

100°

TUZLU SU:Düşünce Biçimleri
Üzerine Bir Teori .14.İstanbul Bienali kapsamında
Within the scope of the SALT WATER: A Theory of Thought
Forms. 14th Istanbul Biennial

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan FLO binasının (Anadolu Pasajı) 4. katında kadınlarla ortaklaşa bir geleneksel sanatlar atölyesi yürütüyoruz. Kadınım diyen herkes ile. Ağızdan ağıza dedikodu gibi yayılacak bir geleneksel sanatlar atölyesi. Geleneksel kitap sanatlarının konularına eleştiri yapabilmek amacı var. Örneğin minyatür bilgi tasarımı demekse hala Osmanlı dönemini anlatmaya gerek yok bugünü anlatabiliriz. Geleneksel sanatlar, tam bu noktadayken toplumda kadın olmayı anımsatan bir kapalılık ve özgürleşememe çabası içerisinde gibi. O zaman 100 derecede, kadınlar, araç olarak geleneksel sanatları kullanabilir ve etkili bir dil yaratabilir diye düşünüldü. Şarkılar,şairler, mektuplar süslenebilir veya çiçekler, ağaçlar bulutlarla bir takım dünyalar çizilebilir. Kurs olarak görülebilir ama atölyedeki eğitim sisteminin klasik olmadığı kesin. Bir sistemi var mı onu da çok bilmiyoruz. Kadınlığımız üzerinden bağlar kurarak, geleneksel sanat tekniklerini kullanarak işler üretiyoruz. Atölye genellikle kağıt üzerine işler çıkarsa da iç mekan süslemeleri ve bir takım görsel yerleştirmeler ile edebiyat alanına da yönelebiliyor. Değer verilen süslenebilen, resmedilerek anlatılması gereken duyguları, kavramları minyatürleştiren bir içeriği var. Yüzeyde görünenin derinine inmek ve yine yüzeyde derin ile oyun oynamak istiyor.

Atölye Yürütücüsü: Cansu Çakar

We run a collaborative traditional arts atelier with women on the 4th floor of Flo building (Anatolian Passage) at Istiklal Street. With anybody who considers themselves as a woman. A traditional arts atelier gets around like a gossip, from mouth to mouth. It intends to provide criticism on subjects of traditional art books. For instance, if miniature is a form of information design, then we don't still in need to tell about Ottoman Empire but we can tell contemporary. This is exact point traditional arts seem to hold a similarity with being a woman in a society, in the struggle against conservatism and unliberatedness. Thus in 100 degree it was assumed that women could instrumentalize traditional arts and create an effective language. Songs, poems, letters could be decorated, or a variety of worlds could be drawn with flowers, trees, clouds. It can be considered as a course; however; it is certain that its systematic fall out of traditional education system. We aren't even sure if it has a defined system. We bound through our womanhood and then we are producing works by means of traditional arts. While the atelier mostly relates to drawings on paper, it also inclines to interior decoration, visual installations and literature. Its context enables valuable emotions or concepts, which can be decorated, which requires pictorial narration to be told, to be turned into miniatures. It wishes to dive into depths of what seems surficial but still playing with the deep on the surface.

Studio Director: Cansu Çakar

Cansu Çakar

Toplumsal adalete adanmışlığıyla, insanları birbirine bağlamak ve değişim yaratabilmek için sanatın dönüştürücü güçlerinden yararlanır. Hapishanelerde mahkumlara ya da ticaret koşuşturmasının üst katında küçük bir odada kadınlara minyatür öğretir. İlgi, hassasiyet, pratik. Zihinlerimizi sömürgeleştiremezler.
Carolyn Christov-Bakargiev

1988, İstanbul doğumlu Çakar, İzmir’de yaşıyor ve çalışıyor. Sanatçı, güncel sanat pratiklerini, geleneksel Türk sanatı ve zanaatlarına – özellikle süsleme ve tezhip çizimlerine– dair kişisel bir incelemeyle birleştirir. Toplumsal adalete adanmışlığıyla Çakar, insanları birbirine bağlamak ve değişimi teşvik etmek için sanatın dönüştürücü ve iyileştirici güçlerinden yararlanır. Sanatçı İstanbul’da kadınlarla bir süsleme sanatı atölyesi oluşturuyor; 100° adlı bu atölyede, ayrımcılığa ve baskıya maruz kalmış –ya da sadece atölyeye katılmak isteyen– kadınları, geleneksel teknikleri kullanarak yaptıkları çizimlerle kendi kişisel hikâyelerini anlatmaya teşvik ediyor. Haftada bir kez düzenlenen atölyeler kamuya kapalı, ama üretilen çizimler, izleyicilerin süreci takip etmelerine olanak sağlayan bir mekânda sergileniyor. Ayrıca, uzun bir çizim, İstiklal Caddesi üzerinde 100° mekânının karşısındaki Art Nouveau binaları tasvir ediyor. Bu projede, geleneksel sanat, Toplumun kadınlardan beklentileriyle ilgili eleştirel bir sorunu ortaya koyuyor. Genellikle karanlığa gömülmüş ya da muhafazakâr bir nostalji eğilimiyle gizlenmiş olan tezhip ve çizim teknikleri, hiç sanat eğitimi almamış, farklı nedenlerle kendilerini ifade etme dürtüsü hissedenden bireyler tarafından yeniden canlandırılabilir. Çakar’ın atölyesi, kâğıt, suluboya ve altının yanı sıra edebi metinler, şiirler, gündelik imgeler ve hikâyelerle oluşturulan bir davranış tarzıdır. Hem sanatta hem de toplumda özgürlük ve imgelem mekânları yaratmak üzere pratiği, ilgiyi ve hassasiyeti geliştirir.

Cansu Çakar

Committed to social justice, she utilises the transformative powers of art to connect people and foster change. She teaches how to paint miniatures, in jails with the convicted, or in a small room above the bustle of commerce, with women. Attention, precision, practice. They cannot colonise our minds.
Carolyn Christov-Bakargiev

Born in İstanbul in 1988, Çakar lives and works in İzmir. She integrates contemporary art practices with a personal investigation of traditional Turkish art and crafts - especially drawn decorative art and illumination. Committed to social justice, Çakar utilises the transformative and healing powers of art to connect people and foster change. In Istanbul, she creates a women’s atelier of illumination, called 100°, where she encourages women who have been discriminated and oppressed - or who just want to join the atelier - to tell their own personal stories in the form of drawings by using traditional techniques. The workshops, held once a week, are closed to public but the drafts produced are exhibited in the space, enabling the visitors to follow the process. Also, a long drawing depicts the Art Nouveau buildings on İstiklal Avenue that face 100° space. In this project, traditional art poses a critical question regarding societal expectations on women. Usually buried in darkness, or veiled by a conservative inclination to nostalgia, illumination and drawing techniques can be reactivated by individuals with no art education who feel an urge to express themselves for different reasons. Çakar’s atelier is a course of action with paper, watercolour and gold, as well as literary texts, poems, daily images and stories. It cultivates practice, attention and precision in order to create spaces of freedom and imagination both in art and society.

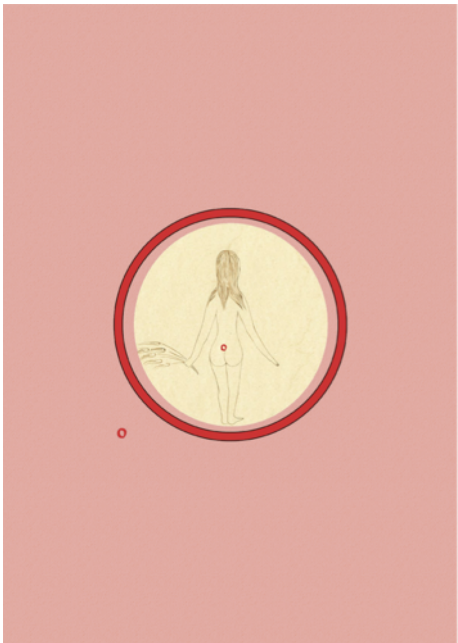
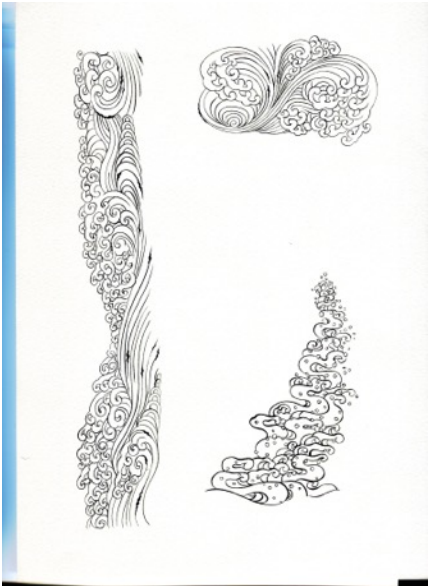
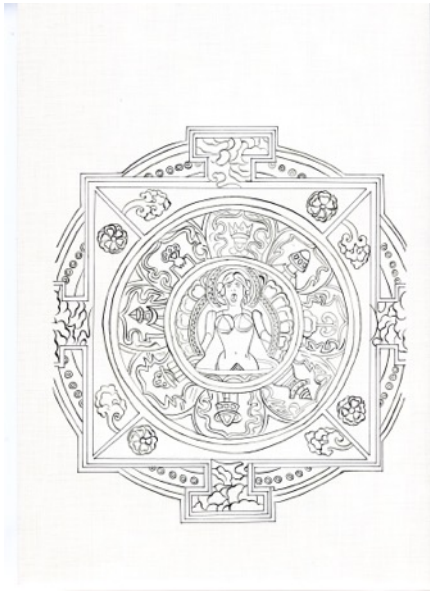
Repetitive
pattern - watercolour on
paper
Tekrarlayan desen-kağıt
üzerine suluboya
25-30 cm

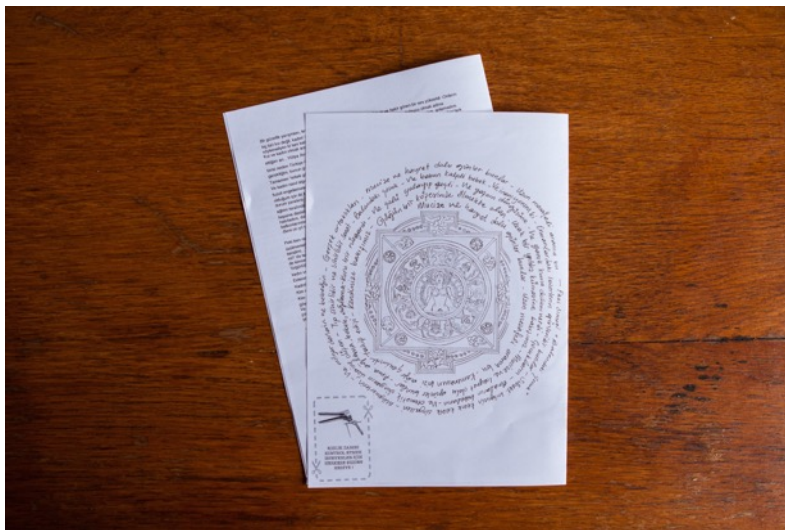
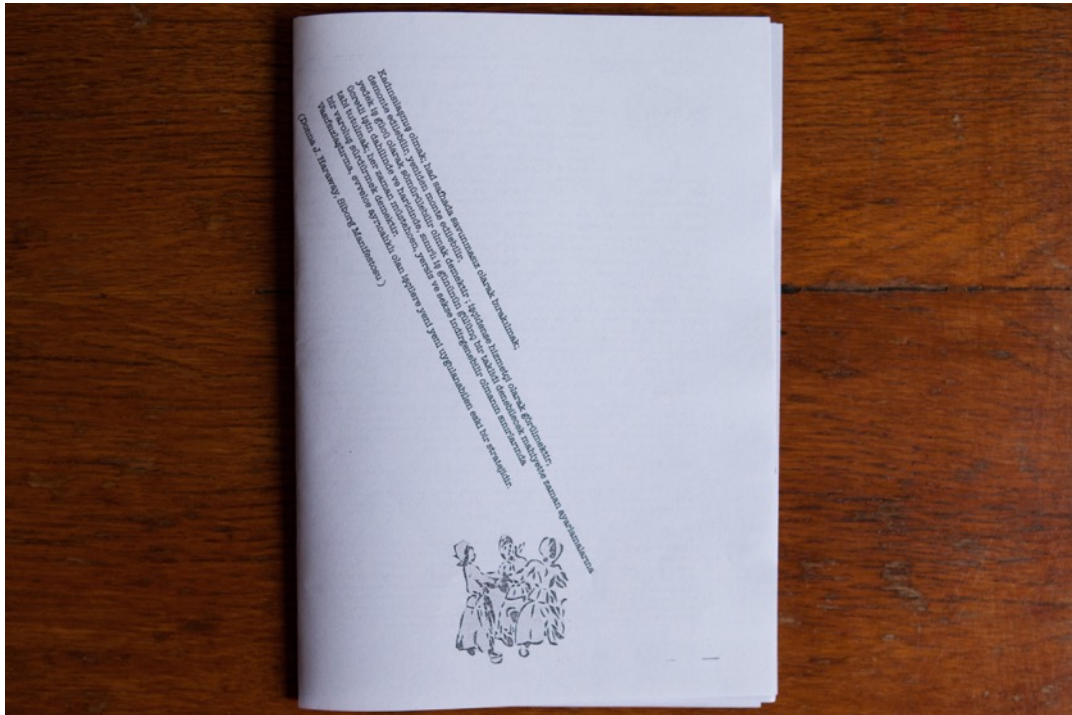
Tea Ink, gouache, watercolour on handmade-paper. Size: 70-75cm

A workbook which is created for the participants of the atelier. Technique for the original drawings: watercolour on paper (45 pages)

Fanzine which is created by the participants of the atelier
Atölye katılımcıları ile oluşturulan fanzin

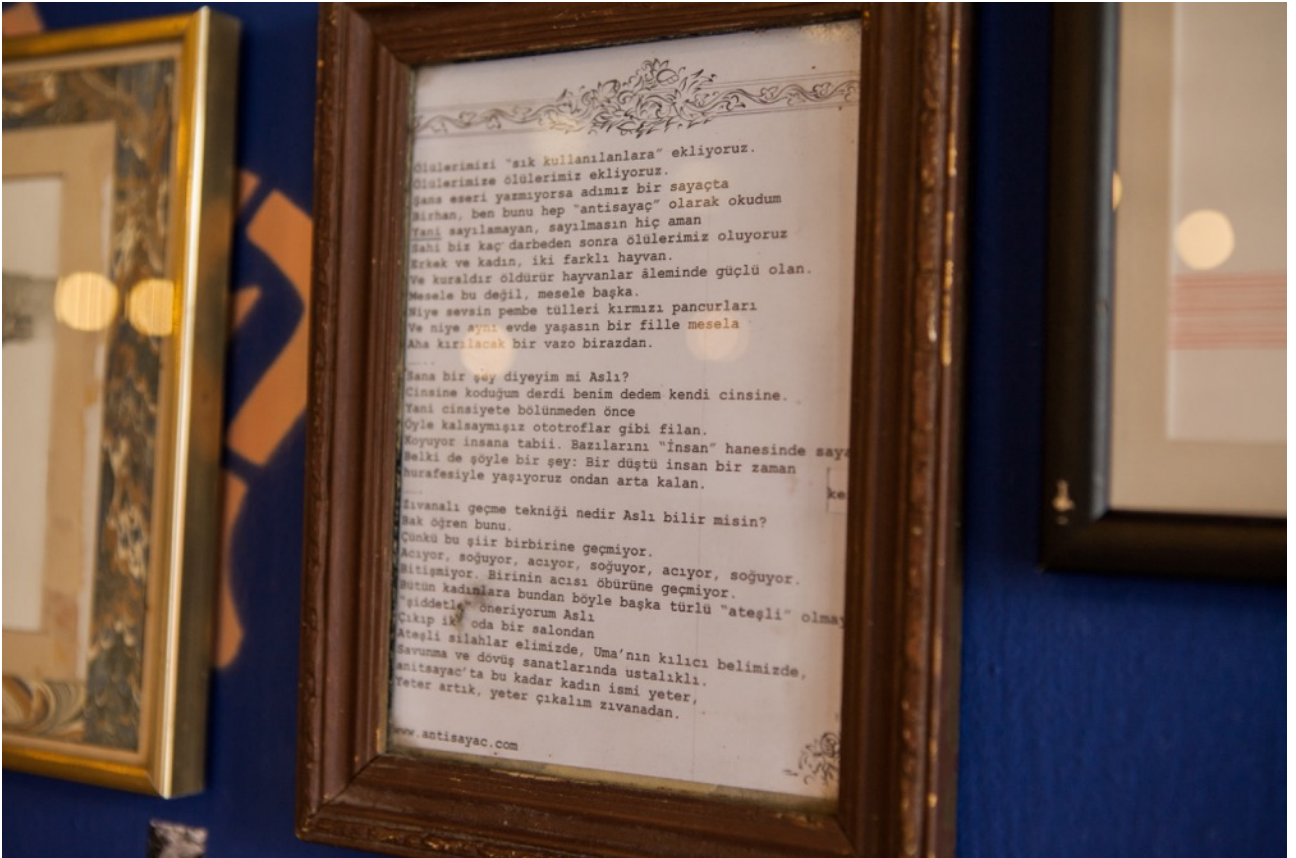
General look of the atelier and the works
Atölyenin genel görünümü ve katılımcıların işleri

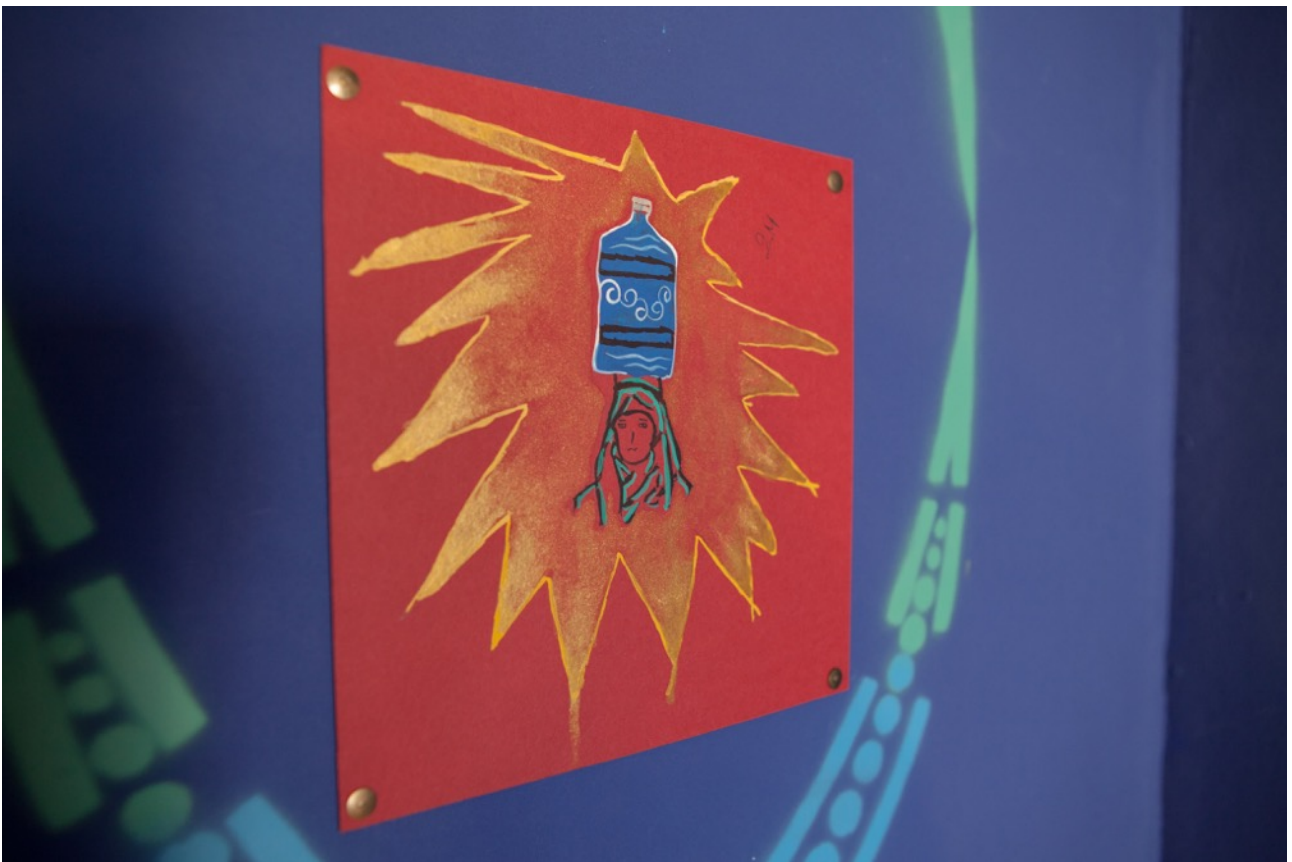

Katılımcıların ismini kullanmaktansa ellerinin fotoğraflarının kullanılması tercih edildi.
Instead of sharing the names of the participants, using the photos of their hand is preferred.

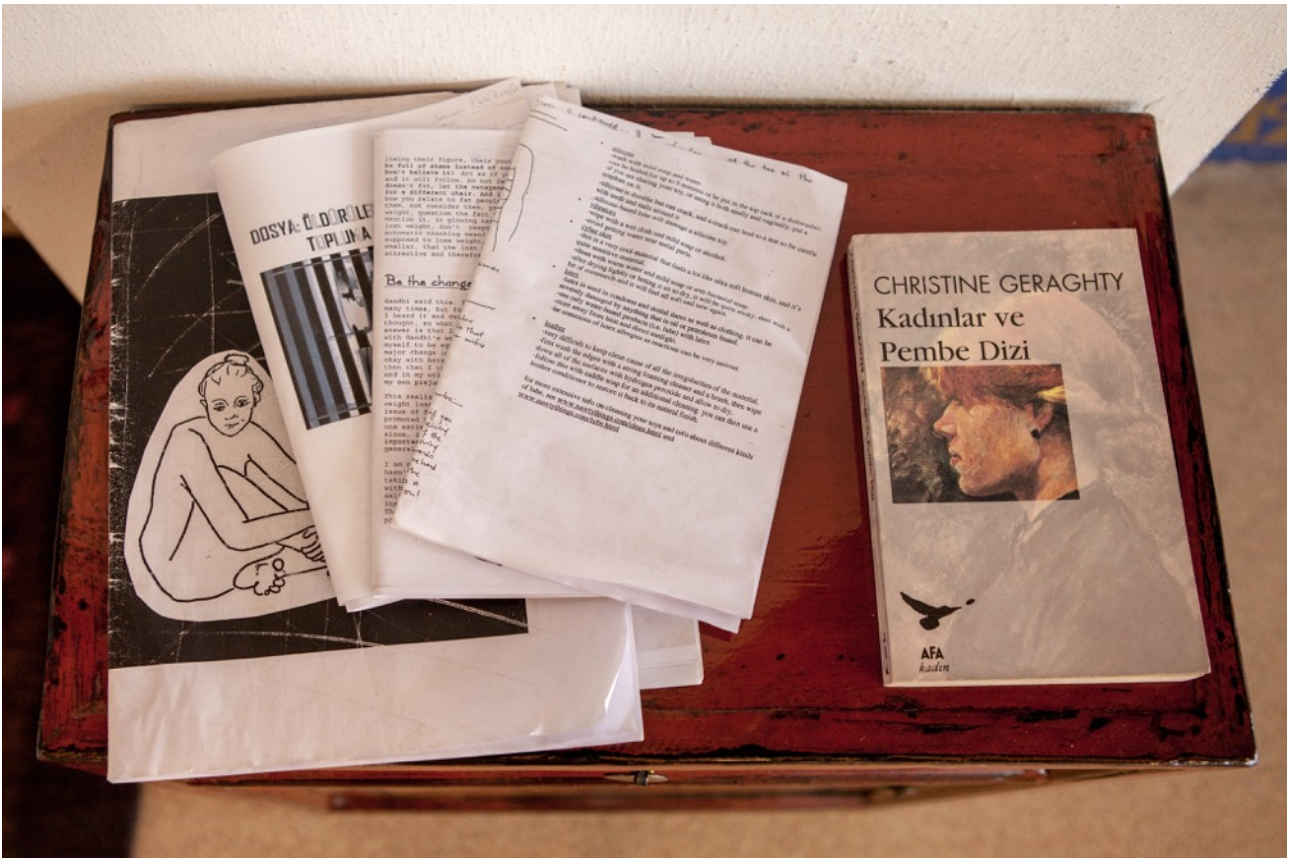

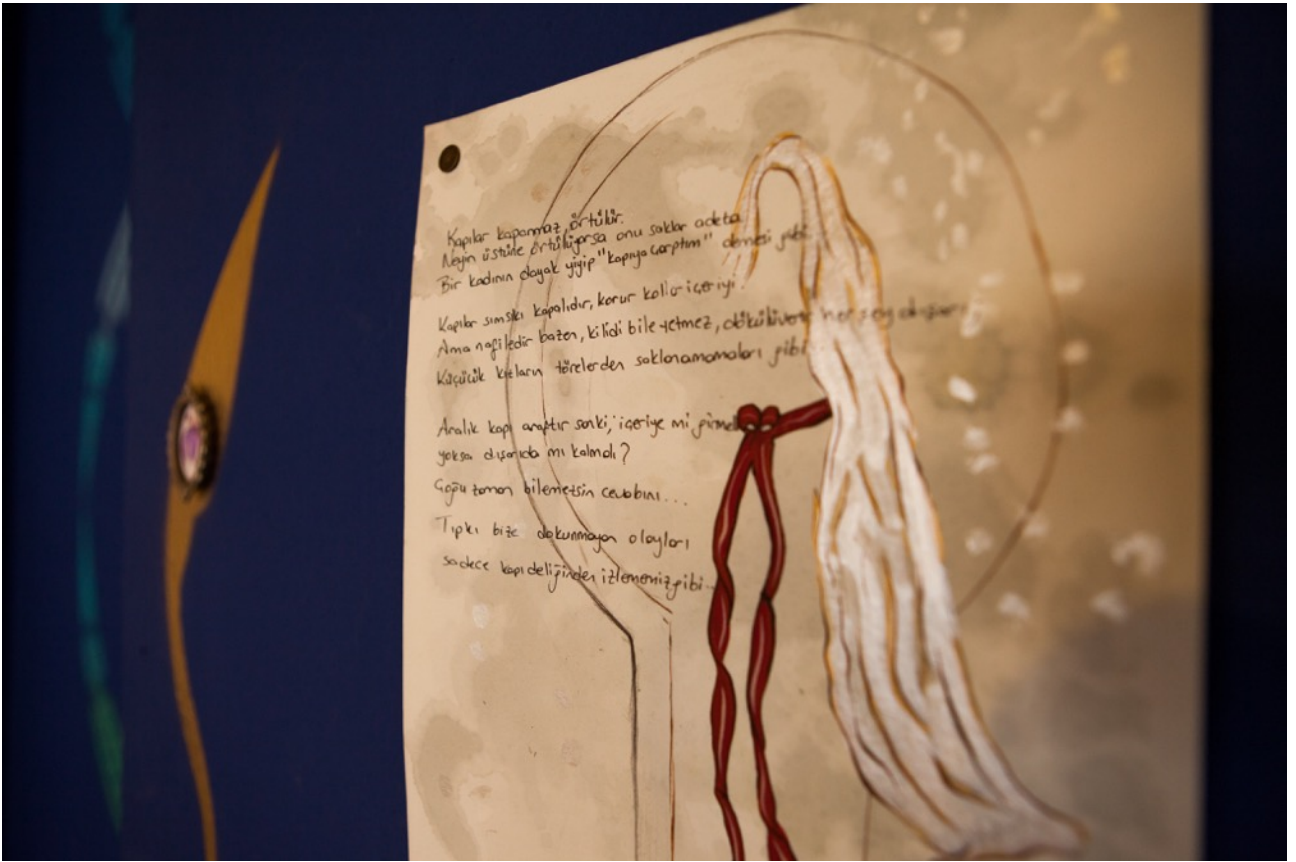

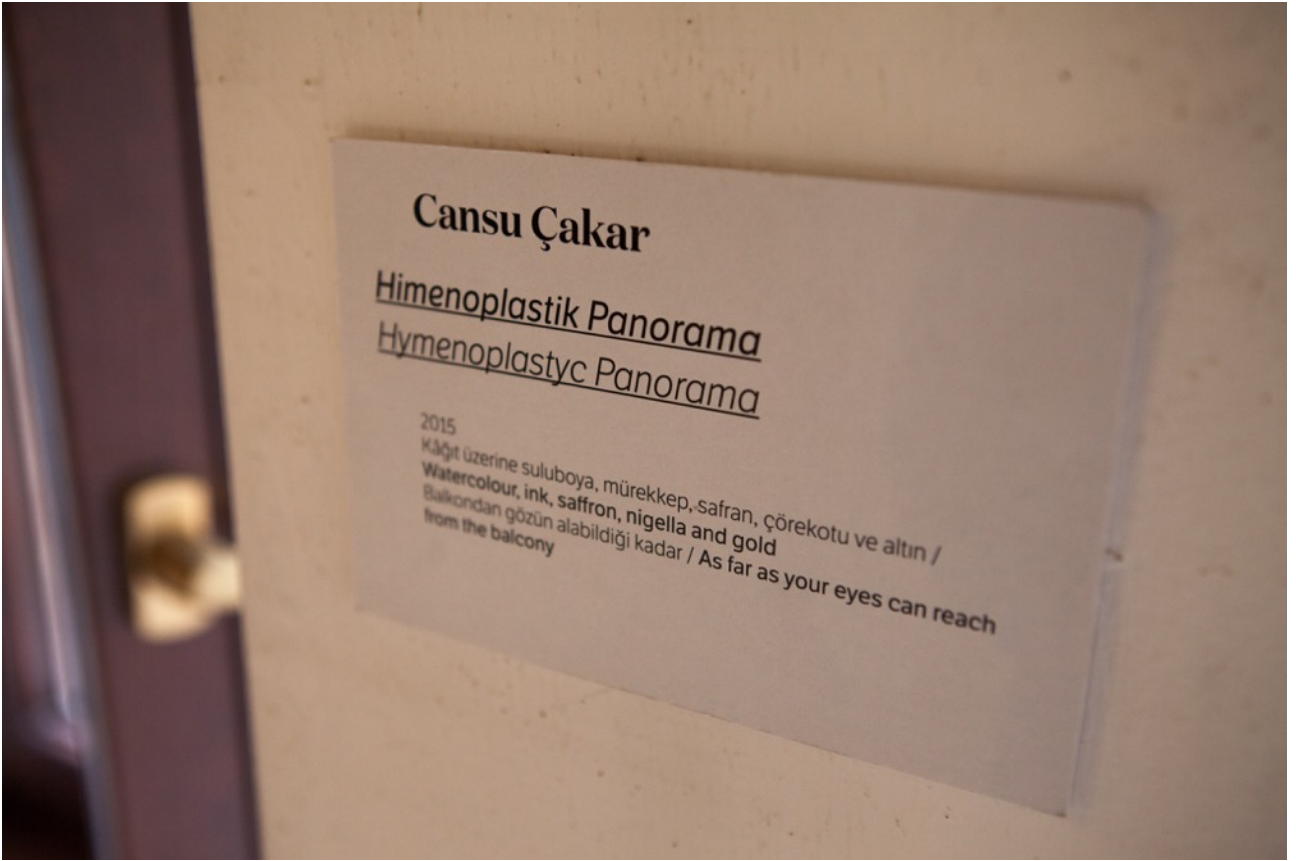

Uzun bir çizim, İstiklal Caddesi üzerinde 100° mekânının karşısındaki Art Nouveau binaları tasvir ediyor.

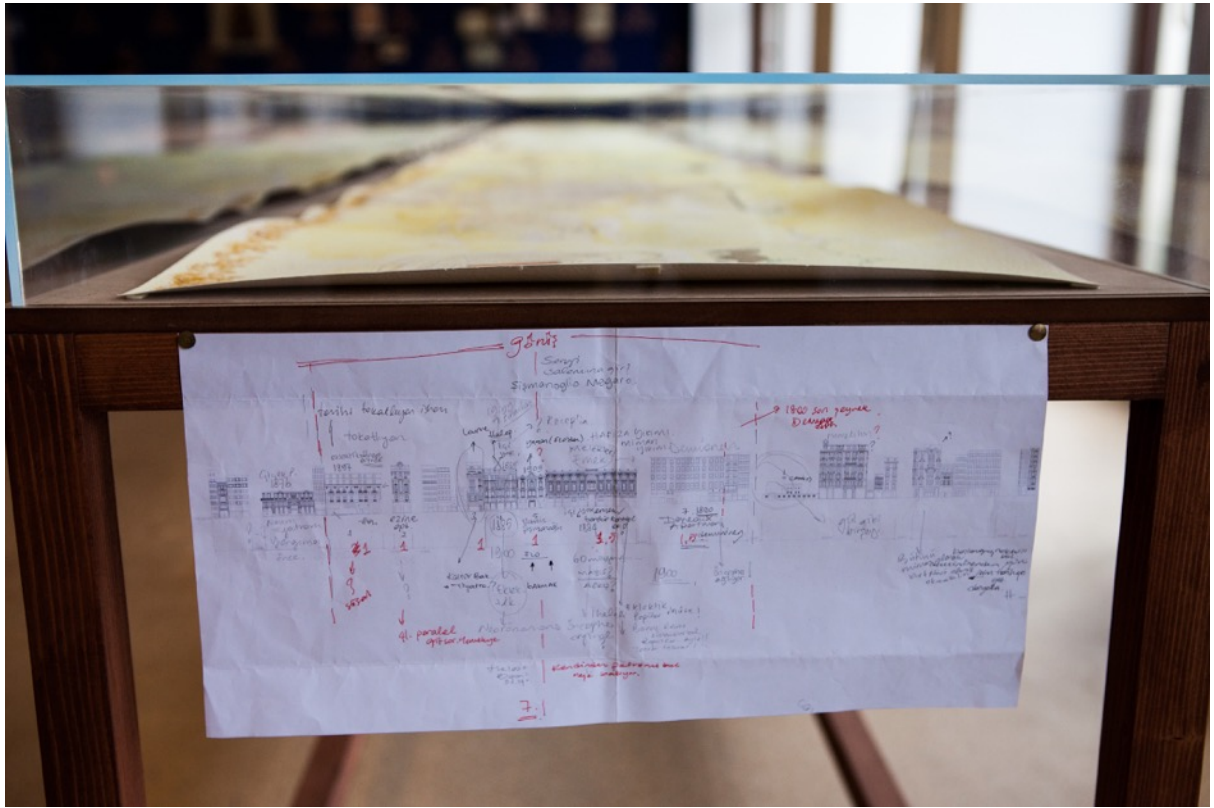
A long drawing depicts the Art Nouveau buildings on İstiklal Avenue that face 100° space.

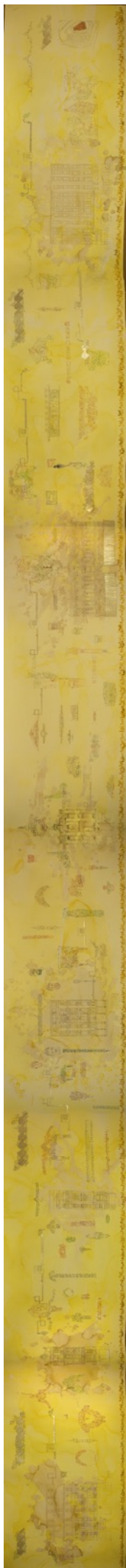
Kâğıt üzerine suluboya, mürekkep, safran, çörekotu, ve altın

Watercolour, ink, saffron, nigella and gold

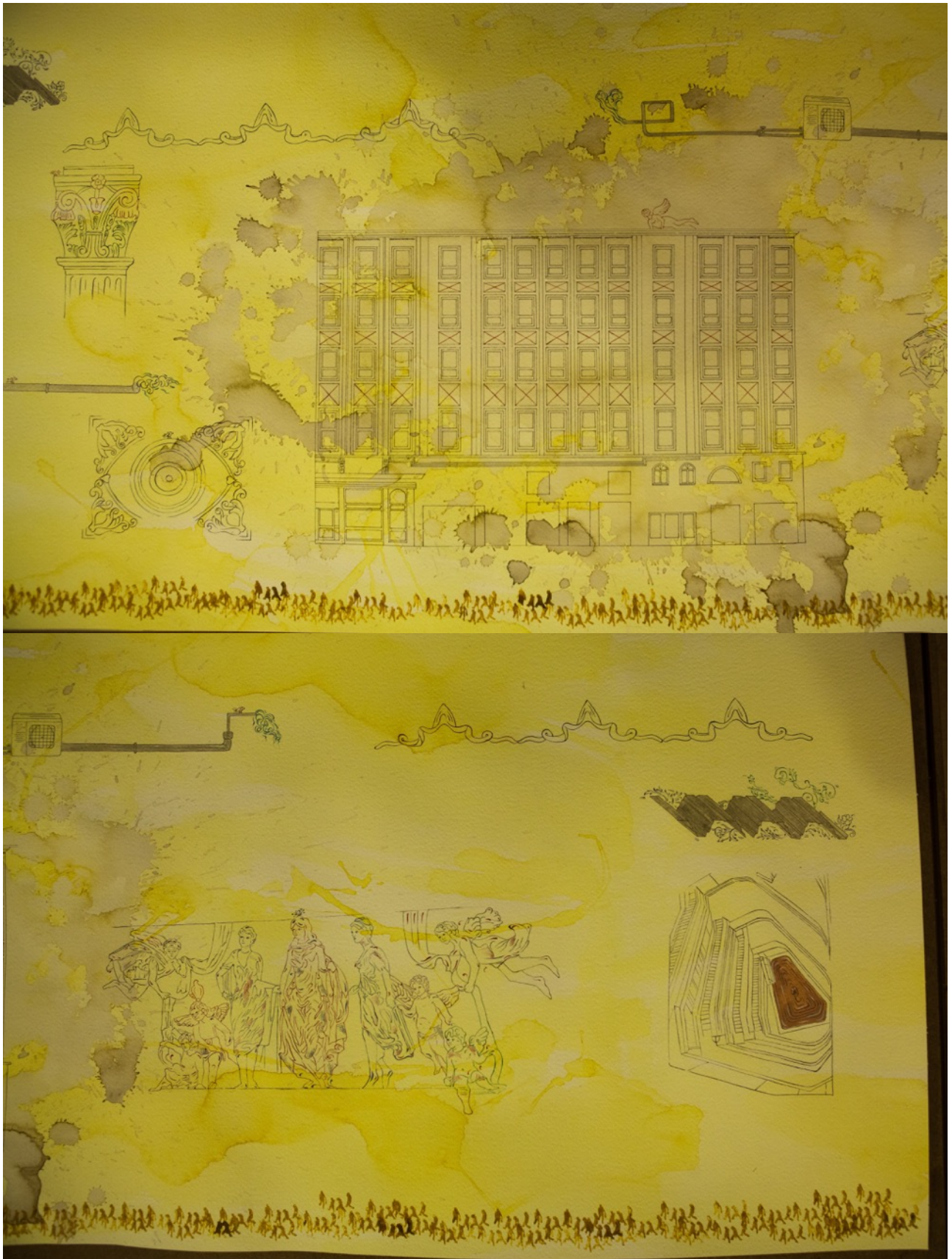
50 - 735 cm

An installation summarise the idea of 100degree... Being woman and a traditional artist's working table
Atölyenin fikrini özetleyen yerleştirme - Kadın olmak ve geleneksel bir sanatçının çalışma masası

Take a look inside - İçine bak

