıt lezzetlerle oluşturmaya çalıştım.

Tabağın bir tarafı mavi yani Picasso'nun hayatının karanlık tarafı, diğer tarafı ise pembe dönemi yani neşeli ve mutlu dönemi temsil etmektedir.

ORÇUN ERTENK

Pablo Picasso 1938 yazını Mougins adında küçük bir kasabada geçirmiştir. Orada kaldığı süre zarfında, erkeklerin dondurma ve lollipop yaladığı birçok tablo resmetmiştir. Bu tabloların bir defadan fazla çizilmesinin sebebi tam olarak bilinmese de, kasabanın turistik bir yer olmasına bağlı olarak, ziyarete gelen turistlerin dondurma ve lollipop yemesinden ilham almış olabileceği tahmin ediliyor. Bu tabloları kübizmin ilk yıllarında resmetmiştir.

Tablo ufak parçacıklara kadar parçalanmış ve keskin hatlarla tekrar birleştirilerek bir bütün haline getirilmiştir. Bu tabloda da adam ufak parçalara ayrılarak tekrar bir bütün haline getirilmiştir, gözleri, burnu ve ağzı da öyle. İki farklı tabloda da lollipop yalayan bir adam resmedilmiştir, farklı insanlar çizilmesine rağmen, sabit kalan tek şey lollipoptur, bu yüzden lollipop yapmayı tercih ettim.

MÜGE KAYA

Tabağımda Pablo Picasso'nun " Double Portrait of Pablo Picasso and Jean Cocteau, 1962" adlı eserinden büyük ölçüde esinlendim. Picasso ve Jean Cocteau'nun eserlerini incelediğimizde bir çok ortak bakış açılarının olduğunu kolaylıkla fark edebiliyoruz. Bunlardan en çok göze çarpanı portreleri ve bu portrelerin birden fazla yüze sahip olamalarıdır. İki sanatçının hayatlarına ve eserlerine baktığımızda da birbirlerine yakın hayat görüşlerinin olduğunu görüyoruz. Pablo Picasso bu eserinde Jean Cocteau ile düşüncelerindeki yoğun karmaşaların benzer olduğunu anlatmak istemiştir. Bende bu portre çalışmasından esinlererek yaptığım tartta, ilk portreyi mereng ile ikinci portreyi ise gölge olarak tabağıma yansıttım.

Yaşadıkları benzer düşünce yoğunluklarını ise karamel ile betimledim. Tabağımın bitiminde farklı renklerde ve kübik şekillerde kullandığım meyvelerle Picasso'nun öncüsü olduğu Kübizm akımına da değinmek istedim. Ayrıca Picasso'nun seramik ile de yakından ilgilenmesinden dolayı ürünümü üçgen el yapımı seramik bir tabakta sundum...

ONUR TOPUZ

Picasso, Dora'yı (sevgilisi) genellikle hep çok güzel ama çok da hüzünlü resmetti. "Benim için o, ağlayan kadın (Dora Maar) yıllarca onu hep işkence görmüş şekilde çizdim. Ne sadistliğim yüzündendi bu, ne de bundan memnun oldum; yalnızca beni zorlayan bir imaja boyun eğdim". Boyun eğdiği imaj yüzünden etrafındaki güzellikleri görememeye başlayan Picasso, Dora ile olduğu dönemlerde hüzün içerikli tablolar çizmeye başladı. Çarpıcı hatlar ve orantısız vücut şekilleri ile tuvaline yansıttığı hüzünlü resimler Picasso'nun da canını sıkmaya başlamıştı. sevgilisinden ayrıldı ve hayatındaki kadınları Tanrıçalar ve Paspaslar olarak ikiye ayırdı.

Ben de tabağında bazen hayatınızın merkezi dediğimiz kişinin veya herhangi bir şeyin siz farkına varmasanız da aslında sizi kötü yönden etkileyebileceğini hatta sizi üzebileceğini ve etrafınızdaki güzellikleri görmenizi, hayatın tadını çıkarabilmenizi engelleyebileceğini anlatmak istedim. Etrafınızdaki güzel şeylerin asla önüne geçilmemesi ve hayatınızdaki paspaslardan kurtulmanız dileğiyle.

MÜGE ÖZBEK

1932 yılında genç metresi Marie-Thérèse Walter'ı tasvir ettiği 'Le Reve (Rüya)' adlı eseri benim ilk esin kaynağım olmuştur. İlk bakışta koltukta uyuyan bir kadın tasviri olarak görülsede aslında içeriğinde birçok erotik sembol içerir. Bu semboller Picasso'nun çarpıtılmış betimlemesini ifade eder. İkinci olarak Picasso'nun çizmiş olduğu erkek bir akrobat ilgimi çekti. Tablo bir insanı tasvir etse de vücut yapısı olarak normalden çok farklı resmedilmişti.

Ben de tabağımı hazırlarken bu iki tablodan ilham alarak bildiğimizi sandığımız şeylerin aslında çok farklı olabileceği düşüncesiyle yola çıktım ve bir tuzlu olarak gözükken bir tabağı tatlıya dönüştürdüm. Rengi ve yapısının benzediğini düşündüğüm malzemeleri kullanarak basit bir krep tabağını canlı renklere sahip soslu bir makarna tabağına dönüştürdüm. Yaptığım yemeği tabakla bütünleştirmek istedim. Bu nedenle tabak olarak asimetrik bir seramik kullandım, çünkü Picasso resmin yanında seramik sanatıyla da uğraşmıştır.

ESRA KÜÇÜKKURT

Tabağında Picasso'nun Kübizm akımını ve dönem içerisinde yaşadığı karışıklıkları da yansıtmaya çalıştım. Öncelikle, armut tatlısı yapma sebebim; Picasso eğer şef olsaydı en sevdiği tatlı olan armut tatlısını, mükemmel sanatıyla mutlaka mutfağında kullanırdı diye düşündüm.

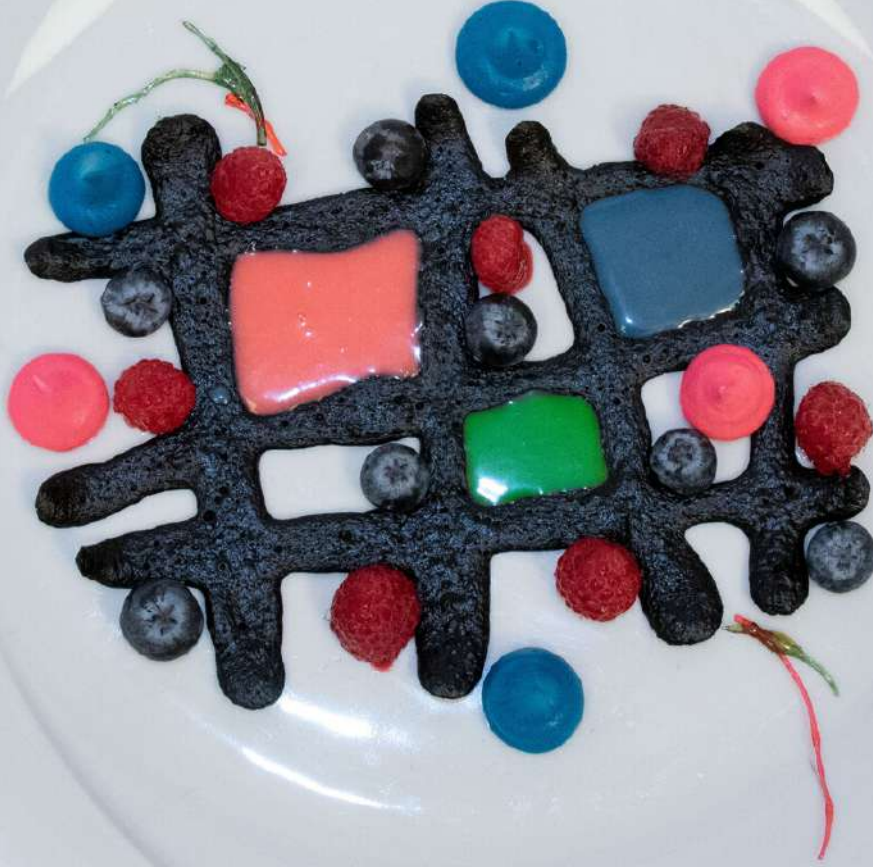
İnsan en sevdiği yemeği neden sevdiklerine sunmasın ki? Buradan yola çıkarak, dönem içerisinde hayatında var olan farklı kadınlar ve bunların ardından yaşadığı kafa karışıklıkları, Kübizm ve Sürrealizm akımlarını tüm sanat eserlerinde çokca kullandığı için; tabağında koyu renklerle bir görsel hazırlamayı tercih ettim.

İLAY ZEYNEP UZUN

Picasso'nun önemli bir yönü de I. Dünya Savaşı ve İspanyol Savaşı sürecindeki "Savaş Karşıtı" tutumudur. Bu tutum, resimlerindeki renklerin solup siyah, gri ve beyazın gelmesine ve çizgilerine kadar değişmesine neden olmuştur. Picasso'nun tiyatro oyunlarındaki kostüm tasarımlarında politikacılarla ve aristokratlarla dalga geçişi bu dönemde belirginleşmiştir. Politik hırslar ile halkın ihtiyaçlarını göz ardı, halkı savaşa bitirmeleri ve sadece savaş fikriyle hareket edilmesine öfkeli. Bu dönemde resimlerindeki sembollerin alt anlamları derinleşmiştir.

Ben "DENGE" adını verdiğim tabağında dengede olan Dünyayı tek başına kaldırmaya çalışan bir politikacının, bozduğu dengenin tekrar dengeye kavuşması sonucunda aldığı yanlış kararlar nedeni ile ezilmesini sembolize ettim.

MERYEM EROL

Picasso'yu düşündüğümüzde ilk akla gelen kübist dönem tablolarına benzemesini istedim. Bu amaçla waffle hamuru ile simetrik ve keskin çizgiler oluşturdum. Siyah gıda boyasıyla hazırladığım hamuru renklendirdim ve fotoğraftaki gibi gözenekli bir şekilde pişirdim. Bu şekli Picasso'nun hayatına benzettim, çünkü birçok bölümden oluşuyor ve Picasso'nun kişiliği gibi karmaşık bir yapıya sahip. Mavi ganajlı bölüm, üzüntü, ölüm ve yoksulluk temalarının hakim olduğu Mavi Dönemini temsil ediyor ve Picasso eserlerinde 1907 yılına kadar sık sık bu rengi kullanır.

Pembe ganajlı bölüm, aşık olduğunda sık kullandığı pembe dönemi temsil ediyor. Resimler, bu dönemde Mavi Dönem karakterlerinin aksine, hayatla doludur. Yeşil ganajlı bir bölüm de kullanmayı tercih ettim. Çünkü yeşil rengi Picasso'nun ünlü Yeşil Natürmort ve Yeşil Saçlı Kadın eserlerinde de kullanılan favori renklerinden bir tanesiydi. Böylece kanımca, Picasso'yu etkileyen 3 temel rengi Kübizm akımı ile birleştirerek kullanmış oldum. Daha sonra tabağımı orman meyveleri ve pembe mavi bezelerle hareketlendirdim. Son olarak bana Picasso'nun sirk hayatından etkilendiği dönemini hatırlatan renkli karamel çubuklarını ekledim.

MELİS ORTABAŞ

Picasso, kübizmi eserlerinin çoğunda yansıtıyordu. Resimlerinin çoğunda kontrast renkler ve kontrast dokular kullanmıştır. Resimlerinde ayrıca, insanların dikkatini farklı rakamlar ve keskin çizgilerle çekmeyi başarmıştır. Yapmayı düşündüğüm yemekte farklı renkte bir yemek yapmak ve keskin kesme teknikleriyle zıt lezzetler yapmak istedim.

Pablo Picasso'nun "Matadorun Ölümü" isimli eserini Arkas Sanat Sergisi'nde gördüm. Renkler, şekiller ve desenler ile çok farklı bir görseldi. Tabağımda resimden esinlendiğim uyumlu ve zıt renklerden ilham aldım. Pablo Picasso'nun başka çalışmalarında da kübist olmanın en belirgin çizgileri var. Keskin Çizgiler karmaşık desenlerdir ancak ayırt edici ve vurgulayıcı bir işler. Tabağımdaki bu işler nedeniyle tabağımyı daha keskin kesim teknikleriyle hazırlamak istedim.

GİZEM ÖNAL

Picasso bizim onun resimlerine baktığımız zaman resmettiği cisimleri her açıdan görebilmemizi istemiştir. “Women of Algiers” tuvalinde de aslında yapılmak istenen resmi her açıdan görebiliyoruz. Onlarca farklı açıdan gösterilmiş irili ufaklı öğeler kullanmıştır ve objeyi kendi içinde eğip bükerek farklı boyutlarda göstermektedir. Diğer bir düşüncesi ise bu resimde de bir örneği bulunmaktadır bir şeyi direk yansıtırken bir şeyi de bozmayı amaç edinmiştir. Fakat kendi resimlerine karşı bakış açısı çok mütevazı ve yalındır.

Ben de bu düşüncelerden esinlenerek yarattığım tabağımda irili ufaklı birçok renkte ve tatta garnitürler kullandım. Tabağıma koyduğum her ürün her açıdan bakıldığı zaman net olarak görülebiliyor.

ESRA ALKAN

Picasso'nun sanat hayatında 1904 yılının ortalarından başlayarak 1905 yılının sonlarına uzayan döneme Picasso'nun "gül dönemi" denir. Bu dönemde sıradan insanların, sirk palyaçolarının ve akrobatlarının resimlerini turuncu ve pembenin hafif renk tonlarıyla resmetmiştir.

Tabağında, Picasso'nun bu döneminde yaptığı çalışmalardan esinlenmiş, turuncu ve mor renklerden oluşan bir tart hamuru ile çizgili görüntü vererek sirk çadırı izlenimi yaratılmıştır. Bitter ganache dolgusu üstüne swiss mereng ile akrobatların elastik yapısı oluşturularak, Picasso'nun sahne kostüm tasarımları yansıtılmıştır.

EMRECAN ÇAKIROĞLU

Eğer Picasso şef olsaydı doğanın doğal renklerini tabağında kullanırdı. Brokoliler, patatesler, turplar, havuçlar, brüksel lahanaları, yeşillikler ve tabii ki boğa eti. Picasso boğanın doğal halini çok seviyordu ve bu yüzden neredeyse bütün eserlerine konu oldu ve eğer Picasso şef olsaydı tabağında da mutlaka kullanırdı.

Boğa güreşleri de Picasso'nun en çok sevdiği aktivitelerden biriydi, Picasso galerisinde boğa güreşleri hakkında hemen hemen her şeyi görebilirsiniz. Ben bu tabağı yaparken “Matadorun Ölümü” isimli eserden esinlendim.

ELİF TUBAY

Ben Picasso'nun mavi döneminden ve o dönemde yaşadıklarından esinlenerek yaptım tabağımı. Çok yakın ve onu Fransa'ya götürüp gerçek bir ressam olmasını sağlayan arkadaşının intiharından sonra yaptığı; derin hüznün, ölüm temasının ve karamsar olduğu bu dönem realizmi kullandığı sayılı tabloları yer almakta olup ben de tabağımda mavi ve siyah tonlarını kullanıp hem ölümü hem de yaşamı göstermeye çalıştım...

EGE HEPSAĞIR

Pablo Picasso yarattığı eserleri bir kalıba,.kurala uyarak değil kendi gözlemediği ve hissettikleri üzerine yarattı. Bu da bir birinden farklı şekiller ve renklere ama birbirleri ile iç içe uyumlu eserleri ortaya çıkardı kanımca. Yaptığı eserler kadar kostüm tasarımları ile de meşhurdu.

Tabağımı örnek aldığım Pablo Picasso'nun tasarımlarını yaratmış olduğu Pulcinella balesinin bir sahnesindeki üç karakteri örnek aldım. Bu tasarımda ise sahnedeki üç farklı baletin ne kadar birbirlerinden farklı olsalarda iç içe uyum halinde sahneyi paylaştıkları gözlemleniyor. Aynı tek bir tabakta üç farklı formdaki somon gibi. Üç farklı somon, tek bir tabakta uyum içerisinde.

ECE ALEYNA

Tabağı hazırlarken, Picasso'nun sanat anlayışıyla, yaşadığı yerleri ve sevdiği yiyecekleri birleştirmek istedim. Klasik paella yerine mürekkeple pirince siyah renk verme fikrini La Guernica tablosundan ilham aldım, aslında tablonun hikayesi ne kadar kötü de olsa Picasso'nun o dönemde Fransa'da yaşamasına rağmen ülkesinde olan savaşa duyarsız kalmayıp bunu resme dökmesi onun ne kadar ülkesini seven biri olduğunu gösteriyor. Siyah paella yemeği Endülüs bölgesine ve kısmen Katalan bölgesine ait bir yemek, Picasso'nun Malaga'da yani Endülüs bölgesinde doğmuş olmasında bu tabağı yapmam da büyük etken.

Ayrıca gittiğimiz Arkas Sanat Merkezinde birçok kara kalem çalışmasının olması da bana bu malzemeleri seçme ilhamı verdi. Geleneksel olarak hazırlanan siyah paella yemeği deniz mahsüllü olarak hazırlanıyor. Kalamar kullanmak hem geleneksel açıdan hem de Picasso'nun çizmiş olduğu "Cuttlefishes" tablosundan dolayı kaçınılmaz oldu. Son olarak pancar kullanmak hem tabağa güzel bir kırmızılık kattı hem de Picasso'nun pembe periyodunu yansıtan bir malzeme oldu. Karamelize portakal, karides ve bezelye hem renk olarak bir derinlik hem de tat katacağını düşündüm.

DOĞUKAN BUYRUK

Hayatı boyunca belli kalıplara uymaktan hoşlanmayan Pablo Picasso, eğitimi süresince kendini sürekli dışarı atarak doğada gözlemlediklerini ve hissettiklerini not defterinde resimlere dönüştürmüştür. 20. yüzyılın önemli ressamlarından biri olan Picasso, herkes için çok renkli ve geometrik şekilleri kullanan biri olarak akılda kalıcı olsa da farklılıkları uyumlu ve dengeli bir şekilde kullanmıştır. Yarattığım bu tabak, doğada kendi ile baş başa iken en samimi ve anlık kara kalem çalışmalarını yansıtmaktadır.

Sizin de bu samimi kara kalem çalışmasını tabağımda hissetmenizi istedim.

EFE ÖZBAŞ

“Antibes’te Gece Balık Avı” adlı çalışması beni en çok etkileyen tablosudur. Bu tablo diğer çalışmalarına göre daha gerçekçi olmasından dolayı sanki Picasso bu resmi, yemek yaparmışçasına ele aldım. Tabağımda kullandığım ürünler güney Fransa’da yetişen ürünlerdir ve bu ürünlerimi o dönemde yaygın olan kübizm sanatına göre keserek akımı simgeledim. Tabağımda yer alan ürünlerimi seçerken tablodaki resimlerden de ilham aldım.

Son olarak, balık avı olduğu için ana ürünleri, deniz ürünü oldu. Pablo Picasso kadınlara çok önem verdiği içinse tabağımın üslemesinde sanki kadın eli değmiş bakışı vermek istedim. Pablo Picasso Antibes’te Gece Balık Avı adlı çalışmasında realist çalıştığı için tabağımda kullandığım bütün ürünler yenilebilir ürünlerdir.

EFE ÖZBAŞ

Sanat uçsuz bucaksız gökyüzündeki yıldızlar gibi bünyesinde yüzlerce benzersiz ışıltı içerir. Her birimiz hayal gücü zincirlerini kırarak insanlığa umut olacak yeni kıvılcımlara hayat verebilir. Her bir ışıltı farklı düşünce ve fikirleri şekillendirerek zihinleri özgürleştirir. Leonardo da vinci, "Sanat üretmektir birleşimdir her bir zerresi noktası detay ve mucizedir asla ayrıntı değildir" der. "Nihayet sen de bıkmış olursun bu eski dünyadan" dizesiyle şair Guillaume Apollinoire ve alışıla gelmiş kalplerin dışında bir duruşa sahip kübizm akımının genel hatlarını çizer. Kübist sanatçılara göre dış dünyanın nesnelere sadece göründükleri yanı sıra değil görünmeyen tüm yanları ile ele alınmalıydı.

Bu tabağımı tasarlarken Pablo'nun tek bir akımından veya tablosundan esinlenemedim çünkü her dönem ruhunun dönemlerini yansıttığı için farklı akımlara kıvılcım verdim bu şekilde Pablo döngüsü oluştu. Tabii ki de en çok hangi akım diye bir miktar vermek gerekirse 'kübizm' olur.

DİLAN KANDEMİR

Picasso'nun bence en üstün yönü; sade fakat sonsuz özlemleri, hep duygu ve stilin doruğunda gerçekleştirebilmesidir. Picasso'yla beraber, resim sanatına ilk defa, sadece gerçek ve onun tutkuları değil, gerçeği kapsamaya yarayacak mantıksal öğeler de girmiştir. Bu yüzden gerçekle, çizilen arasında, görünüş benzerliğinin, onun için, hiç önemi yoktur. İçindeki duygusal atılımlar, izlenimlerini yorumlamaya yeterli olmaktadır. Kullandığı renkler parlak, yüzeyler geniştir. Şekiller ağır kontürlerle sınırlanmış, fırça darbeleriyle noktalama stiline yönelen, gerilimli bir teknik uygulanmıştır.

Picasso, yaşantısının son senelerine dek aynı gençlik gücüne, aynı tazeliğe, aynı arayış gerilimine ve aynı sıcak tutkuya sahip olabilmiş insanlardandır. Picasso, meyvelerin ona ilham verdiğini ve renklerinin, şekillerinin her zaman çok güzel sanatsal durduğunu söylemiştir. Ben de Picasso ile aynı fikirdeyim ve ben de bunu düşünerek sadece meyvelerden oluşan bir tatlı tabağı yapmaya karar verdim. Çünkü Picasso şef olsaydı, kesinlikle böyle bir tabağa imza atardı.

BENGİ HERSANLI

Picasso her zaman savaş karşıtı bir insanmış. Ölümler yaşanamayan hayatlar, aşksız geçen zamanlar... Kendisi hayatı sonuna kadar gerek kendiyile, gerekse aşkıyla olabildiğince yaşayan bir ressammış.

Tabağımda, bu düşünceden yola çıkarak ölümden, küçük yaşta hayatını kaybeden çocuklardan ve yok olan ailelerden bahsettim. Yumurta kabukları ölen çocukları içindeki 'creama catalan' tatlısı ise onların yaşayamadıkları hayatı temsil ediyor. En dıştaki kararmış olan kadayıf ise yok olan, dağılan aileleri temsil ediyor.

CEM ÇETİNKAYA

Pablo Picasso'nun 3 evliliğinden 4 çocuğu vardır. Picasso evliliğinden bunalmaya başlar bundan dolayı boşanıp başka bir evliliğe adım atar ama aynısını ikinci evliliğinde de yaşar ve son evliliğinde de aynı olayı sergilemeye devam eder ama bu sefer hiç kimseyle evlenmez bir yandan da evlendiği kadınların bazı fiziksel özelliklerini unutamaz: ilk eşinin siyah renkli saçlarını, ikinci eşinin yeşil renkli gözlerini ve üçüncü eşinin kırmızı dudaklarını. Picasso üç eşinin farklı fiziksel özelliklerini bir araya getirerek tabloyu çizmiştir. Tabagım bu yaklaşım ile hazırlandı.

BEGÜM DRAMALI

Renkleri özgürce kullanmayı seven Pablo Picasso bana oldukça ilham verdi. Cesur renkleri ve şekilleri kişiliğinin bir parçasıydı. Ben de bu tabakta bunu yansıtmak istedim. En çok kullandığı renkleri ve boya paletini tabağımda kullandım. Dökülmüş boya sembolüyle de tabağımda onun özgün ve özgür tarzını yansıttım.

BAYBARS DURAN

Pablo Picasso, tam adı ile Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. İspanyol ressam 20.yüzyıl sanatının en iyi bilinen isimlerindedir. İlk dönem yapıtlarında sıradan insanların, sirk palyaçolarının, akrobatların resimlerini yapar. Bu dönem 'Mavi Dönem' diye adlandırılır. Pembe Dönem de ise mavi renginin yerini pembe alır ve mavi döneme kıyasla daha neşeli konular içerir.

Renkten çok çizgi ve desen kullanımına önem verdiği ve kübizm etkilerinin hissedildiği bir dönemdir. Tabagıma yansıttığım bu pembe dönem ve kübizmi, karmaşıklığın içinden çıkan güzel hisleri sezinlemenizi istedim. Çünkü Picasso şef olsaydı, kesinlikle böyle bir tabağa imza atardı.

BATU ÖN

İkinci Dünya Savaşı sırasında, İtalyan güçlerinin yeni uçaklarını Guernica, İspanya'da test etmeleri sonucu çok sayıda masum insan öldü. İtalyan Hava Kuvvetleri saldırısı ile kasaba üç gün boyunca yandı. 26 Nisan 1937'de gerçekleşen Guernica bombalama haberi, kısa bir süre sonra Paris'e ulaştı ve Paris'te yaşayan Picasso bu durum karşısında sessiz kalamadı ve sanatı ile tepki vermek istedi. Rue de Grands Augustins'de Mayıs ayında kiraladığı atölyede, eserlerinde beyazın yerini yavaş yavaş siyah ve gri tonları alıyordu. Renksiz olması gerekiyordu çünkü Guernica, soluk mavi ölümdü. Geriye kalan tek şey savaşın karanlığı ve küllerin rengiydi. Savaş karşıtı olan Picasso, bugünün modern dünyasında hala en büyük savaş karşıtı çalışma olan 'Guernica'yı böyle oluşturmuş.

Bu tabak savaş ve barış karşıtlığı içermekte. Tabağımın sol tarafında bulunan balık iskeletleri, Guernica'da ölen insanların kemiklerini ve bedenlerini temsil ediyor. Kullandığım panko araziye temsil ediyor. kullandığım çiçekler ölü insanların akrabalarının mezarlarına bıraktığı çiçekleri temsil ediyor. Tabağımın sağ tarafında, barışı temsil eden ince doğranmış yeşil zeytin ve zeytin dalı kullandım ve bu kez canlı balık koyarak yaşayan insanları temsil etmek istedim.

ARDA TURAN

Pablo Picasso'nun hayatı boyunca birçok kadının etkisi olmuştur. Picasso şef olsaydı hayatındaki kadınları yaşatıp onları onurlandırırdı. Bu kadınlardan ilki, annesi olan María Picasso López'dir. Kadınları tanımaya ve anlamaya annesinden başlamıştır. Bu nedenle tabağımda ana ürün olarak anne saflığını ve sütünü temsil edecek olan süt ve krema karışımını kullandım. Ayrıca Picasso'nun hayatındaki en değerli kadın olmasından dolayı altın dokunuş ile onu taçlandırımdım.

Bu tabakta Picasso'nun yaşamına giren tüm kadınlara mümkün olduğunca yer verdim. O kadınları, simgelemek için değişik saç renkleri ile tabağı yansıtmaya çalıştım. Kübizm akımını sebzeler ile simgeledim. Son olarak ise İspanyol kültürünü yansıtmak için sangria yaparak, sos olarak onu kullandım.

AYŞEGÜL ERTAN

Tabağım ismini, Picasso'nun tam isminin 23 kelimedenden oluşmasından alıyor. Tabağımı hazırlarken Pablo Picasso'nun "Le Coq (1923)" orijinal isimli horoz tablosundan esinlendim. Bu tablonun ve benim kullandığım ana malzemenin arasında kavramsal bir bağlantı var (horoz- tavuk-yumurta) ve hazırladığım tabağın bir kahvaltılık tabağı olmasıyla horoz-sabah ilişkisini de tabağımda göstermiş oldum.

Tabağımda yumurtanın sarısı ve beyazının yerlerini değiştirerek Picasso'nun aykırı tarzına atıfta bulunmak istedim. Çeçil peyniri horozun tüylerini temsil ederken, kızarmış brioche ekmekleri de horozun bacaklarını temsil etmektedir.

SONSÖZ

SON SÖZÜ PICASSO İLE KÜBİK BAKMAK ETKİNLİĞİ ATÖLYE KATILIMCILARIMIZ SÖYLESİN

- İlk defa tamamen kendi hayal gücüme yönelik bir tabak hazırlama fırsatı buldum, sonucu ve gelen yorumlar bana özgüven kazandırdı.
- Yaratıcılığı mı ve yorumlama yeteneğimi geliştirdiğini düşünüyorum
- Bir sanatçının sanatını benimseyip kısmen yeni bir şey yaratmış oldum, tabii bu da farklı şekilde düşünmemi geliştirmiş oldu.
- Hazırladığım tabaklara daha farklı açılardan bakmam gerektiğini, tabaklarımın lezzetli olmasının yanında hikayesinin de olması gerektiğini fark ettim.
- İki farklı konuyu birleştirme ve düşünme yetim arttı.
- Öncelikle farklı bölgelerin yemek kültürlerini araştırmam gerekti, çünkü Picasso'nun yaşadığı yerlerle eserlerini birleştirmek temel amacımdı.
- Renkleri ve renklerin insan ruhuna nasıl yansıdığını hissettim.
- Yaptığım araştırmalar bana çok şey kattı ve ufkumu geliştirdi.
- Farklı fikirler edinmemi ve yorumlamamı sağladı.
- Alışılmışın dışında tamamen yorumlama ve aldığımız ilham üzerine çalışmak çok keyifliydi ve hayal gücümüzü oldukça geliştirdiğini düşünüyorum.
- Büyük bir katkıda bulunduğunu söyleyebilirim.
- Yaratıcılığımı ve yorumlama yeteneğimi geliştirdiğini düşünüyorum
- Hayal gücümü gerçeğe yansıtma şeklimi geliştirdi.
- Eserleri yorumlayıp hayal gücümle oluşturduğum eseri nasıl gerçeğe dönüştürebileceğimi ve ar-ge çalışması yapmayı öğrendim yeni tarifler geliştirmiş oldum.
- Tabaklama yaparken aslında kendi kişiliğimizi yansıtabileceğimizi öğrendim.
- Bölümümün sanatla ilişkisini iyice kavrayabildim ve hazırladığım tabaklara sanat ruhunu nasıl katabileceğimi kavradım.
- Tarifsiz katkısı oldu yaratıcılık ruhumu katlayarak üretkenliğimi arttırmamda yardımcı oldu.
- Çalışmamın sadece bölüm hocalarımdan değil hiç tanımadığım insanlar karşısında yaratıcı olabileceğimi gösterdi.
- Belirli bir süre içinde belirli koşullar altında yaratıcılığımı kullanmayı öğrendim.
- Picasso nun çizgilerini hissederek boyamak çok yoğun yaratıcılık duygusu kattı.
- Bir eserin küçük bir parçasından yeni bir eser oluşturma bileceğimi öğrendim.
- Bir eseri eser yapan şey bütünü değil bir parçasıymış bunu öğrendim.
- Küçük ayrıntılara dikkat etmem gerektiğini öğrendim.
- Beni ileri taşıdı.

İEU+KREA

krea.ieu.edu.tr