

Bana Bak!

“La Caixa” Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar

16 Aralık 2017– 3 Mart 2018

Pera Çocuk

4-6 yaş

Doğadan Portrem

Daha önce “Ne yersen osun!” sözünü duydunuz mu? Sizin yemek çantanızda neler var? Sizce yediğimiz ve sevdiğimiz yemekler bizi yansıtıyor mu? Eserleri fotoğraf ve filmlerin gündelik hayat algımızı dönüştürme gücüne odaklanan İngiliz sanatçı Sharon Lockhart’ın “Öğle Molası” başlıklı dört fotoğrafını inceledik. Ardından yaprak, ağaç dalı, kozalak gibi doğal malzemeler ile portreler yaptık.

Parçaları Birleştir: Mozaik

Nerede doğduk? Hangi şehirlerde yaşadık? Ailelerimiz nereli? Kimliğimizi ve kişiliğimizi oluşturan kökenlerimizden yola çıkarak, farklı renklerle önce kimliğimizin mozağini, ardından mozaik tekniğiyle portremizi yarattık. İspanyol sanatçı Pedro Mora’nın “Amber Smoot” adlı seramik eseriyle bağlantı kurarak büyük şehirlerde ortaya çıkan çeşitli kimlikler hakkında farkındalık kazandık.

Albümdeki Ben

Fotoğraftaki kim? Senin albümünde en çok kiminle birlikte fotoğrafların var? İngiliz sanatçı Gillian Wearing’in sergide yer alan aile bireylerinin portrelerini inceledik. Sanatçının dediği gibi; “Hepsinde kelimenin tam anlamıyla benden bir parça var; hepimiz birbirimize bağlıyız ama aynı zamanda birbirimizden çok farklıyız” sözünden yola çıkarak biz de yakınlarımızla hayal ettiğimiz fotoğraf albümümüzü farklı karakterlerimizi göz önünde bulundurarak tasarladık.

O ne surat?

Kendi kendine güler misin, yaptıklarına şaşırır mısın? Olmadık anlarda başımıza gelenlere karşı yüzümüzde nasıl bir ifade olur? İspanyol sanatçı Esther Ferrer’in “Şaşkınlık, kibir, ıstırap, vesaire, vesaire” isimli video yerleştirmesinden esinlenerek eş olduğumuz arkadaşımızla karşılıklı birbirimizin surat ifadelerini anlamlandırmaya çalışarak, bu surat ifadelerini dev kartonlara çizdik.

7-9 yaş

Portrelerle Dans

Portreler hareket eder mi? Bedenimizi rahatlatma, beden koordinasyonu ve fiziksel yaratıcılık temelli çalışma aşamalarını içeren bu atölyede, portrenin merak uyandırıcı yönlerini araştırdık. Portrede bir araya gelen görünürlük ve duraganlığı bedenimizde deneyimledik.

7-12 yaş

Heykeller Hareket Ediyor: Gerçek ve Hayal

Fotoğrafı gerçek hayata dönüştürmeye var mısınız? İngiliz sanatçı Sharon Lockhart’ın Öğle Molası eserinden yola çıkarak, birbirimize müzik eşliğinde poz verdik ve müzik sona erince heykel olduk. Böylelikle kendi sahnemizi oluşturmanın ardından bu sahneyi her birimiz gördüğümüz açılardan atölyede yerde bulunan büyük boy kağıtlara renkli boyalarla resmettik. Farklı açılardan resmettiğimiz arkadaşlarımızın başka gözlerden nasıl görüldüğü hakkında sohbet ederek görüş açılarımızın değişikliği üzerinden farkındalığımızı geliştirdik.

Her Kafadan Bir Ses

Her kafadan bir ses çıkarsa ne olur? Sadece kafalardan değil, sandalyelerden, duvardan, kâğıttan, bardaktan veya masadan! Belki çoraplarımızdan da bir ses çıkabilir... Sadece insanların değil nesnelere de bir karakteri var ve her karakterin bir sesi! Bu atölyede karakterlerimize çizim ve hamurlarla hayat verirken, onlarla özel sesleri keşfe çıktık. Bu süreçte alanın içerisindeki sesleri kullandık, bulduğumuz sesler ve yarattığımız karakterlerin kendilerine özel sesleriyle hikayelerini oluşturduk. Bu atölyede çevremizi ve ötesini görüp algılayabilmeyi, eşyaların seslerini ve çevremizdeki sesleri kullanabilmeyi öğrendik. Yarattığımız karakterleri bulduğumuz özgün seslerle konuşturduk, onların hikayelerini tüm duyarların devrede olduğu bir atölye sürecinde dinledik. Deneyime dayalı bu atölyenin sonunda hamurlardan yaptığımız karakterleri eve götürdük.

Aklım Nerede?

Korkularınız ve tutkularınız neler? Sokak sanatı ruhunu tablolarına taşıyan Amerikalı sanatçı Jean-Michel Basquiat'ın portresinden yola çıkarak renk ve mimiklere odaklandık. Fiziksel ve mantıksal sınırları düşünmeden, kendi ifade şeklimizi yaratacak çizgilerle, farklı boya çeşitlerini harmanlayarak şövalelerle tuval üzerine çalıştık. Korkularımızı ve çok sevdiğimiz konuları bir araya getirerek kendi portremizi oluşturduk.

Oynat bakalım: Gözüm Ağzım Kaşım Burnum

Mimar, ressam ve heykeltıraş İspanyol sanatçı Juan Navarro Baldeweg'in Figürler dizisine ait eserindeki gibi hislerimizi maskelerle açığa çıkarttık. İç dünyamızı keşfetmemizi sağlayan, duygularımızı yansıtan yüz ifadelerimizi eva, keçe, strafor gibi malzemelerden geometrik şekiller ve maşa raptiye ile modüler olarak tasarladık. Bedensel gelişimlerimizi ve duygularımızı ifade etmeyi öğrendik.

10-12 yaş

Hafıza, Kurmaca ve Dans

Dansla duygularımızı nasıl ifade ederiz? Atölyede bedensel farkındalıklarımızı geliştirerek, kişisel alanlarımızı ve enerjilerimizi bütünsel olarak dengeleme ve koordinasyon çalışması yaptık. Bireysel özgüven ve doğaçlama çalışmalarına da yer veren olan atölyede, sergiden yola çıkarak hafıza ve kurmacanın yanı sıra, hakikat, görünüm, varyasyon kavramlarını inceledik.

Aynı kalmak mı? Değişmek mi?: Felsefe Atölyesi

Katılımcılarla, İngiliz sanatçı Gillian Wearing'ın yakın aile üyeleriyle kendi gençliğinin canlandırıldığı portrelerinden yola çıkarak değişim ve aynılık arasındaki ikiliği sorguladık. Vücudumuz, zihnimiz ve belleğimiz neredeyse tamamen değişirken biz nasıl aynı kalabiliriz? Farklı yüzyıllarda birçok filozof tarafından ele alınan değişim ve aynılık arasındaki bu ikililik etrafında düşünerek hem büyümek ve değişmek, hem de aynı kalmanın ne anlama geldiği konusunda düşünsel olarak besleyici bir deneyim yaşamış olduk.

Pera Genç

13-17 Yaş

Fotoğraf Stüdyosu Atölyesi

Sanat dünyasında kılık değiştirme ustası olarak bilinen Cindy Sherman'ı bu atölyede daha yakından tanıdık. Amerikalı sanat fotoğrafçısı ve film yönetmeni Cindy Sherman'ın eserlerini inceledik. Ardından atölye çalışmasında kendi fotoğraf stüdyomuzu ve ekibimizi oluşturduk. Öncelikle konseptte ve mekana karar verdik, kendi aramızda görev dağılımı yaptık. Ardından aramızdan bir model seçerek ona sıra dışı kıyafetler tasarladık. Atölyenin son aşamasında ise, konseptte uygun ışıklandırma ile modelimizin fotoğrafını çektik ve sosyal medya hesaplarımızda paylaştık.

Pera+

18+

Botanik Mono Baskı Atölyesi

Mono baskı yöntemiyle çalıştığımız bu atölyede, İspanyol sanatçı Curro Gonzalez'in ağaç yaprakları ardında gizlenen olağandışı yaratıkların yaşadığı büyülü bir ormanı çağrıştıran "Süt Ormanı" isimli resminden esinlendik. Bu atölyede mono baskının ana ilkelerini bitki ve çeşitli şekillerde kesilmiş kağıtlarla, su bazlı linol boyalar kullanarak öğrenip kendi uygulamalarımızı gerçekleştirdik.

Beni Duy

Portrelere bir vücut, bir alan veya bir ses verip onları karakterlere dönüştürdünüz mü?

Bir karakter yaratma ve sesini bulma atölyemizde karakterlerimizi kolektif bir çalışma ortamında çizimler ile şekillendirirken verilen zaman çerçevesinde, yarattığımız karakterlerin alan içerisindeki kendine has sesini araştırdık. Bu araştırmamızda eşyaların ve alanın içerisindeki sesleri kullanarak, bulduğumuz sesler ve yarattığımız karakterlerin hikayeleriyle müzik ve dramayı birleştirerek karakterlerimizi canlı hale getirdik.

60+

Anılar Mozaiği

Nerede doğduk? Hangi şehirlerde yaşadık? Kimliğimizi ve kişiliğimizi oluşturan kökenlerimizden yola çıkarak, farklı renkler kullanarak mozaik tekniğiyle portremizi yarattık. İspanyol sanatçı Pedro Mora'nın "Amber Smoot" adlı seramik eseriyle bağlantı kurarak büyük şehirlerde ortaya çıkan çeşitli kimlikler hakkında sohbet ederek geçmişle kıyasladık.

Okul Grupları

Anaokulu

Geometrik Suratlar

Birlikte yaşadığınız insanlara ne kadar benziyorsunuz? Göz renklerin, kıyafetlerin, saç boylarınız gibi özellikleriniz birbirinize benziyor mu? Sizin gibi neşeli veya heyecanlılar mı? Sergide İngiliz sanatçı Gillian Wearing'in yakın aile bireylerinin kimliğine ve kendi gençlik haline büründüğü bir dizi portresini inceledik. Mukavvadan geometrik şekilleri bir araya getirerek minik karakterler tasarladık. Ardından yarattığımız karakterlerin farklılıkları veya benzerlikleri üzerine konuştuk.

İlkokul ve Ortaokul

Maskeni Konuştur

Mimar, ressam ve heykeltıraş Juan Navarro Baldeweg'in "Figürler" dizisine ait eserindeki gibi görünmez hislerimizi maskelerle açığa çıkarttık. İç dünyamızı keşfederek, baskın duygularımızdan esinlenen maskeleri kese kağıdıyla tasarladık.

Lise

Geleceğin Parkları

Her zaman gittiğiniz bir park veya orman var mı? Peki ya parkta en sevdiğiniz nokta? Belki bir ağaç altı ya da göl kenarı... Hollandalı fotoğraf sanatçısı Rineke Dijkstra'nın Park Portreleri serisinden yola çıkarak spor yaptığımız ya da yakınlarımızla vakit geçirdiğimiz, gittiğimiz parkları düşündük ve sonrasında yaşadığımız yerin çevresine hayallerimizdeki yeşil alanları ve parkları üç boyutlu olarak tasarladık.

Pera Engelsiz

Hareketli Suratlar

Portre artık akıllı telefonlarımızda! Eski zamanlardaki portrelere bakış açısı ile bugün çağdaş bir sanatçının portreyi nasıl gördüğüne dair sohbet ettik. Ardından sergide yer alan portrelerden esinlenerek his ve duygularımızı kartonlara aktardık. Atölye sonunda herkesin farklı şekilde ortaya çıkardığı portreleri birleştirerek gözlemledik ve birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk.

Bardaklarla Karakterler

“Hepimiz biriyle karşılaştığımız anda dış görünüşünden yola çıkarak önyargılı fikirlere kapılırız, fakat o kişiyle yakınlaştığımız, o kişiyle konuşmaya başladığımız anda bu fikirlerin uçup gideceğini de biliriz” diyor sanatçı Gillian Wearing. Öğrencilerle farklı roller üstlenip bardakların üzerine merak uyandırıcı portreler çizdiğimiz bu atölye çalışmasında maske veya makyaj ile yaratılan bambaşka bir karakterin gizemini ortadan kaldırmış olduk.