

Mürekkepten
Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar
11 Nisan - 28 Temmuz 2019

Pera Çocuk

4-6 yaş

Geometrik Desenler, Formsuz Renkler

Sanatçı XU Hongming'in eserlerinden ilhamla çeşitli geometrik şekillerdeki krapon kağıtları ve suyla renklerin kağıt yüzeyde dağılışını gözlemledik. Farklı formları tanıyıp, onlarla bir kompozisyon oluşturduk, ardından suyun yönlendirmesiyle sürpriz şekilde dağılan mürekkepten resmimizi hazırladık. Geometrik şekilleri öğrendik ve görselleştirme yeteneğimizi geliştirdik.

Döndür Boya, Köpürt Üfle!

Bu atölyede önce mürekkebin geleneksel algısının ötesine geçmeyi amaçlayan sergide yer alan manzaraları ve soyut eserleri inceledik. Sanatçıların eserlerinden ilhamla, gündelik hayatta kullandığımız malzemeler ve oyuncakları da kullanarak renkleri ve şekilleri öğrendik. Atölyenin ilk aşamasında salata kurutucusu ve akrilik boyalarla deneysel resimler yaparak renklerin zengin armonisini keşfettik. İkinci aşamada ise boyalarla renkli baloncuk solüsyonları hazırladık, kağıtlara üfleyerek boyama yaptık! Atölye sonunda neden-sonuç ilişkisi kurma, el-göz koordinasyonu, yaratıcılık gibi kazanımlar edindik.

Kumaş Üzerindeki Hayallerim

Sanatçı Xu Hongming'in eserleri uzayda hareket eden, hayal gücünde asılı kalmış ama hep hareket halinde bir biçime sahiptir. Biz de bu atölye çalışmasında, kumaş üzerine keçeli kalemlerle dilediğimiz soyut çizimleri yaptık. Ardından su spreyleyimizle renk pigmentlerinin suyla etkileşimini gözledik, çizdiğimiz formların suyla özgürleşerek ortaya çıkardığı yeni desenleri keşfettik.

Canlı Masal

Canlı Masal atölyesinde çocuklarla masalların büyüdü dünyasına doğru bir yolculuğa çıktık. Sergiden ilhamla uyarlanan, masalların ve hayal mekânının iç içe geçtiği bu etkinlikte, Çinli ördeğimizin farklı olduğu için hissettiği duygular ve kendi ile barışma yolculuğu masalımıza yön verdi. Ördeğimizin başına gelen maceraları dinledik, sergideki eserlerin dünyasını doğaçlamalarla keşfettik. Ayrıca atölyede sulu boya, keçeli kalem gibi çeşitli malzemelerle masalı resmetme fırsatı bulduk. Yardımseverlik, dürüst olmak, sorumluluk almak, farklı olanı ötekileştirmemek gibi değerler hakkında farkındalık kazandık.

7-12 yaş

Animasyon Figürleri Atölyesi: Rony Oren'in Hamurdan Oyun Parkı

Pera Öğrenme, İsraili sanatçı Rony Oren'in animasyon figürleri atölyesine ev sahipliği yaptı. Hamurdan yapılan figürlere odaklanan atölye, Pera Müzesi'nin geçici "Mürekkepten" sergisindeki animasyon videolarından ilham aldı. Hamur Oyun Parkı, usta bir hamur animatörü ve sanatçısı olan Rony Oren'in eşsiz kişiliğini ve tekniğini katılımcılarla buluşturdu. Rony, kendine özgü metodunu, nasıl yapılır kitap serileri, hikaye kitapları, çocuk kitapları, hamur kitleri ve servis altlıklarının yanı sıra uluslararası yayınlanan kısa animasyon filmleri ve dünya çapındaki atölye çalışmalarını içeren geniş bir kitap ve ürün yelpazesi aracılığıyla aktardı.

Hayalleri Yorumlamak: Monobaskı

Sergideki sanatçıların çalışma pratiklerindeki deneysel formlar, sanatçıların günümüzde mürekkep geleneğini nasıl yeniden ele aldığını ve bu güçlü geleneği nasıl zenginleştirdiğini vurguluyor. Bu

atölyede akrilik boyalar kullanarak, parmaklarımız veya küçük çubuklar aracılığıyla hayal gücümüzün ortaya çıkardığı formlar üzerinden mono baskı tekniği ile çalıştık. Her aldığımız baskının birbirinden farklı olduğu bu teknik ile ürettiğimiz özgün çalışmalarda desenleri oluştururken görsel ve fiziksel dikkatimizi kullanarak konsantrasyonumuzu geliştirdik.

Stop – Motion Animasyon: Mürekkeple Lavi

Bu atölyede, durağan üç boyutlu objeleri hareket edermiş gibi gösteren bir animasyon türü olan stop – motion denemeleri yaptık. Öncelikle mürekkebe farklı miktarlarda su ekleyerek açıktan koyuya, değişik tonlar hazırladıktan sonra yumuşak uçlu fırçayla lavi resmimizi yarattık. Ardından, kağıt üzerine adım adım eklenen çizgi ve lekeleri fotoğraflayarak animasyon filmimizi oluşturduk. Yaratacağımız hikayenin devamlılığını satrançtaki gibi, birkaç hamle sonrasında düşünerek planladık.

Gölge Figürler Sahnede

Çin kültürü geleneğinde de yer alan gizemli gölge oyununu keşfettik. İki aşamalı bu atölyede ilk olarak, sanatçı Tang Bohua'nın "Yaz Böcekleri Ülkesi" animasyonunda buzu arayan genç savaşçısıyla yolculuğa çıktık. Geri dönüşüm malzemeleri, kartonlar, evalar ve boyalarla ejderha, horoz gibi hareketli gölge oyunu karakterlerimizi yarattık. Ardından, sanatçı Xu Bing'in "Arka Plan Hikayesi" isimli yerleştirmesindeki ışık ve gölgeyi inceledik, sahne önü ve sahne arkasının sırlarını öğrendik. Karakterlerimizle ışık ve gölge denemeleri yaparak, gölge oyunu sergileyeceğimiz tiyatro sahnemizi tasarladık.

Sebze ve Meyvelerden Renkli Boyalar

Atölyede Çin çağdaş sanatında mürekkebin nasıl kullanıldığını inceledikten sonra limon, çilek, malta eriği ve dutlardan doğal mürekkeplerimizi elde ederek bir renk paleti oluşturduk. Ellerimizi hem boyaların yapımında hem de tuval üzerinde resim yaparken çokça kullandığımız bu atölyede, ürettiğimiz renkli mürekkeplere dokunmak ve hatta tatmak tamamen serbestti.

Işıkla Resim: Fotoğraf

Resim yapmak için nelere ihtiyaç duyarız? Kalemler, boyalar ve kağıt olmadan resim yapabilir miyiz? Fotoğraf çekmek için nelere ihtiyaç duyarız? Fotoğraf ve resim birbirine benzer mi? Fotoğraf bir resim midir? Atölyede bu soruların cevabını araştırdık ve bambaşka bir yöntemle resim yaptık. Bu kez kağıt yerine bizi saran havayı, boya yerine renkli ışıkları kullandık. Resim yaparken fotoğrafçılığın en temel konusu olan ışığı öğrendik.

Renklerin Döngüsü: Sarkaç Boyama

Hayal kurmak, sanatçı Liang Wei'nin yaratmaya çalıştığı deneyimin temel bileşenidir. Liang Wei'nin eserlerinden ilhamla, günümüzde etrafımızı saran son teknoloji araçlarının yarattığı sanal gerçekliğe alternatif olarak STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) yöntemini esas alan atölyede, sarkaç boyama tekniğini kullandık, yer çekimi kuvveti hakkında bilgi edindik. Çocuklarla sarkacın izlediği tekrar eden, düzenli yörüngeyi gözlemledik. Farklı zamanlamalar ve farklı renklerle bu yörüngeyi nasıl değiştirebileceğimizi deneyimledik. Zihnimizin çizgileri biçimlere dönüştürdüğü, kendi hayal ve duyuşal deneyimlerimizin egemen olduğu bir dünyayı keşfettik.

9-12 yaş

Çin Güncel Sanatından İllüstrasyona

"Mürekkepten" sergisindeki Çinli sanatçılar, geleneksel Çin mürekkep sanatını, güncel tekniklerle bir araya getirerek tekrar yorumladı. Biz de bu atölyede onlardan ilham aldık, illüstrasyonu yeniden yorumladık. Çok eski çağlara dayanan teknik ve bilgilerin, farklı bir bakış açılarıyla görsellere aktarımını inceledik, ardından Çin güncel sanatından ilhamla figür ve manzara resimleri yaptık.

13-17 yaş

Sulu boya ile farklı malzemeleri karıştırdık, renk pigmentlerinin kağıt üzerinde dağılmasına yönelik deneyler yaptık. Deneylerimizle soyut manzaralar oluşturarak, kuru çiçekler, yapraklar gibi doğadan malzemeler ekleyerek resmimize bir boyut daha kattık.

Pera +

18 +

Şifalı ve Doğal Mürekkepler

Atölyede yaban mersinini koyu siyah Çin mürekkebi, pancarı mor, ispanağı yeşil, limonu sarı, çileği pembe ve narı kırmızı renk için yeniden keşfettik. Bu mahsüllerden boyalarımızı yaratırken doğal, renkli mürekkep yapımını da inceleyerek, tuval üzerine çalıştık. Çağdaş sanat pratiklerindeki geleneksel mürekkep kullanımına işaret eden sergiyle birlikte doğanın bize sunduğu renkleri atölyeye topladık.

60 +

Paketle ve Boya!: Soyut Resimler

“Mürekkepten” sergisinde, çalışma pratiklerindeki deneysel formlar sanatçıların günümüz kültürel bağlamında mürekkep geleneğini nasıl yeniden ele aldığını ve bu güçlü geleneği nasıl zenginleştirdiğini vurguladı. Atölyede ise kağıdı paketleme tekniğini kullanarak deneysel formlardaki soyut resimleri tasarladık. Resimlerimizi tamamladıktan sonra ortaya çıkan renk karışımlarının bize ne hissettirdiği hakkında sohbet ettik.

Okul Grupları

Anaokulu

Sulu Boyayla Hayvanlar ve Rüyalarda

Sanatçı Chen Haiyan eserlerindeki renkli hayvanlardan esinlenerek bu atölyede önce tavuk, horoz ve çiçek gibi şekiller kestik, daha sonra sulu boya ile renklendirerek hayvanlarla olan dostluğumuz hakkında konuştuk.

İlkokul ve Ortaokul

Sulu Boya ve Kolajdan Manzaralar

Sergide, sanatçıların mürekkep resim geleneğini şekillendiren kültürün ruhunu nasıl yeniden ele aldıklarına, ondan nasıl faydalandıklarına ve günümüze taşıdıklarına odaklanan eserleri inceledik. Çin Sanatı'nın ince işçiliğinden esinlenerek, bu sanatın ilham kaynağı olan doğadan motifleri keserek ve çizerek kağıdımıza yapıştırdık. Geleneksel görselleri güncel teknik ve malzemelerle buluşturarak, sulu boya ve akrilik boya kullanarak eserimizi tamamladık.

Lise

Tipografi Atölyesi

Bin Karakter Klasiği, ya da Çince'de bilinen adıyla *Qianziwen* (千字文), altıncı yüzyılda yazılmış, Çince karakterleri öğretmek için kullanılan bir şiirdir. Sanatçı Zhang Jian-Jun'un eserinde bu şiire getirdiği performatif yorumdan esinlenerek atölyede önce sevdiğimiz şiirlerden kelimeler seçtik, daha sonra bu kelimelerden tipografik tasarımlar yaptık.

Öğretmenler

Öğretmenlere Özel Yaratıcı Yazma Atölyesi

Farklı disiplinlerdeki öğretmenleri ve eğitimcileri *Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar* sergisi kapsamında ücretsiz tur ve yaratıcı yazma tekniklerine yönelik atölyede bir araya getirdik. Sergide yer alan, kâğıt, fırça ve mürekkep gibi geleneksel malzemelerin kullanımından öte mürekkebin

kültürel ruhunu taşıyan eserlerden ilhamla çalıştık. Çin kültüründe önemli bir yere sahip ifade biçimleri olan şiir ve kısa hikayelerden yola çıkarak yaratıcı yazma çalışmasının önemi hakkında konuştuk, “Karartma Şiirler”, “6 Kelimelik Hikayeler”, “Mini Saga” gibi farklı teknikleri deneyimledik ve onları derslere uyarlamayı öğrendik.

Fantastik Kısa Öykü Atölyesi

Atölyede önce öykü ve ilham nedir sorularını cevapladık, yazma alışkanlığını nasıl kazanabileceğimizi konuştuk. Ardından sergide yer alan Çin güncel sanatındaki yaratıcı eserleri ve çocuk edebiyatının ünlü fantastik eserlerinden birkaç örnek üzerine sohbet ettikten sonra kendi fantastik kısa öykümüzü yazdık. Son olarak, kitap kapaklarından örnekler bakıyor, renkli kalem ve kağıtlarla yazdığımız öykünün kitap kapağını tasarladık.

Pera Engelsiz

Horozumu Boyuyorum

Atölyede, öğrencilerle Çin mürekkep resmi geleneğinin güncel örneklerini inceledik. Eserlerin özellikleri hakkında gözlem yaptık. Ardından, sanatçı Chen Haiyan’ın *Tavuğu Düşlemek* serisindeki eserlerden ilham alarak pastel boylarla horoz figürleri çizdik. Çeşitli renklerde akrilik boylar ve fırçalar kullanarak sıçratma tekniği ile kağıt üzerine çalıştık.