

ROPE AND CERAMIC IN MARIA NEPOMUCENO AND NICOLE MCLAUGHLIN'S ARTWORKS

Sanver ÖZGÜVEN*¹
Miray GÜROL**

*Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Seramik Bölümü
**Yüksek Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik ASD

Abstract

Throughout history, many different auxiliary materials have been used in the production of ceramic works. Today, artists still use different materials when producing a ceramic piece. Apart from materials such as wood and metal that come to mind first, plastic or textile products are also preferred as auxiliary materials. The different materials used in ceramic works mainly serve two purposes. Different materials such as wood, metal, or stone are mainly used as a base and help solve technical problems of the work. In addition, the use of plastic, textile, etc. in conjunction with these auxiliary materials also contributes conceptually to the work.

Ceramic material is used in different forms in Contemporary Ceramic Art. Ceramic artists can express their emotions or the conceptual structure of the work with different clay, slip, and firing techniques. Numerous auxiliary materials are used in Contemporary Ceramic Art. In this study, the concept of auxiliary material in ceramics has been analyzed in general and the use of thread among these auxiliary materials has been focused.

Rope which is a textile product, appears in many fields for functional purposes today. It can be used as the main material of an art piece alone, as well as with different materials such as ceramics, metal, and wood. In contemporary ceramic art, thread used as a secondary material provides artists with different means of expression. The works of Maria Nepomuceno and Nicole McLaughlin, who use ceramics and rope, are comparatively analyzed in this study. Both artists have used ceramics and rope in their works inspired by the cultures of Central and South America. Multicoloredness is an important feature in these ceramic works. While Maria Nepomuceno's works include different objects and knitting textures, McLaughlin preferred rope arrangements around a ceramic object. Both names have effectively turned ceramic and rope material into a means of expression.

Keywords: Rope, ceramic, textile, sculpture, contemporary, art

MARIA NEPOMUCENO ve NICOLE MCLAUGHLIN'İN ESERLERİNDE SERAMİK VE İP

Özet

Geçmişten günümüze üretilen seramik eserlerde pek çok farklı yan malzemeye yer verilmiştir. Günümüzde de seramik bir eser üretilirken, sanatçılar farklı malzemeleri kullanmaktadır. İlk akla gelen ahşap, metal gibi malzemelerin dışında plastik ya da tekstil ürünleri de yan malzeme olarak tercih edilmektedir. Seramik eserlerde kullanılan farklı malzemeler çoğunlukla iki farklı amaca hizmet etmektedir. Özellikle ahşap, metal veya taş gibi malzemeler çoğunlukla kaide olarak kullanılmakta ve eserin teknik sorunlarını çözebilmektedir. Ayrıca bu yan malzemeler ile birlikte plastik, tekstil vb. ürünler de esere kavramsal olarak katkı sağlamaktadır.

Seramik malzeme Çağdaş Seramik Sanatında farklı şekillerde yer verilmektedir. Seramik sanatçıları duygularını veya eserin sahip olduğu kavramsal yapıyı farklı kil, sır ve pişirim teknikleri ile ifade edebilmektedir. Çağdaş Seramik Sanatında çok sayıda yan malzeme kullanılmaktadır. Bu çalışmada seramikte yan malzeme kavramı genel olarak incelenip, bu yan malzemeler arasında ipin kullanımına odaklanılmıştır.

Bir tekstil ürünü olan ip/ iplik günümüzde pek çok alanda işlevsel amaçlarla karşımıza çıkmaktadır. Tek başına bir sanat eserinin ana malzemesi olabildiği gibi seramik, metal, ahşap gibi farklı malzemelerle de bir arada kullanılır. Çağdaş seramik sanatında ise yan malzeme olarak kullanılan ip/iplik sanatçılara farklı ifade olanakları sağlamaktadır. Seramik ve ip/iplik kullanan Maria Nepomuceno ve Nicole McLaughlin'in eserleri bu

¹ Sorumlu Yazar E-mail: sozguven@erbakan@edu.tr / Doi: 10.22252/ijca.1250895

çalışmada karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Her iki sanatçı da Orta Amerika ve Güney Amerika kültürlerinden esinlenerek ortaya koydukları eserlerinde seramik ve ip/iplik kullanmışlardır. Bu seramik eserlerde çok renklilik önemli bir özellik taşımaktadır. Maria Nepomuceno'nun eserlerinde farklı objeler ve örgü dokusuna yer verirken, Mclaughlin seramik bir obje etrafında ip/iplik düzenlemeleri tercih etmiştir. Her iki isim de seramik ve ip malzemeyle etkili bir biçimde bir ifade aracına dönüştürmüşlerdir.

Anahtar Kelimeler: İp, seramik, tekstil, heykel, çağdaş, sanat

GİRİŞ

Günümüzde sanatçılar eserlerinde, çoğunlukla yeni bir ifade biçimi yaratmak amacıyla farklı malzemelere yer vermektedir. Farklı malzemeler zaman zaman sanat yapının oluşumunda rol oynamıştır. Bu malzemeler bazen organik veya inorganik atıklar, buluntu objeler olabilir. Sanatçılar çoğunlukla bu malzemeleri kullanım amaçlarının dışında kullanmaktadır. Bu tür malzemelerin kullanımı eserde çoğunlukla anlatılmak istenen kavramı güçlendirmekte veya eserin konusunu vurgulamaktadır. (Özkendirici, 2018: 210) "Atık" olarak tanımlanan malzemeler tek başlarına bir anlam ifade etmezken, sanat çalışmalarına dahil edildiklerinde çok farklı anlamlara bürünebilmektedirler. Bahsedilen atıkları sanat çalışmalarında kullanmak hem çalışmaya hem malzemeye anlam kazandırabilmekte, çalışma ve malzeme arasında bir ilişki oluşturabilmektedir.

Günümüzde sanatçıların eserlerinde kullandığı farklı malzemelerden birisi ip/ipliktir. İp hem organik hem de inorganik bulunabilen bir tekstil üründür. İp/iplik doğal ve yapay liflerin belirli bir düzenle bir araya getirilmesi ile eğirme teknolojisi kullanılarak üretilmektedir. İp/iplik bükülme tekniklerine göre uzunluk, ağırlık, kalınlık ve kullanılan liflerin maddesinin farklılığı ile çeşitlilik kazanmaktadır. Doğal lifler sak lifler, tohum lifleri ve gövde lifleri olarak ayrılmaktadır ve pamuk olarak bilinen tohum lifi, lif üretiminin %50 sini karşılamaktadır. Gövde lifleri ise keten, kenevir-kendir, jüt ve rami bitkilerin saplarıyla oluşmaktadır. Lif üretimi çeşitlerine göre tarama, dövme ve çürütme olarak oluşturulmaktadır. Tohum ve gövde lifleri üretimlerine göre ipin uzunluğunu, mukavemetini ve esnekliğini belirlemektedir. (Bakırcı & Tümerdem, 2002: 12)

Sentetik ve suni iplikler bu tür elyaflardan oluşmaktadır. Suni iplikler elyafların ana maddesi olarak bilinen polimerlerin, doğal kaynaklarla polimer bileşikler halinde üretilerek, kimyasal ve fiziksel yöntemler kullanılarak oluşturulmasıdır. Sentetik lifler ise yine elyafların ana maddesi olan polimerlerin kimyasallardan, sentezleyerek oluşturulan lifleridir. Sentetik ve suni liflere eğirme tekniği uygulanarak sentetik ve suni ipler elde edilir. Sentetik ve suni iplerin yapımında kullanılan kimyasallar ve fiziksel yöntemler sonucunda, bu tür lifler doğal liflere göre daha esnek olmaktadır. (Tekstil Teknolojisi Filament İplik Üretimi, 2011: 10)

Kaynaklar ışığında iplikler çeşitliliğini üretim aşamasında kazanmaktadır. Sanatçılar eserlerindeki kavramları desteklemek için seçecekleri iplikleri, iplerin özelliklerine göre tercih etmektedirler. İplerin/ipliklerin çeşitliliği eserlerde oluşturulacak kavramın ifade gücünü hemen her koşulda sağlamaktadır ve bu durum eserlerinde iplik kullanacak sanatçılara açık alan oluşturmaktadır.

Seramik sanatçıları günümüzde, eserlerinde kendi malzemeleri haricinde farklı malzemelere yönelim gösterebilmektedirler. Eserlerindeki ifade gücünü arttırmak, disiplinlerarası etkileşim kurmak amacıyla farklı malzeme kullanımına yönelebilmektedirler. Bahsedilen yan malzemeler seramik sanatı dışındaki sanat dallarının malzemesi olmayabilirler. Seramik sanatında olduğu gibi diğer sanat dalları da aynı şekilde seramik malzeme kullanılmaktadır. (Yıldırım, 2021: 376)

1. Sanat Eserlerinde İpin Kullanımı

İp, farklı tekniklerle dokuma, örme, bağlama gibi birçok düzenlemeler yapılabilen, üretilebilen bir malzemedir. Günümüzde ip sadece tekstil ürünlerde değil, farklı sanat dallarında bir yan malzeme olarak kullanılmaktadır. İp/iplik farklı çeşitlilik olanakları sunduğundan ve biçim olarak her şekle bürünebildiğinden dolayı, farklı sanat dallarında ve ifade biçimlerinde kendini göstermektedir. (Karaca & Yaşar, 2021: 131)

Resim sanatında farklı doku ve renklerdeki ipler bir araya getirilerek bir kompozisyon içinde değerlendirilmektedir ve sanat eserinin bir ögesi olarak kullanılmaktadır. Resim sanatında bu tür çalışmalara "kolaj" adı verilmektedir. Resim sanatında 1900'lü yılların başında ortaya çıkan kolaj tekniğinin sanat eğitimindeki yerini algılamak için kolaj ile ilgili literatürde yer alan tanımları incelemek gerekmektedir. Fransızca 'collage' sözcüğünden gelen kolajın sözlük anlamı; kâğıt, bez veya fotoğraflar gibi çeşitli materyallerin veya nesnelerin daha büyük bir yüzeye yapıştırıldığı bir resim olarak tanımlanmaktadır. (Çağlayan, 2018: 2) Birçok ipin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kumaş da resim sanatında bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Burada

kumaş hem farklı renk lekelerini hem de farklı doku seçeneklerini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ip, resim sanatında adeta bir fırçaya bürünebilmektedir. Resimde baskı teknikleri özelinde ilk akla gelen baskılardan biri ip baskısıdır. İp resim sanatında gerektiğinde bir tuval, gerektiğinde bir fırça ve boya olabilmektedir.

Görsel 1. Fernanda Brunet, Tripas, Keten Üzerine İp, 94 x 55cm, 2021

Heykel sanatında “malzeme” genellikle, formun oluşumunda bir araç olarak kullanılmaktadır. Heykelde ip ana veya yan malzeme olarak karşımıza çıkabilmektedir. Sanat çalışmasında, ana malzeme olarak ip çeşitleri ile kompozisyon oluşturulabilirken, yan malzeme olarak kullanıldığında farklı malzemeler ile ip de kullanılabilir. Klasik dönemde heykel kaide, hacim, anıt, mekân gibi heykelle dair ve geleneksel yapısında mutlak sayılan kavramların karşılıkları olan form anlayışlarıyla, günümüzdeki karşılıkları arasında farklı özellikler görülebilmektedir.

Görsel 2. Naum Gabo, Kırmızı Renkli Uzayda Doğrusal Yapı No. 3, 21 x 21 x 5.5cm, 1950.

20. yüzyılın başından itibaren heykelde bu klasik yapı bozulmuş kadesiz, geleneksel konumları dışında mekâna doğrudan açılan, hareketten, malzeme anlayışına kadar asli değerlerini değiştiren bir açılım sergilenmiştir. Heykelin en arkaik örneğinde bile görülen hacim ve mekân sanatı olma özellikleri 20. yüzyılın enstalasyon, ready-made, asamblaj gibi disiplinlerarası yapıların sergilendiği uygulamalarında da başlıca göze çarpan özellikler olmuştur. (Karacan, 2013: 19) Bu kaynak çerçevesinde günümüz heykel sanatı geleneklere takılmadan, ifade edilirliliği kolaylaştıran bir yapı oluşturabilmektedir. İpin kullanımı ise heykel adı altında enstalasyon ve asamblaj disiplinlerinde büyük bir yer almaktadır.

Görsel 3. Eva Hesse, No Title, 1970

Seramik sanatı günümüzde birçok disiplin ile etkileşim halinde bulunduran bir sanat alanıdır. 20.yy. ile seramik heykellerde farklı malzemeler de bir arada kullanılmıştır. Seramik malzeme pişirim teknikleri ve sırlama gibi farklı alternatifler sunmakta ve bunun yanında alternatif malzemelerin kullanımına da olanak sağlamaktadır. Bu alternatiflerin başında, seramik malzemenin kendi içinde sunduğu en büyük çeşitlilik seramik bünyesinde farklı organik malzemelerin kullanılabilmesidir. Kâğıt, ip, ağaç-meyve kabukları, çekirdekleri ve daha birçok organik esaslı malzemeler bünye içinde kullanılmaktadır. İlgili farklı malzemeler; seramik eserin kütle ağırlığının hafiflemesine, dokulu bir yüzeye sahip olmasına, daha zarif ve/veya saydam görünmesine katkı sunan, pişirim esnasında yandıkları için somut varlıkları kalmayan, ancak çalışma üzerinde izlerini bırakan malzemelerdir. (Yıldırım, 2021: 373) Fonksiyonel seramik ürünlerde de ip/iplik yan malzeme olarak kullanılabilir. Fincanlar, bardaklar, çaydanlıklar gibi daha birçok üründe iplerle karşılaşmaktayız.

2. Maria Nepomuceno'nun Eserlerinde Seramik ve İp

Sanat eğitimini Rio de Janeiro'da Görsel Sanatlar Okulu'nda (Escola de Artes Visuais do Parque Lage) almış olan Brezilyalı sanatçı Maria Nepomuceno, ip başta olmak üzere, seramik, kumaş, ahşap, saman gibi farklı malzemeleri bir arada kullanmaktadır. Bu nesnelerin yanında günlük kullanım nesnelere, çoğunlukla Brezilya'dan gelen el işi ürünler de sanatçının eserlerinde görülebilir. Nepomuceno'nun enstalasyonları çoğunlukla karnavallarda, yapmış olduğu geziler ve araştırmalarında tanıdığı yerli toplulukların, dokumacıların ürünlerinden izler taşımaktadır. Farklı yer ve zamanlarda karşılaştığı kültürel çeşitlilik, farklı diyaloglar eserlerinin temasını oluşturmaktadır.

Sanatçı ip ile başlayan serüvenini şu şekilde ifade etmektedir:

"12 yıl önce kızım doğduktan sonra göbek bağı boynuna dolandığı için ip kullanarak heykel yapmaya başladım. Bu, anne ile çocuk arasındaki bağı bir sembolüdür. Çocuğu hayatta tutan geçici bir organdır ama aynı zamanda tehlikeli de olabilir." (Financial Times, 2014)

Heykellerinde canlı renklerin karışımı ve hacimlerin dengesi kolaylıkla görülebilir. Bu onun formlarındaki şiirsel ve duygusal düşüncelerle farklı zamanlara ait düşünce ve nesnelere adeta matematiksel bir dengeye oturtan yapıdadır. Sanatçının eserlerinde ilk dikkati çeken unsur biyomorfik formlar ve canlı renklerdir. "Rio'da yaşıyorsanız, her zaman bir ormanın ortasındasınız" diyen sanatçı her zaman doğaya yakın olduğunu vurgulamaktadır.

Rio'daki Parque Lage Sanat Okulunda ressam Beatriz Milhazes yanında çalışmıştır. Milhazes'in bütün renkleri bir arada, büyük bir cesaretle kullanmış olması Nepomuceno'nun da canlı renklerle ilgili belki de ilk esin kaynağı olmuştur.

Sanat eğitimi sürecinde reçine ve fiberglass gibi malzemeleri de deneyimleyen Nepomuceno için en önemli tecrübelerden birisi iplerle ve halatlarla çalışmanın bir yolunu bulmaktır. İplerle çalışırken şekillendirmeyi engellediği için, onları birbirine yapıştırmaktan kaçınmıştır. İpin doğal kıvrılma hareketini gösterebilmek için, ipleri şeffaf misinalar ile ve eğimli bir iğne kullanarak birbirlerine diktiği bir teknik geliştirmiştir. Brezilya'nın Kuzeydoğusundaki yerli halk tarafından uygulanan, eski bir gelenek olan hasır dokumaya yönelik Nepomuceno için bu teknik bir meseleden ziyade, köklerine bağlı işler yapmak istediğini belirten bir sanatçı olarak duygusal bir yolculuk olmuştur.

Görsel 4. İsimsiz, İp, Seramik, Boncuk, Reçine, Fiberglass, 125 x 120 x 180 cm, 2013

Çalışmalarını yavaş bir tempoda sürdüren Nepomuceno'nun eserlerinde de telaşsız, uyumlu bir ritim göze çarpmaktadır. Bu hem izleyiciyi hem de sanatçıyı çevre duyarlılığı üzerine düşünmeye de itmektedir.

"Benim yaşadığım toplumda her zaman daha fazla zaman yaratmaya çalışırız. Bir şeyleri satın alıp, kullanıp daha sonra da çöpe atmak yerine, onları nasıl yapabileceğimiz üzerine düşünelim. Bu endüstrileşme ve tüketimciliğe yönelik alternatif bir yaklaşımdır." Spence, R. (28.11.2014) Maria Nepomuceno's Statement Sculptures. Financial Times.

(<https://www.ft.com/content/17055bee-73cc-11e4-82a6-00144feabdc0>)

Maria Nepomuceno'nun eserlerinde genel olarak bakıldığında, geleneksel dokuma tekniklerinin kullanıldığı üç boyutlu formlar ve bu formların oluşturduğu enstalasyonlar gözlemlenmektedir. Resim eğitiminin ardından endüstriyel tasarım ve felsefeye ilgi duyan Nepomuceno, parlak renkli lifleri kullanarak yumuşak formlar yapmakta ve bunları seramik, cam, reçine vb. farklı malzemelerle bir araya getirmektedir. Nepomuceno, bazen gönüllü sanatçıların ve zanaatkarların yardımıyla odaları dolduran veya sergi salonlarının dışına, doğaya uzanan enstalasyonlar da düzenlemektedir. Çalışmalarında kaplar, hamaklar, boncuklar, ampuller ve tüpler dahil olmak üzere belirli malzemeler tekrarlanmaktadır. Tekrarlanan bu malzemelerin yanında sanatçı, belirli formları da eserlerinde tekrarlamaktadır. Burada eserlerinde en sık rastlanan biçimler spiraldir. Spiral biçimini bir imge ve birleştirici bir motif olarak gören Nepomuceno, kendi ifadesiyle "her zaman aynı hareketi yapıyor ama her zaman yeni bir yola giriyor." (Bkz. Görsel 5)

Görsel 5. Maria Nepomuceno, Little Delilah, 2018

Little Delilah isimli eserinde sanat tarihinde pek çok kez işlenmiş olan bir konunun seramik ve ip/iplik malzeme ile yorumlanmasıdır. Eski Ahit'te geçen hikâye güçlü bir kahraman olan Samson ve Delilah'yı anlatmaktadır. Samson İsrailoğullarının koruyucusu ve gücünü de Tanrı'ya adadığı saçlarından almaktadır. Samson'un uykuda olduğu bir gün Delilah onun saçlarını keserek, sahip olduğu gücünü elinden alır. Eser burada belki de hikâyenin en can alıcı kısmına, yani Delilah'ın Samson'un saçlarını kestiği ana odaklanmıştır. İnce uzun saç motifi ile ip/iplikler arasındaki biçim benzerliği ilk başta kolayla görülebilecek bir yapıdır. Ancak eserin kompozisyonunda da gücünü kaybeden Samson ve hayatta kalan Delilah görülebilir. Duvara monte edilen ve bu sayede dik bir biçimde duran formlar ile Delilah'ın güçlü konumunu vurgulamaktadır. Yerde biraz daha dağınık bir biçimde duran seramik ve iplik formları da Samson'u temsil etmektedir. Duvardaki ip/iplikten yapılmış örgüler açık tonlarda, geniş bir alana yayılmış bir biçimdedir. Aşağı doğru indiğinde örgüler birbirleriyle birleşir. Zeminde yer alan örgü ve seramik formları kırmızının ağırlıklı olduğu koyu tonlardadır. Adeta gücünü yitirmiş Samson gibi kendini bırakmış haldedir.

Görsel 6. Maria Nepomuceno, Xamã II, Seramik, Boncuk, İp, Reçine, 129.9 x 109.9 x 80 cm, 2017

Xama II isimli eserinde de bir figür görülebilir. Sanatçının pek çok eserinde bir figür imgesi sezilebilir. Ancak bu figürler bitki veya çiçek formlarını da andırabilir. Canlı renkler kullanılması bu izlenimi vermektedir ayrıca form olarak açılmış bir çiçeğe benzemektedir. Bu tarz bir kompozisyonu sanatçının pek çok eserinde görebiliriz. Özellikle seramik malzemenin de kullanıldığı eserlerinde vazo vb. seramik ürünlerin yanı sıra endüstriyel seramik tuğlalar da kullandığı görülmektedir.

Görsel 7. Maria Nepomuceno, Xama II, Detay

Xama II isimli çalışmada elle şekillendirilmiş seramik formlar, ip ve boncukların yanı sıra buluntu objeler de yer almaktadır. Özellikle eserin alt kısmında, kaide görevi gören seramik tuğlalar dikkati çekmektedir. Seramik tuğlaların arasındaki boşluklarda da elle şekillendirilmiş, farklı renkli seramik parçalar görülebilir. Tuğlalarda kalan bazı boşluklara ise boncuklardan yapılmış halatlar girmektedir. Çalışmanın en üst noktasında ise beyaz renkli reçineden yapılmış bir form, seramik bir vazunun içinden çıkmaktadır. Bu form daha önce de belirtildiği gibi, iki şekilde yorumlanabilir. Birincisi eserin adından anlaşılacağı üzere, bir şaman figürünün başı olarak görülebilir. Ancak form, yapısı itibarıyla bir çiçek imgesini de yansıtabilmektedir.

3. Nicole Mclaughlin Eserlerinde Seramik ve İp

Sanat eğitimini Kansas City Art Institute'de alan McLaughlin, eserlerinde Meksika kültüründen izler taşıyan seramik ve tekstil ürünleri dikkati çekmektedir. Çocukluğunun büyük bir bölümünü Meksika'da geçiren sanatçı çok kültürlü yetiştirilme tarzından ve Meksika'daki Cuernavaca kasabasındaki çocukluk anılarından büyük ölçüde etkilenmiştir.

Görsel 8. Nicole Mclaughlin, Nacidas de Fuego (Ateşin Doğuşu), Seramik, İp, 2021

Sanatçı eserlerinde çoğunlukla seramik kaplar ve elyaf ipler kullanmaktadır.

“Sanatçı kendi işlerim ve geçmiş deneyimlerim ile ilgili bir bağ kurmayı düşündüğümde iplik kullanmaya yöneldim. Stüdyo çalışmalarımda kullandığım malzemeler ve üretim süreçleri büyük bir kavramsal ağırlığa sahip olmaya başladı; bu da beni ipliğin malzemeye dahil edilmesine götürdü. Çalışmam başka bir katman ekleme ihtiyacı işte bu nedenle doğdu. O zamanlar Meksika'daki el sanatları gelenekleri ve bu tekniklerin tarihi hakkında çok araştırma yapıyordum. O zamandan beri kil ve lif, hayatımın iki kültürün çarpışmasıyla nasıl şekillendiğinin bir sembolü haline geldi.” Neira, J. (11.02.2021) Nicole Mclaughlin Fuses Ceramics And Fabrics To Celebrate Her Mexican Heritage. <https://www.designboom.com/art/nicole-mclaughlin-ceramics-fabrics-mexican-heritage-02-11-2021/>

İlk dönem eserlerinde Meksika seramik kaplarını çağdaş bir biçimde yorumlayan sanatçı, son dönem eserlerinde seramik formlarla birlikte farklı kalınlıkta ve renkte ipleri seramik ile kullanmıştır.

“Kadınlığın geleneklerine ve beklentilerine sembolik olarak bağlı olan kap, kökleri Meksika'nın zanaat geleneklerine dayanan malzemeler ve süreçler arasındaki bir tartışma için bir tuval görevi görüyor. Bu süreçlerin kullanımı, Meksika'nın kendi mirasındaki derin sınıf ve kültür tarihini araştırıyor.” Neira, J. (11.02.2021) Nicole Mclaughlin Fuses Ceramics And Fabrics To Celebrate Her Mexican Heritage. <https://www.designboom.com/art/nicole-mclaughlin-ceramics-fabrics-mexican-heritage-02-11-2021/>

McLaughlin'in seramik kapları işlevsel değildir. Duvara monte ettiği seramik kapların bazı bölümlerinde deformasyonlar görülür. Bu deformasyonların olduğu bölümlere delikler açarak iplikler monte etmiştir. Böylece durağan ve simetrik bir yapıda olan kap formuna hareketli ve yaşayan unsurlar eklemiştir. Formlarının parçaları, esasen geleneksel kullanımlarından çıkarılır ve sayısız yorumu davet eden yeni bir role girmeye zorlanır. (<https://mymodernmet.com/nicole-mclaughlin-fiber-and-ceramic-sculpture/>)

Görsel 9. Nicole Mclaughlin, Fuentes de Vida; Veneración (Yaşam Kaynakları; Hürmet), Seramik, İp, 2021

İndigo serisinde sanatçı seramik ve ipliklerde mavi renkleri kullanmıştır. Maya mavisi olarak da bilinen, tıbbi malzemelerin bir araya getirilmesinde kullanılan bu pigment, Maya kültüründe törensel amaçlarla kullanılmıştır. Suyun birleştirici gücünü temsil ettiğine inanılmaktadır. (Bkz. Görsel 9)

Sanatçının seramik ve ipliği kullandığı diğer bir başka serisi ise Yemek Kitabı serisi olarak adlandırılmaktadır. Bu seride yer alan eserler önceki örneklerden farklı olarak işlevsel bir özellik taşımaktadır. Gerek Maria Neppmuceno'nun gerekse Mclaughlin'in eserlerine bakıldığında, seramik ve ipliğin birlikteliğinde çoğunlukla sanatsal üretimleri görmekteyiz. Yemek Kitabı Serisi ise bu iki malzemeye işlevsel bir amaçla yaklaşmaktadır.

Görsel 10. Nicole Mclaughlin, Sopes, seramik, ip, 2019

Sopes (Çorbalar) isimli eserde kenarları siyah ve turuncu ipliklerle süslenmiş tabak formlarının üstünde kaseler vardır. Altaki görülen tabakların üzerinde, geleneksel Meksika seramiklerinde kullanılan bir motif olan istridye motifi yer almaktadır. Sanatçının çoğu eserinde olduğu gibi tabakların kenarlarındaki Deliklerden iplerin çıktığı gözlemlenmektedir.

Görsel 11. Nicole McLaughlin, De su Cocina a la Mia (Senin Mutfağından Benimkine), Seramik, İp, 2019.

De su Cocina a la Mia isimli eserinde de sanatçı farklı boyutlardaki seramik formları, yiyecekler ile belirli bir kompozisyonda düzenlemiştir. Bu eserde diğer eserlerine göre farklı olan ve ilk dikkati çeken unsur renk çeşitliliğidir. Sanatçı çoğu seramiklerinde tek bir renk üzerine yoğunlaşmaktadır. İndigo serisinde mavi tonların veya odun pişirimi ile ürettiği serilerdeki kahverengi tonların yerini açık maviler, turuncular ve yeşiller almıştır.

2021 yılında üretmiş olduğu bir dizi seramik çalışmalarında McLaughlin odun pişirimi tekniğini kullanmıştır. Bu seramiklerinde pişirim tekniğinden kaynaklanan belirli bir renk skalası ve beyaz iplerin uyumu dikkati çeker. Ayrıca İndigo serisinde kullandığı seramik tabak formlarının yanı sıra bu seride seramik karolar da kullanılmıştır. Yüzeylerdeki dekorlar geleneksel Meksika seramik sanatından esinlenerek yapılmış bitkisel motiflerdir. Kahverengi tonların ağırlıkta olduğu seramiklerin bazılarında deformasyonlara gidilmiştir.

Görsel 12. Nicole McLaughlin, Nutrida de Fuego (Ateşle Beslenen) seramik, ip, 2021.

SONUÇ

Günümüz seramik sanatında ip/iplik, farklı biçimlerde ve amaçlarla kullanılmıştır. Birbirine yakın iki ülkeden, Maria Napomuceno ve Nicole McLaughlin'in eserlerinde de seramik ve ip ortak bir malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iki sanatçı da seramik formları ip/iplik ile bir araya getirerek üretmişlerdir. Her iki sanatçının da eserleri incelenip, birbirine benzer ve farklı yönler ortaya konulmuştur. Kullanılan malzemelerin dışında, her iki sanatçının formlarında da belirli bir birlik göze çarpmaktadır. Burada ilk dikkati çeken geleneksel seramik formlardır. Her iki sanatçı da bu tür seramik formları kullanmıştır. Maria Nepomuceno, Güney Amerika ve Brezilya geleneksel seramik formlarından esinlenirken, Nicole McLaughlin Orta Amerika ve Meksika geleneksel seramik formlarını kullanmıştır. Nepomuceno'nun eserlerinde geleneksel seramik formların dışında, Güney Amerika festival kültüründen ve renkçi tutumundan da izler görülebilmektedir. McLaughlin'in seramiklerinde de Maya kültüründen izler taşıyan mavi tonları görülebilir.

Maria Nepomuceno'nun eserlerinde seramik malzeme ağırlıkta değildir. İplikleri daha çok, boncuklarla birlikte, örgü formunda kullanılmaktadır. Genellikle hazır nesne olarak kullanılan tuğlalar ve kırmızı kil kullanılarak elle şekillendirilmiş küçük seramik objeler eserlerinde yer almaktadır. Nepomuceno'nun çalışmalarında ilk dikkati çeken bitkisel tasvirlerdir. Ancak çoğunlukla çiçek formlarını andıran bu formlarda figüratif bir kompozisyonda kolaylıkla sezilebilir. İp ve seramik malzemenin yanında, boncuk, reçine, pleksiglas gibi farklı malzemeler de kullanılmıştır.

Nicole McLaughlin'in eserlerinde ise seramik malzeme eserin ana yapısını oluşturmaktadır. Sanatçı eserlerinin büyük çoğunluğunda sadece seramik ve iplik malzemeyi bir arada kullanmıştır. Nepomuceno'nun çok renkli yapısının aksine McLaughlin'in renk paleti çoğunlukla iki farklı renkten oluşmaktadır. Mavi-beyaz, Kahverengi-Beyaz vb. ikili renk kompozisyonları eserlerinde hakimdir. Yine Nepomuceno'da görülen figüratif yapı McLaughlin'nin eserlerinde görülmez. Sanatçı daha çok seramik tabak formlarına odaklanmıştır. Ancak bunlar büyük çoğunlukla işlevsellikten uzak formlardır. McLaughlin'nin eserlerinde dikkati çeken bir diğer unsur da seramik formlarında görülen sır altı dekor tekniğidir. Sanatçı çoğunlukla geleneksel Meksika seramiklerinde yeralan bitkisel ve hayvansal motifleri çağdaş anlamda yorumlamıştır.

Her iki sanatçının eserlerine bakıldığında seramik ve ip/iplik malzemenin ortaklığını görebilmekteyiz. Bunun yanında her iki sanatçı da bu malzemeleri kullanırken kendi kültürlerinden yola çıkarak bu biçimlemelere yer vermişlerdir. Soyut kompozisyonların aksine, esinlenmesini geleneksel motiflerden alan her iki sanatçı da bu motifleri farklı biçimde kullanmışlardır.

KAYNAKÇA

- BAKIRCI, N., & TÜMERDEM, N. (2002). Pamuk İplik Üretimi ve İşçi Sağlığına Etkileri. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 3(9), 12-23.
- ÇAĞLAYAN, E. (2018). Sanat Eğitiminde Kolaj Tekniği ve Öğrencilerin Kompozisyon Kurma Becerilerine Katkısı. Pamukkale University Journal of Education, 43. <https://doi.org/10.9779/puje852>
- KARACAN, N. (2013). Tarihsel süreç içinde heykel formu. Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(4), 17-32.
- KARACA, H., & YAŞAR, N. Mekâna Özgü Lif Sanati Eserleri. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 3(3), 131-148, 2021.
- KAYAHAN, Z., & ÇEVİK, N. (2021). Bağlama Sorunsalı Üzerine Alternatif Bir Malzeme Olarak "İp". International Academic Social Resources Journal,(eISSN: 2636-7637), 6(28), 1237-1246.
- ÖZKENDİRİCİ, B. (2018). Çağdaş Sanat Malzemesi Olarak İplik. Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi. <https://doi.org/10.20488/sanattasarim.510552>
- Tekstil Teknolojisi Filament İplik Üretimi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2011.
- YILDIRIM, B. (2021). Çağdaş seramik sanatında farklı malzeme kullanımı. Erciyes Akademi, 35(1), 371-385.

İNTERNET KAYNAKÇASI

- <https://www.nicoleamclaughlin.com/portfolio>
- <https://www.designboom.com/art/nicole-mclaughlin-ceramics-fabrics-mexican-heritage-02-11-2021/>
- <https://mymodernmet.com/nicole-mclaughlin-fiber-and-ceramic-sculpture/>
- <https://marianepomuceno.com.br>
- <https://www.ft.com/content/17055bee-73cc-11e4-82a6-00144feabdc0>
- <https://www.victoria-miro.com/artists/37-maria-nepomuceno/>
- <https://www.sikkemajenkinsco.com/maria-nepomuceno>
- <https://www.artsy.net/artist/maria-nepomuceno>
- <https://www.artsy.net/artwork/naum-gabo-linear-construction-in-space-no-dot-1-8>