

AYŞEGÜL BARBAROS
EPISODE 1 | BÖLÜM 1

20 EKİM - 30 KASIM

KÜRATÖR DERYA SAYIN

Artkolik

Sekbanlar Caddesi No:2
Arnavutköy, Beşiktaş – İSTANBUL
 www.artkolik.net • artkolik_

AYŞEGÜL BARBAROS
EPISODE 1 / BÖLÜM 1

Küratör Curator
Derya Sayın

Sergi Koordinatörü Exhibition Coordinator
Begüm Boztaş

Sergi Danışmanı Exhibition Consultant
Nazlı Keçili

Kapak Tasarımı Cover Design
İrem Mağden

Bu katalog, Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu tarafından 20 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında Artkolik'in Arnavutköy'de ki merkezinde açılan "EPISODE 1 / BÖLÜM 1" sergisi kapsamında hazırlanmıştır.

This catalog has been prepared by the Artkolik Art and Education Platform within the scope of the "EPISODE 1 / PART 1" exhibition opened in Artkolik's venue in Arnavutköy between 20 October - 30 November.

Artkolik

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

Önsöz

Foreword

Nazlı Keçili

Giriş

Introduction

Begüm Boztaş

Episode 1 / Bölüm 1

Derya Sayın

Katalog

Catalogue

Kadının sanat tarihindeki yerinden yola çıkarak çalışmaya başladığımızda Ayşegül Barbaros'un antik heykel sanatı ve günümüzün dijital ekositeminden esinlenerek yarattığı işlerle karşılaştık ve bu anlaşma bize bugünün güçlü, ayağı yere sağlam basan, tek başına var olabilen kadın kimliğinin önemini iyice hissetti. Bu kapsamda günümüzde sanatın her dalında üretken olmayı başaran kadın sanatçılara destek olmayı, sanatın her dalını paylaşımı açtığımız platformumuzda birleştirmek bizim için çok önemliydi. Misyon olarak edindiğimiz sanatın her dalını insanlara ulaştırmak adına sergi paralelinde kadının sanat dünyasında farklı rollerini ele alarak söyleşiler ile sanatseverlerin karşısına çıkmaya karar verdik. Sanat dünyasının tüm üyelerine çok daha verimli ve kalıcı bir sergi deneyimi yaşamayı hedefledik. Sergiye paralel düzenleyeceğimiz söyleşi serisiyle de bu bağlı güçlendirmeyi istiyoruz.

Küratör Derya Sayın, Ayşegül'ün sanatını bizlere anlatırken onun antik beden imagesini, eril bakışı yok ederek yeniden yorumlamasını işaret ederek bizlere eserlerin bir yandan da toplumun kadına bakışını sorgulama özelliği beraberinde küratöryal metnini kaleme aldı.

Sergi koordinatörü Begüm Boztaş, "bireysel kimlik," "kendini ifade edebilme özgürlüğü" ve kadın arasındaki ilişkiyi sanatsal bir açıdan irdelerken, bir yandan da kadının sanat tarihindeki her zaman ayrılmaz olan yerinden bahsettiği bir metni kaleme aldı.

Sergi hazırlıkları boyunca sanatçımız Ayşegül'e ve başta ekibimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

We encountered Ayşegül Barbaros' art, inspired by the sculpture art of the antiquity and today's digital ecosystem, when we started our journey on women's place in art history. This encounter made us feel the importance of the identity of today's strong woman, who can stand on her own feet and exist just by herself. Within this scope, it is very important for us to support women artists who accomplish to be reproductive in all branches of art today. According to our mission, which is to bring all branches of art together with people, we have also decided to plan a number of talks parallel to this exhibition; which will revolve around the different roles women have in the art world. In this way, we aim to have members of the art world to have a more productive and long-lasting exhibition experience.

Curator Derya Sayın told us the story of Ayşegül's art, and the reinterpretation of the body image of the antiquity the artist accomplished to bring to life, without the presence of the male gaze. This showed us that in a way, these artworks have a strain of questioning the society's gaze on women, which she also touches upon in her curatorial text.

Exhibition coordinator Begüm Boztaş examined the relationship "individual identity" and "freedom of self-expression" have with women, and wrote a text on the inseparable place women have in art history.

I would like to extend my gratitude to those who contributed in the process of preparing this exhibition, especially to Ayşegül and our team here at Artkolik.

Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu Kurucusu
Founder of Artkolik Art and Education Platform
Nazlı Keçili

Kadınlar yüzyıllar boyunca sanatın ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Kimi zaman sanatın destekçisi, koleksiyoncusu, sanatsal ifadelerin yaratıcısı ve ilham kaynağı olarak karşılaşırız onlarla. Modern sanat akımlarının doğuşu ve değişiminde başroldedirler. Resim, edebiyat, müzik gibi, neredeyse sanatın her dalı tarafından gözlemlenen, ilham veren, yorumlanan, obje yerine konulan ‘kadın’ betimlemeleri vazgeçilmez olmuştur. Kadınlar, kadın imgesine yapılan bu bakış ile geçmişten bugüne sanatın sınırlarını farklı formlarla zorlamış, görmezden gelinmeyi reddetmişlerdir. Bugün hala kimlik, aidiyet, cinsiyet, tarih ve siyaset alanlarını kullanarak sanata yön vermeye devam etmekte ve sanata dair tartışmaları yönlendirmektedirler. Ayşegül Barbaros, resimlerini geçmişten beri kadınlara yöneltilen eril bakışı yok ederek yorumlamasıyla şüphesiz ki bu yapbozun bir parçasını tamamlamaktadır. Barbaros'un resimlerinde göreceğimiz beden temsili kadının doğasından bir kesiti ifade eder. Cinsiyet, en çok beden üzerinden ele alınan bir kavram olarak kullanılır. EPISODE 1 / BÖLÜM 1'de Barbaros'un bedeni ele alış şekliyle kadın imgesinin iç dünyasında bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk sırasında kadını nü kalıbı ve obje niteliğinden koparıp, günümüz dijital ekosisteminde geçirdiği değişim ile kirilganlığı, naifliği, dik duruşu, var olma mücadelesi ve iç dünyasını keşfedeceğiz.

Women have been an inseparable part of art for centuries. We encounter women sometimes as art patrons, collectors, creators of artistic expressions, and sometimes as muses. Women have also been at the leading roles of the emergence of the modern art movements and their transformations. Representations of “woman” as observed, interpreted, inspiring objects have been indispensable for every branch of art such as painting, literature or music. Women have rejected this ignorance to the image of women and have challenged the borders of art with a variety of different art forms. Today, women still continue to shape art and conversations about art over issues such as identity, belonging, gender, history and politics. Ayşegül Barbaros is also a piece of this puzzle, as she also shatters the male gaze directed at women in her paintings. The reinterpretation of women in Barbaros' art is a slice of natural womanhood; while gender as a concept is especially approach over the body. EPISODE 1 / BÖLÜM 1 takes us on a journey through women's inner world via Barbaros' interpretation of the body. This journey will separate the woman from its mould of nudity and objectified quality, and instead will transform her with today's digital ecosystem to reflect her fragility, naivety, uprightness, struggle to exist and overall inner world.

Sergi Koordinatörü Exhibition Coordinator
Begüm Boztaş

Episode 1 / Bölüm 1 Ayşegül Barbaros'un 2018-2020 yılları arasında ürettiği yirmi yağılı boya tablodan oluşan bir seçki. Barbaros'un sanatsal pratiğinin birinci bölümü olan bu sergi, sanatçının antik beden imgesini, eril bakışı yok ederek yeniden yorumlamasını konu alıyor. Genelde kadın bedeninin temsili üzerinden ilerleyen bu yeniden yorumlama, modern figüratif tarzda tuvale aktarılan ve canlı renk bloklamalarıyla desteklenen antik kadın ve erkek bedenlerini çağdaş sanatın odağına taşıyor. Barbaros'un antik heykel sanatı ve günümüz dijital ekosisteminden esinlenerek ürettiği Episode 1 / Bölüm 1, bir yandan da toplumun kadına bakışını sorgulama özelliği taşıyor. Bu sorgulama genel olarak iki kavram üzerinden ilerliyor. Güç, bu kavramlardan ilk ve sanatçıya en yoğun ilham vereni olarak karşımıza çıkıyor. Günümüz toplumuna yerleşmiş “güçlü kadın” imgesi, Barbaros tarafından irdelenerek yeniden kurgulanıyor. Bu yeniden kurgulanma naiflik, kırılganlık, korunma ihtiyacı ve melankoli gibi niteliklerin de “güçlü kadın” şemsiyesi altında barınabileceğİ argümanı üzerinden yapılıyor. Sanatçının toplumun kadına bakışını sorguladığı bir diğer kavram ise beden. Barbaros'un tuvallerine yerleştirdiği çıplak ya da yarı çıplak bedenler, objeleştirme ve erotik değer taşımaktan çok uzak, kadınlığın doğal hallerinin bir temsili olarak sergileniyorlar. Bu yolla sanatçı toplumun klasikleşmiş “nü” algısının dışına çıkararak çıplak kadın bedenine yöneltilen eril ve erotik perspektifi de kırmış oluyor. Barbaros'un sanatındaki kadın, dış dünyadaki “güçlü” imajıyla değil, genelde gücsüz olarak tabir edilen, daha kırılgan ruh hallerine bürünerek, kendi iç dünyasında izleyici karşısına çıkıyor.

Episode 1 / Bölüm 1 is a selection of twenty oil paintings Ayşegül Barbaros produced between 2018 and 2020. As the first episode of Barbaros' artistic practice, the exhibition revolves around reinterpreting the body image of the antiquity, this time without the presence of the male gaze. Although this reinterpretation is usually done over the female body, it brings both female and male bodies of the antiquity to the centre of the contemporary art in a modern figurative style, supported with vibrant colour blocking. Episode 1 / Bölüm 1, which Barbaros created with drawing inspiration from the sculptures of the antiquity and today's digital ecosystem, also has a strain of questioning the society's gaze on women. This questioning is done mainly over two concepts. Strength is the first and the most inspirational concept for the artist. The image of the “strong woman,” which is deeply rooted in today's society, is examined and reconstructed by Barbaros in this exhibition. This reconstruction revolves around the argument that characteristics such as naivety, fragility, need for protection and melancholy can also be harboured under the umbrella of the “strong woman.” Another concept which the artist uses to question the society's gaze on women is the body. The naked or half naked bodies in Barbaros' canvases are so far from objectification or eroticisation, and instead represent the natural states of womanhood. In this way, the artist also steps away from the society's perception of the “nude,” and therefore shatters the eroticised male gaze directed at the naked female body. The women in Barbaros' art regard the viewer not with the “strong” image they have in the outside world, but with the fragile spirit of their inner world.

Küreatör Curator
Derya Sayın

KATALOG

CATALOGUE

Sunflower Girls

2018

85x165cm.

tuval üzerine yağlı boyası / oil on canvas

₺ 7.000 + KDV

Sanatçının ilk eserlerinden biri olma özelliği taşıyan Sunflower Girls, Barbaros'un 80'ler moda çekimlerinden ilham alarak ürettiği bir kompozisyonu içeriyor. Genellikle eril bakişın varlığıyla üretilen bu reklamlarda aşırı derecede erotikleştirilen kadın bedenleri, Barbaros'un gözüyle yeniden yorumlanarak, tuval üzerinde kadınlığın doğal halleri olarak sunuluyor. Koyu bir sarı zemin üzerine yerleştirilen dört kadın figürü, bir yandan tropikal bitkilerle taçlandırılırken, bir yandan da Barbaros'un diğer eserlerinde de karşımıza çıkacak olan fuşya bir örtü üzerinde konumlanmış durumda.

In one of her first works, the Sunflower Girls, Barbaros takes inspiration from the fashion shoots of the 80's for the painting's composition. As these advertisements are generally produced with the presence of the male gaze, the women's bodies are overly eroticised in them; however, Barbaros reinterprets the women in these images, and presents them in natural states of womanhood instead. The four women in Barbaros' painting are placed in front of an intense yellow backdrop and are crowned with tropical plants. Under them, there is a fuchsia spread, whose colour reappears in a number of Barbaros' other paintings as well.

Lady Sunbathing

2018

100x70cm.

tuval üzerine yağlı boyası / oil on canvas

₺ 5.500 + KDV

Kompozisyonun merkezinden bulunan kadın figürü, yüzüstü bir şekilde, sarı ve kiremit turuncu renklerinden oluşan bir kesitin üzerinde uzanmakta. Tuvalin ana zemini ise, Barbaros'un diğer çalışmalarında da sıkılıkla karşımıza çıkan iki tonlu bir maviye sahip. Canlı renk bloklamalarının merkezinde yer alan yalnız kadın figürünün melankolik hali, hem tuvalin zeminine yerleştirilen mavi renginden, hem de figürün yüzünün ifadesinden okunmakte. Ancak bu melankolik hal, kadın figürünün tutku ve özgüveni temsil eden kırmızı rujuya tezat halinde. Lady Sunbathing, gerek renk bloklamaları, gerekse tezat kullanımlarıyla, Barbaros'un sanatının ana özelliklerinin okunabileceğinin en iyi örneklerden biri.

The woman is placed at the centre of the composition, laying on her stomach on top of a yellow and burnt orange section. The backdrop of the canvas has a two-toned blue, such is the case in many other paintings of the artist. The melancholy of the woman, who is surrounded with vibrant colour blocking, can be read both from the blue of the backdrop of the canvas, as well as the expression of the figure's face. However, this melancholy is contradicted with her red lipstick, which symbolises passion and self-confidence. With its vibrant colour blocking and the use of contrasts, The Lady Sunbathing is a perfect example of the main characteristics of Barbaros' art.

Space Dreaming I

2020

60x80cm.

tuval üzerine yağlı boya / oil on canvas

₺ 4.000 + KDV

The Space Dreaming üçlemesinin bir parçası olan bu eser, Barbaros'un kadının dünyamızdaki yerini sorgulayışının bir yorumu gibi. Resmin sağında bulunan yeşil küre, hayatın ve duyguların bir temsili olarak tuvalde yer alırken, kadın figürünün altında yer alan beyaz ve sarı işinli kesit güneşli bir geleceği vaat ediyor. Tuvalin zeminini kaplayan mavi rengi, Barbaros'un diğer eserlerinde de sıkılıkla karşılaştığımız gibi, ikili bir anlamda sahip. Mavi bir yandan umut ve gökyüzünü, bir yandan da melankoliyi temsil ediyor. Tuvaldeki kadın figürünün kendini bırakmış pozu da bu melankoliye bir işaret. Tuvalin üst ve altında yer alan beyaz bordürler, sanatının günümüz dijital ekosisteminde beslenişinin bir yansıması olarak yer alıyor.

Part of the Space Dreaming Trio, this work is a commentary of Barbaros' investigation of the woman's place in our world. The green globe, which is placed on the right side of the painting, symbolises life and emotions, whereas the white and yellow striped section under the female figure, symbolises a bright and authentic future. The blue which fills the backdrop of the canvas has, just like in Barbaros' other works, a dual meaning. At the one hand, blue symbolises hope and the sky, at the other hand, it signals for melancholy. This melancholy is further supported with the women's pose, where she seems to have let go of herself. The white borders at the top and bottom of the canvas are reflections of the artist's inspiration from today's digital ecosystem.

Space Dreaming II

2020

60x80cm

tuval üzerine yağlı boya / oil on canvas

₺ 4.000 + KDV

The Space Dreaming üçlemesinin bir diğer parçası olan Space Dreaming II, kompozisyon bakımından üçlemenin diğer resimleriyle aynı özellikleri taşıyor. Bir kez daha karşımıza çıkan ikili mavı kullanım, beyaz ve sarı ışını kesitle katmanlanıyor ve tuvalde renk bloklamalarının bir örneği olarak bulunuyor. Üçlemenin diğer resimlerinde de karşımıza çıkan siyah mayolu kadın figürü, bu kez yüzüstü bir pozda, bir anlamda kendini güneş ve berrak gerçeğin içine bırakmış şekilde izleyiciyi karşılıyor.

Another instalment of the Space Dreaming Trio, the Space Dreaming II shares similar qualities with the other works of the trio. Once again, the use of the dual blue gets layered with the use of white and yellow striped section, and creates vibrant colour blocking on the surface of the canvas. The woman in the black swimsuit, which appears in other two paintings of the Space Dreaming Trio as well, this time lays on her stomach and, in a way, leaves herself to the sunny and clear truth.

Space Dreaming III

2020

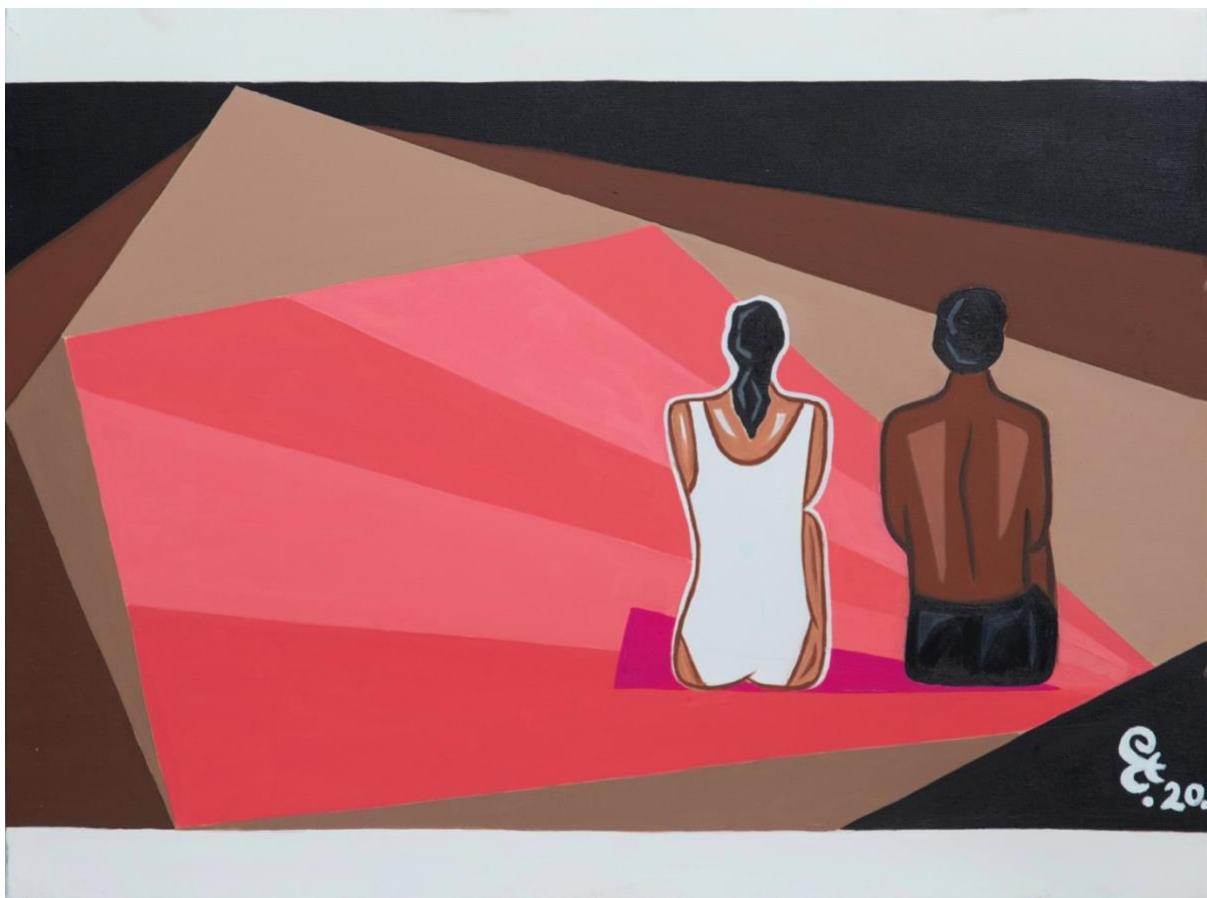
60x80cm

tuval üzerine yağlı boya / oil on canvas

₺ 4.000 + KDV

The Space Dreaming üçlemesinin son çalışması olan bu eser, kompozisyonun zemin özellikleri olarak üçlemenin diğer resimleriyle aynı özellikleri taşıyor. Bu kez tuvalin sağ tarafına, oturur pozda yerleştirilen yalnız kadın figürü, yüzünü tuvalin sol tarafında yer alan yeşil küreye, yani hayat ve duyguların temsiline çevirmiş şekilde veriliyor. Barbaros'un günümüz dijital ekosisteminin bir yansımıası olarak yerlestirdiği beyaz bordürler de, üçlemenin diğer eserlerinde olduğu gibi, kompozisyon eşlik ediyor.

The third and final painting of the Space Dreaming Trio, this painting has the same compositional qualities of the other two paintings. The woman with the black swimsuit this time appears on the right side of the painting, in a sitting position. Her face is turned towards the green globe on her left, which means that she faces towards life and emotions. The white stripes on accompany the composition just like they do in other two paintings of the trio, as a reflection of Barbaros' inspiration from today's digital ecosystem.

Sky Surfing

2020

60x80cm.

tuval üzerine yağlı boya / oil on canvas

₺ 4.000 + KDV

Canlı renk bloklamalarıyla dikkat çeken Sky Surfing, sırtları izleyiciye dönük bir kadın ve bir erkeğin uzayda süzülmesini konu alıyor. Resimlerinde geniş alanlara dağıttığı katmanlı renk kullanımlarıyla dünya dışı mekanlar yaratan Barbaros, bu resminde diğer çalışmalarına göre farklı bir renk paleti kullanıyor. Barbaros'un tuvalin zeminine yerleştirdiği siyah ve kahverengi tonları, figürlerin yeryüzüyle olan bağlantılarını da koparmamalarını sağlıyor. Açık ve koyu pembe şeritlerden oluşan bir kesitin üzerine yerleştirilen kadın ve erkek bedenleri, dünya ve uzay, geçmiş ve gelecek, romantizm ve karamsarlık üzerine bir serüvenin başlangıcındalar.

Sky Surfing grabs the attention of the viewer with its vibrant colour blocking and tells the story of a woman and a man surfing throughout the space. Barbaros uses a different colour palette in this painting, yet once again creates an out-of-this-world environment with her use of layered colours on wide spaces. The shades of brown and black, which are used on the backdrop of the canvas, keep the couple's connection with the earth alive. The figures, which are placed atop a section consisting of light and dark shades of pink, begin their journey through earth and space, the past and the present, and romanticism and pessimism.

Toddlers on the Shore

2018

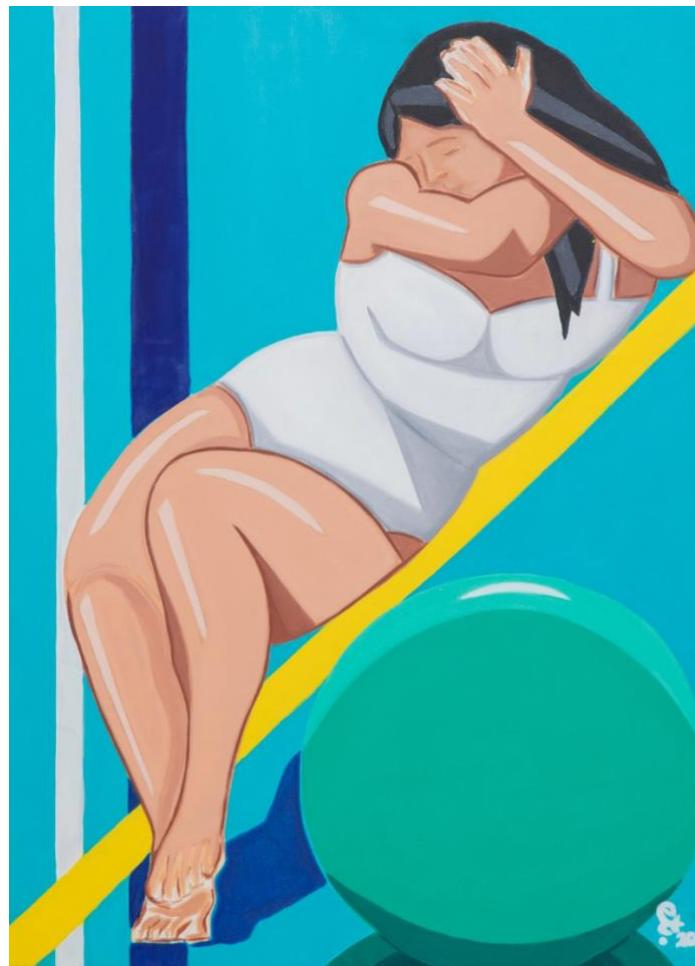
80x80cm.

tuval üzerine yağlı boyası / oil on canvas

₺ 5.000 + KDV

Barbaros'un beden yerine manzarayı öne çıkardığı nadir çalışmalarından olan Toddlers on the Shore, sanatçının renk bloklamasını da en çarpıcı şekilde kullandığı resimlerinden biri. Serginin diğer resimlerinde de sıkılıkla izleyici karşısına çıkan mavinin iki tonu, bu kez gökyüzü ve denizin birer temsili olarak tuvalde yerlerini alıyorlar. Bu iki renge eşlik eden açık kahve tonu, kumu temsil ediyor ve tuvali üç ana parçaya ayıran renk bloklamalarının sonuncusunu oluşturuyor. Tuvalde oluşturulan bu yatay kompozisyon, kum ve denizin buluştuğu çizgide çocuk figürleri ve Barbaros'un imzası haline gelmiş yeşil küresiyle bölünürken, deniz ve gökyüzünün buluştuğu çizgide ise berrak gerçekliği temsil eden beyaz bir yelkenli ile kırılıyor.

Toddlers on the Shore is a rare work from Barbaros, where landscape is more prominent than the figures. It is also one of the most striking examples of the artist's use of colour blocking. Just like in other paintings of the exhibition, the two tones of blue are present on the canvas, this time as representations of the sky and the sea. The light brown, which represents the sand, accompanies the blues and makes up the final component of the colour blocks which divides the canvas into three main parts. The vertical composition of the canvas is disturbed with horizontal figures around the canvas. First, it is disturbed with the silhouettes of the toddlers, and with the green globe, which became Barbaros' signature, on the line where the sand meets the sea. The second disturbance comes with the white sailboat, whose colour symbolises the clear truth.

Blue Venus
2020
50x70cm.
tuval üzerine yağlı boya / oil on canvas
₺ 3.500 + KDV

Barbaros'un tuvalindeki Venüs, geleneksel betimlemelerinden çok uzakta, ne eril bakışın hazzı için sere serpe uzanmış, ne de erotikleştirilmiş şekilde. Aksine, Barbaros'un Blue Venus'ü, hayat ve duyguların bir temsili olan yeşil kürenin üzerinde, kendi içine kapanmış, kendi iç dünyasında kaybolmuş bir şekilde betimleniyor. Venüs'ün beden dilinden okunan melankolisi, tuvalin mavi zemini ve kompozisyonu soldan dikine kesen diğer bir mavi şeritle de destekleniyor. Bu mavi şerit tuval boyunca devam ederek Venüs'ün ayakları altında dağılıyor ve duygular küresini ele geçirmek istercesine uzanıyor. Kompozisyonun bütününe yayılan melankoli duygusu, Barbaros'un tuvalin soluna yerleştirdiği ve umut ve gerçeklik vaat eden beyaz şerit, ve kompozisyonu diyagonal bir eksende kesen sarı güneşle kırılıyor.

The Venus on Barbaros' canvas is very far from her traditional representations; she is neither laying languidly for the pleasure of the male gaze, nor she is eroticised. On the contrary, Barbaros' Blue Venus is turned into herself, lost in her inner world, atop the blue globe which represents life and emotions. The melancholy which can be read from Venus' body language is supported with the blue backdrop of the canvas, and the blue strip which cuts through the composition horizontally. This blue strip continues throughout the canvas and spreads under Venus' feet, as if to capture the green globe of emotions. The melancholy which spreads through the entire composition is broken by the white strip Barbaros places on the left, the colour symbolising the hope and the truth, and with the yellow strip which cuts through the canvas diagonally and symbolises the sun.

Blue is the Horizon

2020

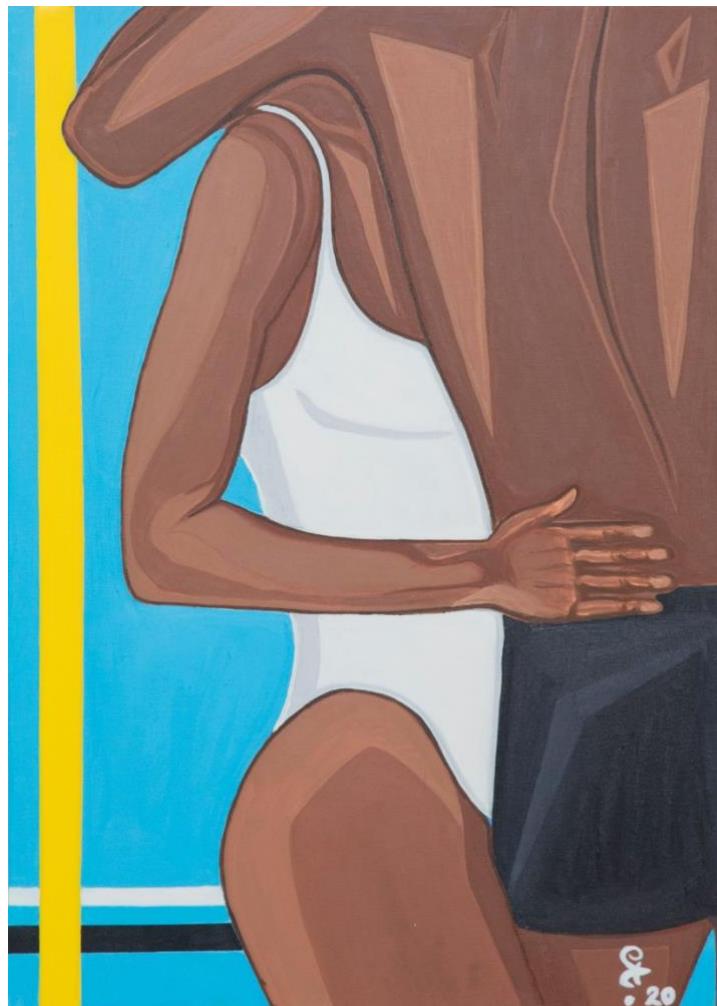
50x50cm

tuval üzerine yağlı boya / oil on canvas

₺ 3.000 + KDV

Yalın bir kadın figürünü kompozisyonun tam merkezine konumlandıran Blue is the Horizon, mavirenginin Barbaros'un paletinde neyi ifade ettiğinin en iyi okunabildiği çalışmalarдан biri. Barbaros'un hem tonal hem de anlamsal olarak ikilik yüklediği mavi, tuvalde bir yandan zeminin tamamını ele geçirirken, bir yandan da daha koyu bir tonla dikey kompozisyonu yatay olarak kesiyor. Resmin ismi, Blue is the Horizon, maviyi ufuk, yani umudun bir temsili olarak konumlandırırken, tuvaldeki kadın figürünün duruşu ve ifadesi, maviye yeniden melankolik bir anlam yükliyor. Barbaros'un birçok resminde karşılaştığımız tezat, hem anlamsal hem de kompozisyonel olarak bu resimde de ön plana çıkıyor.

Blue is the Horizon places the female figure at the centre of the composition, and it is one of the best works to comprehend what blue means in Barbaros' palette. Blue has duality in both tone and meaning in Barbaros' art. Here, the blue captures the entirety of the canvas with one tone, and a darker blue strip cuts through the horizontal composition in a vertical way. The title of the painting, Blue is the Horizon, positions the colour blue as the horizon, in another meaning, the symbol of hope; however, the pose and the expression of the woman charges the blue with melancholy once again. Therefore, the contrasts which Barbaros has in many of her other paintings show themselves in this one as well, both meaningfully and compositionally.

Yes it is sun, on them

2020

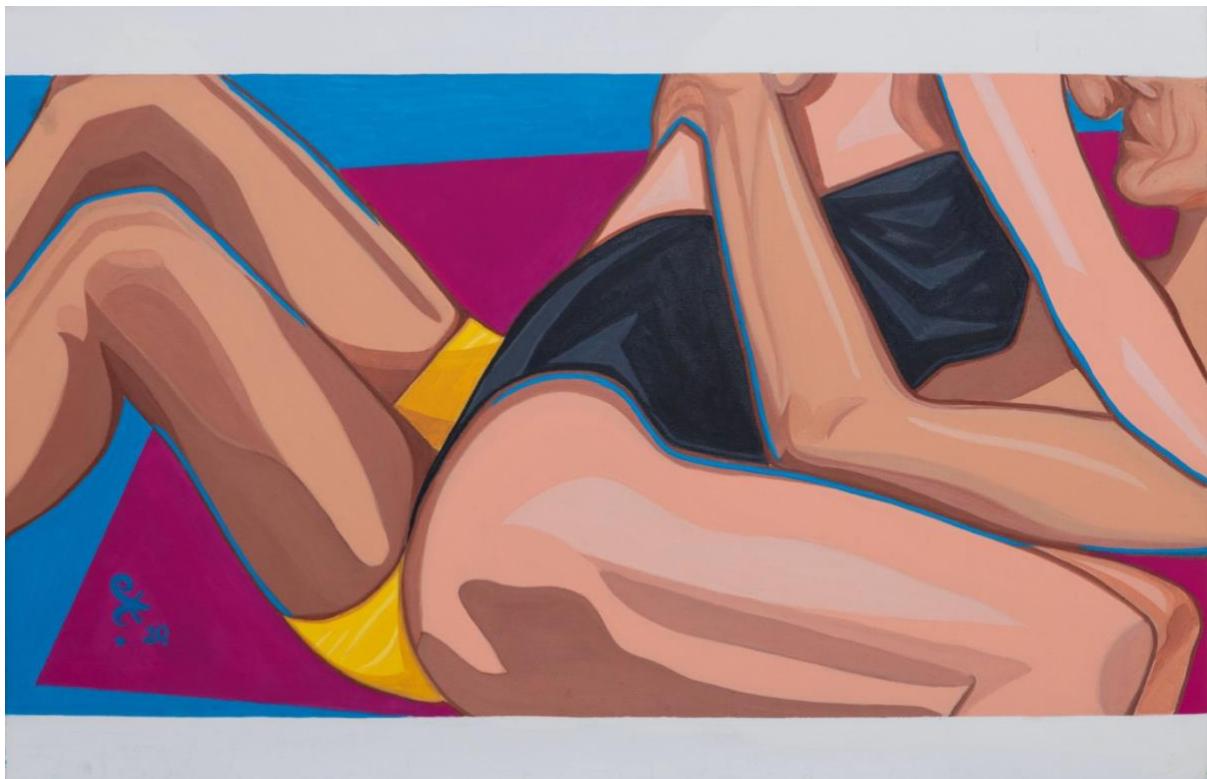
50x70cm

tuval üzerine yağlı boya / oil on canvas

₺ 3.500 + KDV

Sergide yer alan diğer çalışmalarda da sıkılıkla karşıımıza çıktıığı gibi, mavi bir zemin üzerine kurgulanmış bu kompozisyonda bir kadın ve bir erkek bedeni samimi bir pozda izleyiciye yakalanmış gibi. Kimlikleri gizli bu çift, bir kucaklaşmanın ortasında resmediliyorlar. Tuvalin solunda bulunan ve kompozisyonu dikine kesen sarı şerit, resmin isminden de anlaşılabilceği gibi, güneş'i temsil ediyor. Ancak ne bu güneş temsili, ne de tuvaldeki çiftin yarattığı sıcaklık, mavının melankolisi veya siyah şeritle temsil edilen karamsarlığın önüne geçebiliyor. Yine ustaca renk bloklamalarıyla oluşturulmuş bu kompozisyonda, tipki serginin diğer çalışmalarında da olduğu gibi, Barbaros'un hikayeleri tamamen renklerle anlatılıyor.

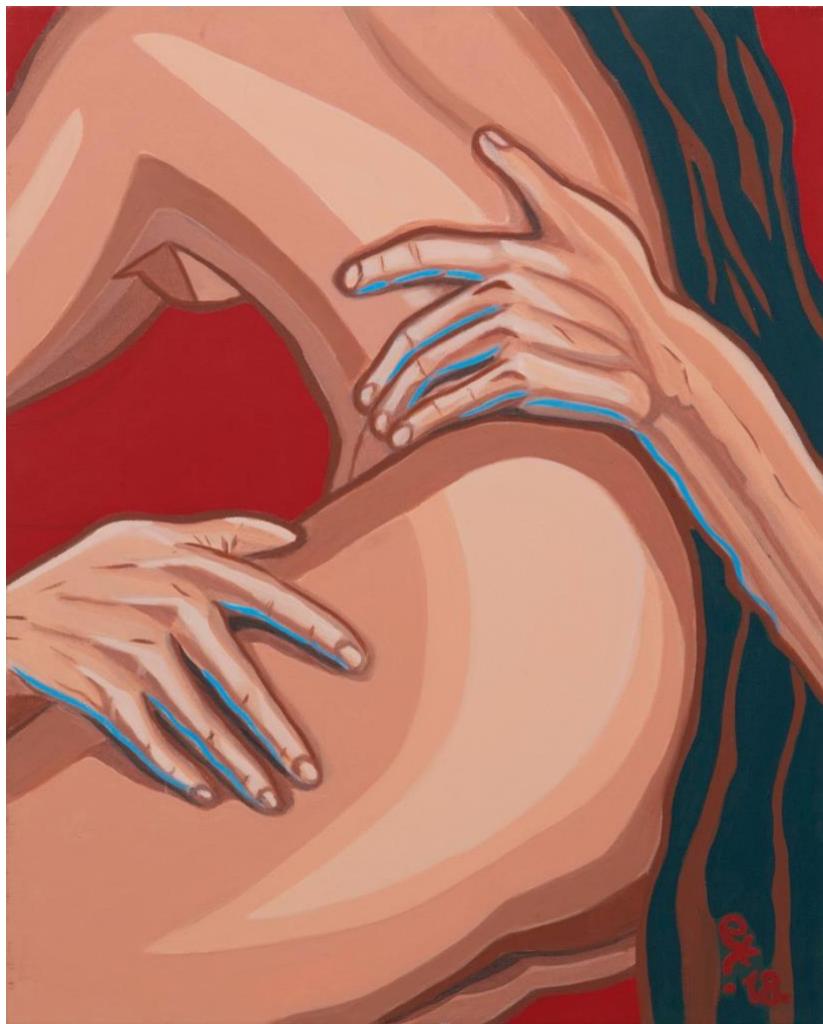
As frequently seen in other works of the exhibition, the composition of this painting is also constructed over a blue backdrop. The bodies of the woman and the man, whose identities are anonymous, are caught by the viewer in an intimate embrace. The yellow strip, which cuts through the composition horizontally on the left side of the canvas, symbolises the sun, which is also apparent from the title of the painting. However, neither this sun, nor the warmth from the embrace of the couple on canvas are enough to overpower the melancholy of the blue or the pessimism of the black. Just like in her other paintings, Barbaros once again uses the colour blocking masterfully and tells her stories with her colours.

Us
2020
100x65cm
tuval üzerine yağlı boya / oil on canvas
₺ 5.000 + KDV

Us, Barbaros'un resimlerine günümüz dijital ekosisteminden etkilenerek eklediği beyaz bordürleri içeren bir başka çalışması. Bir çiftin kucaklaşmasını konu alan bu kompozisyonda Barbaros bir kez daha izleyiciyi gizli ve samimi bir ana izinsiz tanık olma haliinde bırakıyor. Tuvalin büyük bir bölümünü kadın ve erkek bedenleri kaplaza da, zeminde Barbaros'un sıklıkla kullanmayı sevdiği mavisi ve serginin diğer çalışmalarında da kimi zaman yer alan fuşyadan kesitler bulunmakta. Tuvalde bulunan fuşya bir yandan güçlü duyguların işaretini olurken, bir yandan da Barbaros'un beden konturlerinde kullandığı mavi rengi, hüzünlü ve tuvalin dışında bırakılan gizli bir hikayenin temsilcisi gibi.

Us is another painting of Barbaros that has the white borders, which reflects the artist's inspiration of today's digital ecosystem. The theme of the painting is an embrace of a couple, and with this composition, Barbaros once again positions the viewer as a witness to a private and intimate moment, without permission. Although most of the canvas is taken up by the couple, the blue Barbaros likes to use so frequently and the fuchsia which can be found in a number of other paintings of the exhibition, are also on the canvas. Here, the fuchsia signals the powerful emotions, whereas the blue Barbaros used on the contours of the bodies signals the "blues" and the possibility of a private story which is left outside the canvas.

I got you, he said.

2018

40x50cm.

tuval üzerine yağlı boyası / oil on canvas

₺ 2.500 + KDV

Barbaros'un erken dönem çalışmalarından biri olan bu resim, aynı zamanda sanatçının çıplak kadın bedenini erotize etmeden ele alışının örneklerinden biri. Çarpıcı bir kırmızı zemin üzerine, tuvalin neredeyse tamamını kaplayacak şekilde yerleştirilen kadın bedeni, kimliği ve cinsiyeti belirsiz iki el tarafından kavranmış görünüyor. Kadın bedenini kavrayan bu eller, bedene cinsel bir dokunuştan daha çok, destek veren, "tutunan" bir haldeler. Her ne kadar bedenlerin sıcak tonu ve arka planının kırmızılığı yoğun bir güç ve tutku haline işaret etse de, ellerin üzerinde bulunan mavi konturlar yine bir melankolinin temsilecisi gibi.

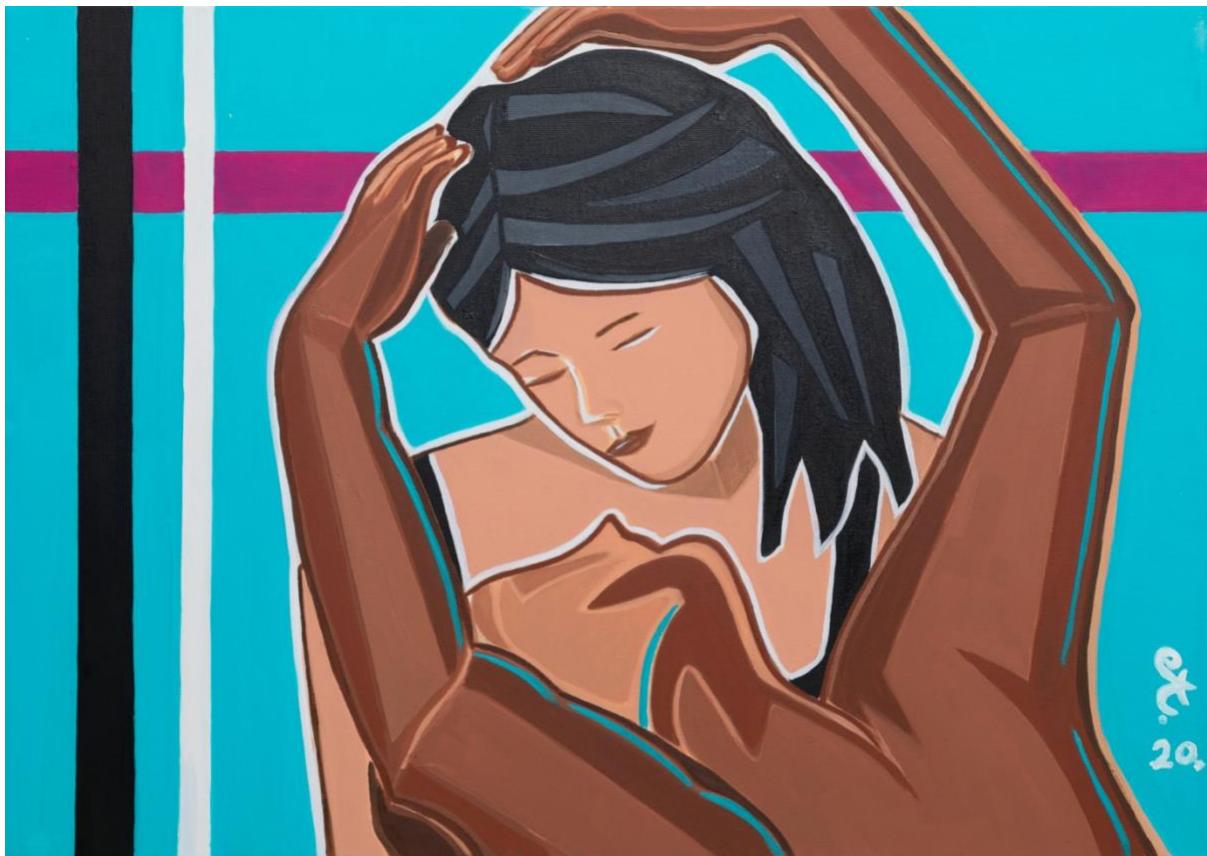
As one of Barbaros' earlier works, this painting is also an example of the artist's reconstruction of the nude female body without eroticising it. The female body is placed in front of a striking red backdrop and gripped by two hands whose identity and gender are unclear. These hands grip the female body not in a sexual, but more of a supportive or "clinging" way. Although the warm tone of the bodies, and the red of the background signals a condition of intense strength and passion, the blue contours of the hands are once again, a nod to melancholy.

Scars
2019
50x70cm.
tuval üzerine yağlı boyası / oil on canvas
₺ 3.500 + KDV

Scars, bedenini bir kendini bırakmışlıkla arkaya doğru eğmiş bir kadını resmediyor. Tuvalin neredeyse tamamını kaplayan bu kırılgan kadın bedeni, yaraları olan bir kadının hikayesini anlatıyor. Bu hikaye hem yalnızca doğuma sebep olan bir babanın kızıyla olan ilişkisini, hem ilk aşkin acısını, hem de ilk çocuğun getirdiği değişimden oluşuyor. Arka planda yer alan güçlü kırmızı zemin, yaralarına ve içinde taşıdığı melankoliye rağmen gücünü kaybetmemiş bu kadının gücünü ve hayatı karşı tutkusunu da destekler nitelikte.

Scars pictures a woman who bends her body backwards in a moment of letting herself go. This fragile body of the woman almost covers the entire canvas, and tells the story of a woman with scars. This story consists of the relationship between a daughter and a father, who is only there as the cause of the birth; the pain of first love; and the transformation the first born brings. The powerful red backdrop supports the strength and her clutch onto life, and also the fact that she did not lose her strength despite her scars, and despite the melancholy she carries within.

Cosmic Reunion

2020

50x70cm.

tuval üzerine yağlı boyal / oil on canvas

₺ 3.500 + KDV

Serginin diğer resimlerinde de karşılaşılması mümkün olan uzay teması, Cosmic Reunion'da da devam ettiliyor. Mavi bir zemin önünde, bir kucaklaşmanın başlangıcında resmedilen iki beden, birbirine doğru çekilir pozda. Bu bedenlerden biri kadına ait, boynu aşağı düşmüş, üzgün bir pozda; diğer figürün ise cinsiyeti belirsiz, bir anne, baba, sevgili veya çocuk olabilir, kimliği gizli. Kimliği gizli bu beden üzerindeki mavi konturlar, bir kez daha melankoliye bir gönderme. Tuvalin solunda yer alan siyah ve beyaz şeritler, mutlu, berrak gerçek ile üzüntü arasında bir tezat oluşturuyorlar. Bu üzüntü, daha önceki ayrılışlarının verdiği bir üzüntü, mutlu gerçek ise yeniden buluşacakları gerçeği.

The space theme, which can also be encountered in other paintings of the exhibition, appears on the Cosmic Reunion as well. Two bodies are positioned in front of a blue backdrop, right at the beginning of an embrace. One of these bodies belongs to a woman, whose head is tilted down, her expression sad; the other body can belong to anyone, a mother, father, lover, or a child; their identity is secret. The blue contours on the body of this anonymous figure are, once again, a nod to melancholy. The black and white strips on the left of the canvas create a contrast between the clear, happy truth and the sadness. The sadness comes from the previous goodbye, whereas the happy truth comes from knowing that they will meet again.

Hercules
2019
50x70cm.
tuval üzerine yağılı boya / oil on canvas
₺ 3.500 + KDV

Trilogy of Men üçlemesinin bu çalışmasında, çarpıcı bir sarı zemin üzerine yerleştirilen erkek bedeni, arka planın sıcak sarısına tezat oluşturacak şekilde, bütünüyle mavinin tonlarından oluşuyor. Sağ elinde tuttuğu taş ile, tuvalin ötesinde bir şeye saldırmaya hazırlanan Herkül, izleyiciye arkasını dönmüş, izlendiğinden tamamen habersiz şekilde. Herkül’ün sırtındaki kas çizgileri, mavi renginin farklı tonlarıyla açık ve koyu olarak kontrastlarla, tipki bir dere haritasını andırırcasına betimleniyor. Yunan ve Roma mitolojilerinde insan gücünün temsili olan Herkül figürü, Barbaros'un tuvalinde maviyle yorumlanarak erkekliğin de kırılganlığına bir gönderme olarak konumlanmış halde.

The male body is positioned in front of a striking yellow backdrop in this instalment of the Trilogy of Men; however, the body, which is entirely comprised of tones of blue, creates a contrast with the warmth of the yellow. Hercules is ready to attack something that is hidden outside the borders of the canvas. On his right hand, he holds a rock, his back facing the viewer, entirely unaware that he is being watched. The lines of muscle on Hercules' back are created with different shades of blue, and they resemble a map of rivers. Hercules, who represents the strength of humans in Greek and Roman mythologies, symbolises the fragile side of masculinity on this canvas, which is signalled with the use of blue, once again.

Narcissus

2020

40x50cm.

tuval üzerine yağlı boyası / oil on canvas

₺ 2.500 + KDV

Yunan ve Roma mitolojilerinin popüler yüzlerinden Narcissus, kendi güzelliğine aşık bir erkek. Trilogy of Men üçlemesinin bir parçası olan bu resim, tipki serinin diğer iki çalışması gibi, erkekliğin farklı özelliklerini sorgular nitelikte. Barbaros'un diğer çalışmalarında birçok kez karşımıza çıkan fuşyanın aynı tonu, bu resimde tuvalin tamamını kaplar şekilde. Tuvaldeki erkek bedeni uzanır ve geleneksel olarak "feminin" tabiriyle tasvir edilebilecek bir pozda, fuşya arka planın önünde yer almaktır. Ancak erkek bedeni bir kez daha, erkekliğin kırılganlığına işaret eden mavili rengiyle verilmiş şekilde. Narcissus'un, sanki güzelliğine bir laf gelmişcesine takındığı yüz ifadesi ise erkekliğin "sert" tarafını temsil ediyor. Feminin ve maskülen özelliklerin birbirine girdiği bu resimde, Barbaros bu iki toplumsal cinsiyet dışavurumlarının arasındaki çizgiyi de eritiyor gibi.

A popular face from Greek and Roman mythologies, Narcissus is in love with his own beauty. As a part of the Trilogy of Men, this painting continues to question the different qualities of masculinity, just like the other two paintings in the trio. The same shade of fuchsia which appears in many of Barbaros' other paintings, this time covers the entire backdrop. The man is laying over this fuchsia backdrop, in a pose that is traditionally branded as "feminine." However, the body of the man is once again constructed with blue, which is a nod to the fragility of his masculinity. The expression of Narcissus is as if he has just been questioned about his beauty, and it represents the "stern" side of masculinity. In this painting, the feminine qualities bleed into the masculine one and in a way, Barbaros blurs the line between these two gendered behaviours.

Dante and Vergilius
(homage to William-Adolphe Bouguereau's Dante and Vergilius in Hell)
2020
60x90cm.
tuval üzerine yağlı boyal / oil on canvas
₺ 4.500 + KDV

Erkekler üçlemesine ait bir çalışma olan Dante ve Vergilius, hem görsel sanatlar hem de edebiyatta sıkılıkla işlenen, Dante'nin Cehennem üçlemesinden bir kesiti günümüz çağdaş sanatına taşıyan bir çalışma. Yine çarpıcı bir sarı zemin üzerine mavi tonlarında verilen erkek bedenleri, bu kez birbirleriyile homoerotik bir temas içinde. Kompozisyonu Dante ve Vergilius'un arkasından diyagonal bir şekilde ikiye bölen kalın siyah çizgi, karamsarlık ve yozlaşmanın bir temsili olarak tuvalde yer alıyor. Tuvalin sol tarafında yer alan beyaz ve siyah iki şerit, Barbaros'un diğer çalışmalarında da sıkılıkla karşımıza çıkan, gerçek ve umudun karamsarlıkla tezati olarak bulunuyorlar. Vergilius'un Dante'nin boğazına temas eden dudaklarının tam arkasında ise, kompozisyonu bu kez dikine kesen fuşya şerit, hem ikilinin homoerotik temasına, hem de mavinin melankolisine bir tezat olarak romantik bir dokunuş sunmakta.

A part of the The Triogly of Men, Dante and Vergilius is a painting which brings a fraction of Dante's Inferno, a topic which is so frequently studied both in visual arts and literature, to today's contemporary art. The backdrop is once again a striking yellow, and the blue toned bodies are in a homoerotic contact with one another. The thick black strip which splits the canvas into two in a diagonal angle, represents pessimism, corruption and a touch of female melancholy. The white and black strips on the left of the canvas, just like in other works of Barbaros, signals the contrast of truth and hope with pessimism. Right at the back of where Vergilius' lips meet with Dante's throat, is a fuchsia strip, which is both a nod to the homoerotic theme of the couple, as well as a romantic contrast to the melancholy of the blue.

Lady Lying on the Black Shores

2019

70x60cm.

tuval üzerine yağlı boyası / oil on canvas

₺ 4.000 + KDV

The Cosmic Trio üçlemesinin merkezinde yer alan bu çalışma, Barbaros'un renk paleti olarak en naturel çalışmalarından biri. Siyah, ince gri çizgilerle karelere bölünmüş bir zemin üzerine, baş aşağı olarak uzanır pozda yerleştirilmiş kadın figürü, Barbaros'un çıplak kadın imgesini yeniden yorumlayışının da bir örneği. Resimde çıplak kadın eril bakışı yok ederek, kendi gözüyle yorumlayan Barbaros, çıplak kadın bedenine yöneltilen erotik perspektifi de kırmayı hedefliyor. Sergi mekânında ayna önüne yerleştirilen resim, izleyiciyi bir yandan çıplak kadın bedenini taşıyan bu resimle birlikte kendi imgelerini de değerlendirmeye, bir yandan da bu bedene olan bakış açılarını sorgulamaya teşvik ediyor.

At the centre of The Cosmic Trio, this work is perhaps the most natural in terms of Barbaros' colour palette. The black backdrop is divided into squares with thin, grey stripes. With its naked female body, laying upside down, this painting is an example of Barbaros' reconstruction of the female nude. In this painting, Barbaros erases the presence of the male gaze and reinterprets the naked woman with her own eyes; in this way, she also aims to shatter the erotic perspective directed at the naked female body. Placed in front of a mirror at the exhibition venue, Lady Lying on the Black Shores urges the viewer to evaluate the female nude alongside their own reflection, and reflect on their own views on this naked body.

The Rise
2019
50x70cm.
tuval üzerine yağlı boyası / oil on canvas
₺ 3.500 + KDV

The Cosmic Trio üçlemesinin bir başka çalışması olan The Rise, kompozisyon geneli olarak yine naturel tonlara sahip. Bu naturel palet yalnızca kadın bedeninin sağ tarafındaki mavi kontur ve siyah zemini dikine kesen mavi bir şeritle kırılıyor. Siyah zemini dikey ve yatay olarak kesen ince beyaz şeritler, bir yandan siyahın üzerinde umudun bir temsili olarak karşımıza çıkarken, bir yandan da berrak gerçeği simgeliyor. Bu berrak gerçek, bir kadının çevresinin karamsarlığı ne olursa olsun, yeniden yükselebileceği. Üzerindeki gri örtüyle tipki bir heykeli andıran kadın figürü, tuvalin dışına doğru devam eden, ileriye doğru uzattığı kolu ve genel duruşıyla güçlü bir kadın imgesinin temsili gibi.

Another member of The Cosmic Trio, The Rise has natural tones throughout its composition as well. This natural palette is only broken with the presence of the blue contour at the side of the female body, and the blue strip which cuts through the black backdrop horizontally. The white strips which interrupt the black canvas in both vertical and horizontal lines symbolise the clear truth once again, which is that the woman will rise no matter her pessimist surroundings. The woman of the painting resembles a sculpture with her grey cover; with her arm stretched outside the borders of the canvas, and her overall posture, she is the representation of a truly strong woman.

Three Cosmic Graces

2020

60x60cm.

tuval üzerine yağlı boyası / oil on canvas

₺ 3.500 + KDV

Barbaros, The Cosmic Trio üçlemesinin son çalışması olan Three Cosmic Graces'de bir kez daha sanat tarihinin en popüler motiflerinden birini kendi çağdaş yorumıyla harmanlıyor. Bu kez resimde bir değil, siyah arka plan önünde birbirleriyle kucaklaşma içerisinde üç kadın bedeni yer almaktır. Yalnız bu kez siyah arka plan kalın bir yeşil ve ince ikişer beyaz şeritle bölünmekte. Burada kullanılan yeşil, Barbaros'un sergisinin diğer resimlerinde de kullandığı ve hayat ve duyguların bir temsili olan yeşil küresinin rengiyle aynı. Barbaros'un tuvalinde, daha önce birçok kez eril bakışın zevki için çizilen Üç Güzeller birbirlerinden destek alır haldeler. Bu kez Üç Güzeller, eril bakışın zevkine değil, birbirlerine ve kendileri gibi güçlü olan diğer bütün kadınlara hizmet eder sekildeler.

Three Cosmic Graces is the final instalment of The Cosmic Trio. In this painting, Barbaros once again returns to a very popular motif from art history and reinterprets it in her own contemporary way. This time, instead of one, there are three women on the canvas who are in an embrace with each other in front of a black backdrop. However, this black is disturbed by a thick, green strip, accompanied with white strips on either side. This green is the same shade of green Barbaros uses in her globes throughout this exhibition, which symbolises life and emotions. In a way, the Three Graces, who were drawn to please the male gaze for so many times in the past, find support from each other on Barbaros' canvas. This time, the Three Graces do not serve the pleasure of the male gaze, instead, they serve each other, and every woman, who is just as strong as they are.