

تحدثنا حول المعرض الجديد في منطقه نيشان طاشه لمشروع بوزلوارت الذى افتتحه الفنان اوطكو فارلك بلوحاته وفنونه وذلك فى خلال الفتره ما بين 3 مايو 16 يونيه 2016.

We spoke with, Utku Varlık about his paintings and art. His new exhibition will be at Bozlu Art Project Nişantaşı between May 3rd and June 16th, 2016.

الكتابة : ملك جواهر اوغلو

Story: E. Melek Cevahiroğlu

May 3rd, 2016 I went to the opening of a new painting exhibition in Nişantaşı Gallery, hosted by Bozlu Art Project. The name of the exhibition is "NOTHING: Untraveled Seas, Unspoken Word", held by Utku Varlık. Utku Varlık is an important representative of the 68th generation living in France. Persisting in demands of the market, his thoughts are portrayed on the canvas in this exhibition.

Last year, Utku Varlık, held a different exhibition in Bozlu Art Project, named "Fragments". His thoughts behind that exhibition were, "If a dream converts to a painting slowly, a painting will convert to a dream gradually". Moving from this thought, he questioned the current status of his art and the point he wanted to make with his art. He did this by reviewing short stories, poem pieces and sketches based on varying fantasies by different artist.

Varlık continues this year from where he left, and begins a journey between dream and reality. He starts from "NOTHING", which gave its name to the exhibition and moving towards "NOTHING" again. He takes the audience to untraveled seas and unspoken words. In the introduction to the exhibition, Varlık says with his own words, "As colors and notions lose their meanings, it is thought that the art renews itself, yes, we are here at the end, and the ones that are jury in their existence teaching us the art. How can you reverse a notion? I want to go back to my old naivety, stalling to a sad and ecstatic imagery, as how a KATHRISIS is! Restarting from NOTHING, even it is late."

I met Utku Varlık while I was visiting the exhibition. We made an appointment to visit the exhibition together and have a conversation about painting. When we met again, Utku Varlık

حضرت حفل افتتاح معرض رسوم جديد الذي قام باستضافته مشروع بوزلو ارت فى قاعه عرض بنشان طاشى فى يوم 3 مايو 2016 ان اوطكو فارلك الرسام التركى من الممثلين المهمين للجيل الثامن والستين والذى يقيم فى فرنسا حيث قام بسرد الافكار التى بداخله بواسطه العناصر والالوان الخاصه بالرسم على القماش والذى يمكن يرسم عليه بالالوان الزيتيه وذلك كمن قام بنحت قطعه من الرخام, او كمن كتب مقالة مخالفا لرغبات السوق بمعرضه المسمى "بحار لم يبحر بها احد وكلمات لم ينطقها احد".

لقد قام اوطكو فارلك بفتح معرض تحت اسم "فرجمانلار فى مشروع بوظلو ارت ايضا فى العام الماضى وفى معرضه هذا " ان تحول حلمك للوحه اثناء تحققه فمن المؤكد تحول اللوحه ايضا لحلم فى النهايه "قد تم التفكير به ومعايشته فى ظل حلم متحرك من افكاره , وذلك باقتصاصه من تركيب طبقات "ظاهره ما", ولكن كان ينظر ايضا من جديد للقصص المتروكه جانبا , وفتات الاشعار ولرسومات تعود لخيالات مختلفه حيث يقارن فنه الخاص بالنقطه التى وصل اليها الرسم فى يومنا هذا .

فى هذه السنه يكمل فارلك من حيث توقف ويسافر فى رحله ما بين الحقيقه والحلم .ويطلق على المعرض "الخروج من العدم والتوجه مباشرا للعدم ويأخذ المشاهدين للبحار التى لم يذهبها احد للكلمات التى لم ينطقها احد". ويجعل فارلك الخاصه " عندما تفقد الالوان و المفاهيم معناها , يعتقدون ان الفن يتجدد, نعم ان النتيجة هى اننا وصلنا لهذا , المؤمنون بخدعه الوجود يعلموننا الفن, كيف يمكن عكس واقع ما ؟ اريد العوده لبرائتى القديمه , تحديد رؤيه الحزن والنشوه , كيف يكون تنفيسا ليجب البدء مجددا من عدما حتى وان فات الوقت " يقولها فى مقدمه معرضه .

واثناء تجولى بالمعرض التقيت باطكو فارلك.واتفقنا ان نتجول بالمعرض معا والتحدث عن اللوحات .وعند اجتماعنا مره اخرى

"الشعر هو الشعر. المقاله هى المقاله. الرسم هو الرسم."

"POEMS ARE POEMS.
WRITING IS WRITING.
PAINTING IS PAINTING."

discussed the relationship between art and culture. Varlık says, "Art is a culture" and continues telling me, "All the artistic works and exhibitions look like a patch until they obtain a culture. When did societies start to be interested in art? When did their interest in literature, cinema or theatre start? How effective was the absorption of capital during this process? Today, there is a wind of Contemporary in the world and Jeff Koons' balloon will burst when the Contemporary story collapses."

According to Varlık, the time of the motto inoculating art to the public has already passed. All the declinations and art works are like theatre... It is enforced; however, there is no enforcement in painting. Varlık, the master artist says, he was in China last year. China is one of the countries, which positions itself very accurately in the art market. If the West wants to introduce its own art to Asian society, they should show the necessary effort to introduce Asian artists to the West, however the West rarely fulfills this condition.

A guest artist exhibits a huge, even monumental piece of art in 13.500 square meters of Paris', Grand Palais every year. This year, a Chinese artist, Huang Yong Ping, took part in this big performance. He exhibited a huge piece of performance art consisting of an aluminum snake skeleton on 305 containers brought from all around the world. His goal was to criticize the world's repetitive economic loop. I do not know whether he reached to his goal. However, it is obvious that the performance art was popular worldwide. Venice Art Biennial is the same. Issues such as urbanism, architecture are spoken; however, there are no paintings. Everything is spoken, except painting. Varlık says that this flow will affect the entire world and continues, "Art has changed its ways of expression".

Me: "Is painting included in this glut?"

Utku Varlık: "Unfortunately, painting still imitates the old times. Because, cinema is cinema, writing is writing, and Poems are poems. The form protects itself. Circuses are demonstrations. Paintings are art. It is an activity that dates back to caves and canvases painted with dyes. Today, new illusions are stating to be done by covering the painting. Pictures are art. There is no picture without vision. There is no painting without materials such as dye, canvas, palette, etc..."

The art of painting spans from ancient times to modern day. It has developed new approaches and perspectives. In particular, the end of big wars brought about these developments. For example, the tragic war that took place in Dadda at the beginning of the 20th century had lasting results on the art world. It was a process

بدء اوطكو فارلك بالتحدث عن العلاقة بين الثقافة والفن وكأنه يقرأ ما يدور بداخلي . ان فارلك القائل " ان الفن ثقافته " اكمل كلماته بهذا الشكل "تبقى جميع الاعمال الفنية التي تم عملها في خلال الفتره التي لم يتم بها التأثير من هذه الثقافه كرقعه بالمعارض المفتوحه.

متى بدا المجتمع بالاهتمام بالفن؟ متى بدا اهتمامهم بالادب او المسرح والسينما ؟الى اى مدى كان تأثير صرف رأس المال في كل هذه الفتره؟ اليوم توجد ظاهرة "المعاصرة" في جميع انحاء العالم وفي الوقت الذى تنهار فيه حكاية ظاهرة " المعاصرة" سينفجر بالون جيف كونز ايضا .

بالنسبة لفارلك , قد مضى تطعيم الشعارات الثقافيه للشعب الان .اصبحت جميع التطورات والاعمال الفنية كلعبة مشتركة يحاول ان يجعلها مرغوبه بالقوه ولكن لا يمكن الارغام فى الرسم. يقول الفنان المعلم كنا فى الصين فى السنه الماضيه .ان موقع دوله الصين بالنسبه لسوق الفن هى من احدى الدول ذو المكانه الصحيحه للغاية .فان اراد الغرب ان يعرض ثقافه فنونه على المجتمع الاسيوى , يجب ان يبذل الفنان الاسيوى الجهد المطلوب لتقديمه الفنون الخاصه بهم فى الغرب. نرى ان الغرب قد حقق هذا الشرط من طرفه . فى كل عام فى جراندى بالاس فى باريس تعرض اعمال فنيه "مونمونتال"ضيف فنان على مساحه اكبر من 13,500 متر مربع.وفى هذا العام تالق الفنان الصينى هاونج يونج بينج لهذا الاداء العظيم. حيث اسس هيكل ثعبان ضخم مصنوع من الالومنيوم والذى جمعه من جميع انحاء العالم فى اكثر من 305 حاويه .وكان هذا العمل يستهدف انتقاد الدوره الاقتصاديه للعالم .لا اعلم هل استطاع ان يصل لهدفه ام لا .ولكن الواضح ان عمله الفنى اصبح المفضل بالنسبه للعالم كله .وبنفس الصوره ايضا بالنسبه للفنان فاناديك بيانالى.يتحدث عن كل شئ كالعماره والمعاصره واكن لا يتحدث عن الرسم. يتحدث عن كل شئ الا الرسم .يتمنى فارلك ان تتم السيطرة بعد فتره على هذا التيار فى جميع انحاء العالم ويضيف "ان الفن قد غير طرق التعبير .

انا: "هل الرسم من ضمن هذه الطفره "

اوطكو فارلك : "مع الاسف الرسم يستمر فى المحاكاه فى الفتره الاخيره .لان السينما هى سينما .والمقاله هى مقاله . والشعر هو شعر والشكل يحمى نفسه .السيرك هو عرض .والرسم هو فن .هو عباره عن نشاط كان مصدرها جدران المغارات التي رسم عليها الانسان الاول حياته اليوميه يمارس بالدهان والاقمشه التى يرسم عليها بالزيت .اليوم بدا عمل تغطيه على الرسم بالخداع البصرى .والتصوير هو فن .بدون صوره ذهنيه لا توجد صوره .وبدون ادوات كالدهان والاقمشه المخصص عليها الرسم بالزيت واللوحه لن يوجد رسم .

قد قطع الرسم شوطا كبيرا الى يومنا هذا .وتطور بمناهج ومناظير جديده . وكان ذلك فى نهايه الحروب الكبرى خاصا .مثال ضاضا راينا فى بدايه القرن العشرون نتيجه الحرب

of transition. Painting stayed as painting, however, figures started to disappear. Varlık says that the connection between figure and painter has started to disappear and he adduces Mark Rothko who is one of the most expensive artists of the world. What Rothko wrote in his letter before committing suicide was, "I want to paint like a medieval age painter, however I cannot ". Varlık said; "We saw that everyone can paint after painting glided to different areas from the techniques special to medieval age. Everyone can display a performance. They can be accepted to galleries as an artist".

I interrupt him and ask, "What will we do with painting? Is there a way to revive it?" According to Utku Varlık, painting is writing. The function of the painter is the same as the function of a writer and **he says**, "The art is manipulated a lot in its own existence. We can carry a man who claims he is an artist very fast from one place to another. Nobody looks to the painting. People continuously take pictures and share them. They look to that landscape or portrait very fast and pass. Before, some pictures were used to make us think. The verb of looking, started to disappear. Many images come in front of us. If you are able to present your picture in a short period of time, it spreads very quickly. An archive of picture does not develop there. Suppose that you printed your picture, 3 meters by 5 meters big. The picture starts to be an art like this because of its size. Nowadays printed pictures are exhibited by galleries and have become an artwork. Today, some pictures are sold for 3 – 4 Million Dollars."

I asked, "I wonder how the painting is going to be sold". Varlık says, "Today, we are in a carnival. We see everything; we look at everything. Galleries do their best for this. However, the important thing is creating an art and culture which is unique to itself."

Me: "What is important in Utku Varlık's painting? What is the goal?"

Utku Varlık: "The main goal of picture and art is getting out of its normal form. It has to change. Its function is the same as a poet's function. The part of the brain that controls emotion is the same for poets and painters. The only difference between the two is that, the painter's materials are dyes and colors, whereas the poet's material is words. I am down for whatever, however, I cannot accept anything imposed to me as art without my own judgment. Whether it is, a movie or a picture, I must see it. No previous judgments can define my own judgment. Painting is like writing for me. If you can change someone's mind about a painting, that is the goal. If a painting can evoke emotion from the viewer, it has reached its goal."

المرعية التي عاصرناها في ضاضا. واجتيزت فتره انتقاليه. الرسم, ظل رسما. ولكن الصور بدأت في الاختفاء. واختفى الرباط الذي يربط الرسام بالصورة وقال فارلك "معطيا كمثال اغلى رسام في العالم مارك روثكو. كتب روثكو في خطابه الذي تركه قبل ان ينتحر: "اريد ان ارسم كرسام من العصور الوسطى ولكن لا استطيع". وجدنا انه عندما يبتعد الرسم من التقنيه الخاصه بالعصور الوسطى الى مناطق اخرى فيمكن لكل شخص ان يرسم, ويمكن كل شخص ان يعرض ادائه. ويمكن ان يقبل كفن في المعارض".

اندخل واسأل قائلتا "ماذا سنفعل بالرسم؟ وهل يوجد طريقه لحياتها من جديد؟ بالنسبه الى اوڤكو فارلك, الرسم عباره عن كتابه. وكما ان للشاعر وظيفه فينفس الشكل توجد وظيفه للرسام ويكمل فارلك بهذا الشكل قائلا "يتم التلاعب بشده في داخل الوجود الخاص بالفن. يمكننا نقل شخص يدعى انه فنان من المكان الذي يوجد به الى مكان اخر وبشكل سريع جدا. لا احد ينظر للرسم. الناس يتصورون الصور ويتشاركونها باستمرار. يلقون نظره سريعه على الصور الطبيعيه والبرترية ويمضون. في الماضي كانت مجموعه من الصور تجعلنا نفكر. كان لا يوجد فعل النظرة ولكنه بدا في الحدوث الان. ياتي امامنا صورا كثيره. اليوم بشكل قصير للغاية يمكن تنشر صورتك, وانتشارها يكون بشكل سريع ايضا. لا يتكون هناك ارشيفا للصور. لنقل انك طبعت صورتك لثلاثه او خمسه امتار. لقد بدا التصوير كعمل فني ايضا بنفس الشكل سابقا. بدأت في عرض الصور المطبوعه من قبل المعارض وواصبح التصوير عمل فني ايضا. اليوم وجد مشتريين لبعض الصور ب 3-4 مليون ليره".

قلت وانا اشعر بالفضول جيذا, كيف سيكون ان نبيع الرسومات؟ يقول فارلك "نحن اليوم في مهرجان". يرى كل شئ, ننظر الى كل شئ, ولذلك تبدل المعارض اقصى ما في وسعها من اجل ذلك. ولكن الاله خلق فن وثقافه خاص بك".

انا: ما هو الشئ المهم في رسم اوڤكو فارلك؟ ما الهدف؟ اوڤكو فارلك: "ان الهدف الاساسي للرسم والفن خرج عن قالبه الطبيعى, لقد طرأ عليه الكثير من التغيير. هو نفس وظيفه الشاعر. ان احاسيس الشاعر والرسام واحده. وكما ان ادوات الشاعر هي كلماته فادوات الرسام الدهان والالوان. وسبب تركيزنا على الكلمات بهذه الدرجه هو وجودنا بعينه. استطيع ان افعل كل شئ ولكن من المستحيل ان اقبل ان يفرض علي هذا الشئ المطلق عليه فن بدون ان احكم عليه بنفسى. سواء كان فيلم او صوره فوتوغرافيه يجب ان اراه بنفسى. لا يحل اى حكم اخر محل حكمى الشخصى. الرسم بالنسبه الى كالكتابه. ان كنتم تستطيعون تغيير طريق احدهم من اجل الرسم, فالهدف هو ذلك بالضبط, ان استطاع الرسم ان يؤثر في شخص ما, فلقد وصل الى هدفه.

