

spot on # 6

paul schwer

Istanbul Güncesi: Tour-Retour

Istanbul Diary: Tour-Retour

İstanbul Güncesi: Tour-Retour

Necmi Sönmez

Çalışmalarını Düsseldorf'ta sürdüren Paul Schwer, 2007 yılında Borusan Contemporary için bir duvar resmi gerçekleştirmişti. Perili Köşk'ün dördüncü ve asma katlarını kapsayan bu büyük boyutlu çalışma (RESİM 1) nedeniyle birçok kez İstanbul'a gelen sanatçı, her ziyaretinde çekmiş olduğu fotoğraflar ve yaptığı desenlerle görsel bir bellek oluşturmuştu. Spot On #6, Paul Schwer'in bu bellekten hareket ederek oluşturduğu, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na yeni katılan ve daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş olan çalışmalarını kapsamaktadır.

Resim 1: Paul Schwer,
İsimsiz, 2007, Perili
Köşk için duvar resmi,
Detay (2010 yılında
üzeri boyanmıştır)
Resim: Sanatçı

Photograph 1:

Paul Schwer
Untitled, 2007, Wall
painting and site
specific installation
for Perili Köşk, Detail
(Destroyed 2010)
Photography: Artist

"İstanbul Güncesi: Tour-Retour" isminden de anlaşılacağı gibi, Paul Schwer'in, 2007-2012 yılları arasında İstanbul'a yaptığı yolculuklarda gördüklerinden etkilenerek gerçekleştirdiği işlerini gündeme getiriyor. Spot On #6 sergisinin kalbi, "Galata" adlı çalışmadır. Çalışmalarında yaklaşık olarak son on yıldan beri "ışık" malzemesini kullanan Paul Schwer, özellikle floresan, ampul gibi aydınlatma elemanlarını farklı biçimlerde yorumlayarak kendine özgü bir "heykel yorumu" geliştirmiştir. Sanat tarihine yeni katılmış bir terim olan "ışık heykeli", özellikle 1960'lardan sonra farklı malzeme arayışlarına giren sanatçıların temelinde elektrikle ay-

dınlatmanın oluşturduğu görsellikleri çalışmalarına katmak istemeleriyle çok farklı açılımlara ulaşmıştır. Çalışmaları Minimal Art (Dan Flavin, Bruce Nauman, James Turrell), Abstract Art (François Morellet), Conceptual Art (Keith Sonnier, Joseph Kosuth Tatsuo Miyajima), Arte Povera (Maurizio Nannucci, Mario Merz) Fluxus (Joseph Beuys, Dieter Roth) gibi çağdaş sanatın önemli akımları içinde değerlendirilen, yaratıcı sanatçıların değişik açılardan "ışık" elemanlarını farklı aydınlatma teknikleriyle (ampul, neon, LED vb.) kullandıkları bilinmektedir. Paul Schwer'in, daha çok yerleştirmelerinde (site-specific-installations) kullandığı "ışık" elemanları, sanatçının çalışmalarına farklı bir perspektif getirmiştir. Işık, sanatçı için deneysel bir araç olarak, "iletici" bir karaktere sahiptir. İletici derken, Schwer'in kullandığı ışık elemanlarının tek başına değil, sürekli olarak diğer tekniklerle birlikte ortaya çıktığına, hatta bu teknikler arasında bir tür arabuluculuk yaptığına vurgu yapmak istiyorum.

Düsseldorf Akademisi'nde resim eğitimi almış olsa da, Paul Schwer, 1990'lardan itibaren giriştiği üç boyutlu deneylerle, "resmin ötesine" geçen araştırmalar içinde olmuştur. Klasik bir çerçeveden bakıldığında renk öğelerinin ağır bastığı "soyut sanat" çizgisinde olan sanatçı, farklı teknikleri adeta bir tür kolaj estetiğiyle bir araya getirerek çalışmalarını giderek üç boyutlu bir hale getirmiştir. Üç boyutlu öğeler, Paul Schwer'in sergilerini açacağı mekânın karakterini de içine alan bir yaklaşım geliştirdiğini ortaya çıkarır. Sanatçı bu çerçevede özellikle 1990'ların sonlarında farklı "ışık elemanlarını" çalışmalarına katarak, onları resim, heykel, üç boyutlu obje teknikleriyle birlikte kullanarak adeta harmanlama yoluna gitmiştir. Harmanlama, sanat tarihinin terminolojisinden yola çıkarsak, bir tür "kolaj" olarak da tanımlanabilir. Ancak 2013 yılında yapılan kolaj, Picasso ve Braque'in 20. yüzyıl başında yaptıklarından farklı olarak, dijital, tekrarlanabilen, çoğaltılabilen bir karaktere sahiptir. Paul Schwer'in Spot On #6 sergisinin merkezinde yer alan "Galata" isimli çalışması, bu ve buna benzer birçok özellikleri bünyesinde barındırır.

"Galata" dört farklı perspektiften bakılabilecek bir sütuna benzer. Sanatçı, çalışmasının omurgasını neon lambalardan oluştururken, onları kapsayan şeffaf pleksiglas malzemesi geçirgen bir karaktere sahiptir. "Galata"nın dört farklı yüzünün her birini, kendi çekmiş olduğu fotoğraflardan yapılmış olan serigrafilerle şekillendiren sanatçı, bunların üzerine bazen şeffaf folyolarla, bazen de direkt olarak pleksiglas üzerine soyut kompozisyonlar gerçekleştirmiştir. Siyah beyaz basılmış olan serigrafilerle, renkli fırça darbelerinin bir araya gelmesinden doğan kolaj, neonlardan çıkan ışığın

etkisiyle adeta "içinden" aydınlanır. Bu aydınlanma, çalışmanın dört farklı tarafında, farklı renk kompozisyonları oluşturduğu gibi, izleyiciyi kendine doğru çeken bir etkileyciliğe sahiptir. Çünkü dijital baskı teknikleriyle basılmış olan serigrafiler, sanatçının İstanbul'da son beş yıl boyunca çekmiş olduğu farklı fotoğraflardan yola çıkarak gerçekleştirilmiştir. Fotoğraflara daha yakından bakmak için ışık heykeline yaklaşan izleyiciler, hem sanatçının canlı renklerle oluşturduğu kompozisyonları hem de bunların fotoğraflarla birlikte kullanılmasından kaynaklanan "çok katmanlılığı" görebiliyor. Ayrıca izleyiciler, "Galata"nın, sanatçının Galata Kulesi'nden çekmiş olduğu fotoğraflarla, Perili Köşk'ün yer aldığı Rumelihisarı'na ait motiflerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu kavrayacaklardır.

"Galata", soyut formlara dayalı öğeleri anlatımcılığa düşmeden, İstanbul'a ait imgelerle bir araya getirmeyi başarıyor. Schwer ışık heykelinde birbirinden çarpıcı tonları (özellikle turuncu, kırmızı, sarı gibi sıcak renkleri) bir araya getirirken "tamamen soyut bir kurgunun" peşinde ilerliyor. Bu kompozisyon özelliklerinin sanatçının ışık heykeliyle birlikte gerçekleştirmiş olduğu deneysel serigrafi baskılarında da ön plana çıktığını görüyoruz. Altı adet baskının, bir dizi mantığıyla bir araya gelişini, sanatçıya ait görsel bir "İstanbul güncesi" olarak yorumlamak da mümkün. Çünkü burada izleyicilerin karşılaştıkları motifler, turistik İstanbul imgelerinden uzaklaşarak, normal yaşama gönderme yapan bir özelliğe sahip. Paul Schwer, İstanbul sokaklarında çekmiş olduğu fotoğrafları serigrafi tekniğiyle yeniden yorumladığında, tıpkı ışık heykelinde olduğu gibi farklı renk ve form birlikteliklerini ortaya çıkarıyor.

Spot On #6 sergisinin sürprizlerinden biri de, sanatçının 2007 yılında yapmış olduğu duvar resminin bir parçasının ilk kez sergileniyor olmasıdır. Bu parça (RESİM 2), Borusan Contemporary için kurumsal bir kimliğe sahip. Çünkü Schwer'in Perili Köşk'ü gösteren bu çalışması, kurumsal nitelikli birçok yapının motif olarak kullanılıyor.

"İstanbul Güncesi: Tour-Retour" sergisinin, açık pembe renge boyanmış duvarlar üzerinde izleyicilere sunulması bir rastlantı değildir. Bu renk, günümüzde çok yaygın olmasa da, hem Bizans mozaiklerinde, hem de Osmanlı sivil mimarisinde sıkça kullanılmıştır. Sanatçı, kentin belleğinde artık unutulmuş olan açık pembe tonunu seçerek, farklı kültürel yorumlamaların da kapılarını aralıyor. Perili Köşk'ün üçüncü katındaki Spot On #6 sergisi bünyesinde barındırdığı "katmanlarla" izleyicilere, hem mekânı, hem de bu mekân içinde son beş yılda gündeme gelen değişiklikleri,

Resim 2, 3: Paul Schwer, İsimli, 2007, Perili Köşk için duvar resmi, yerleştirme (2010 yılında üzeri boyanmıştır)
Resim: Sanatçı

Photograph 2, 3: Paul Schwer, Untitled, 2007, Wall painting and site specific installation for Perili Köşk (Destroyed 2010)

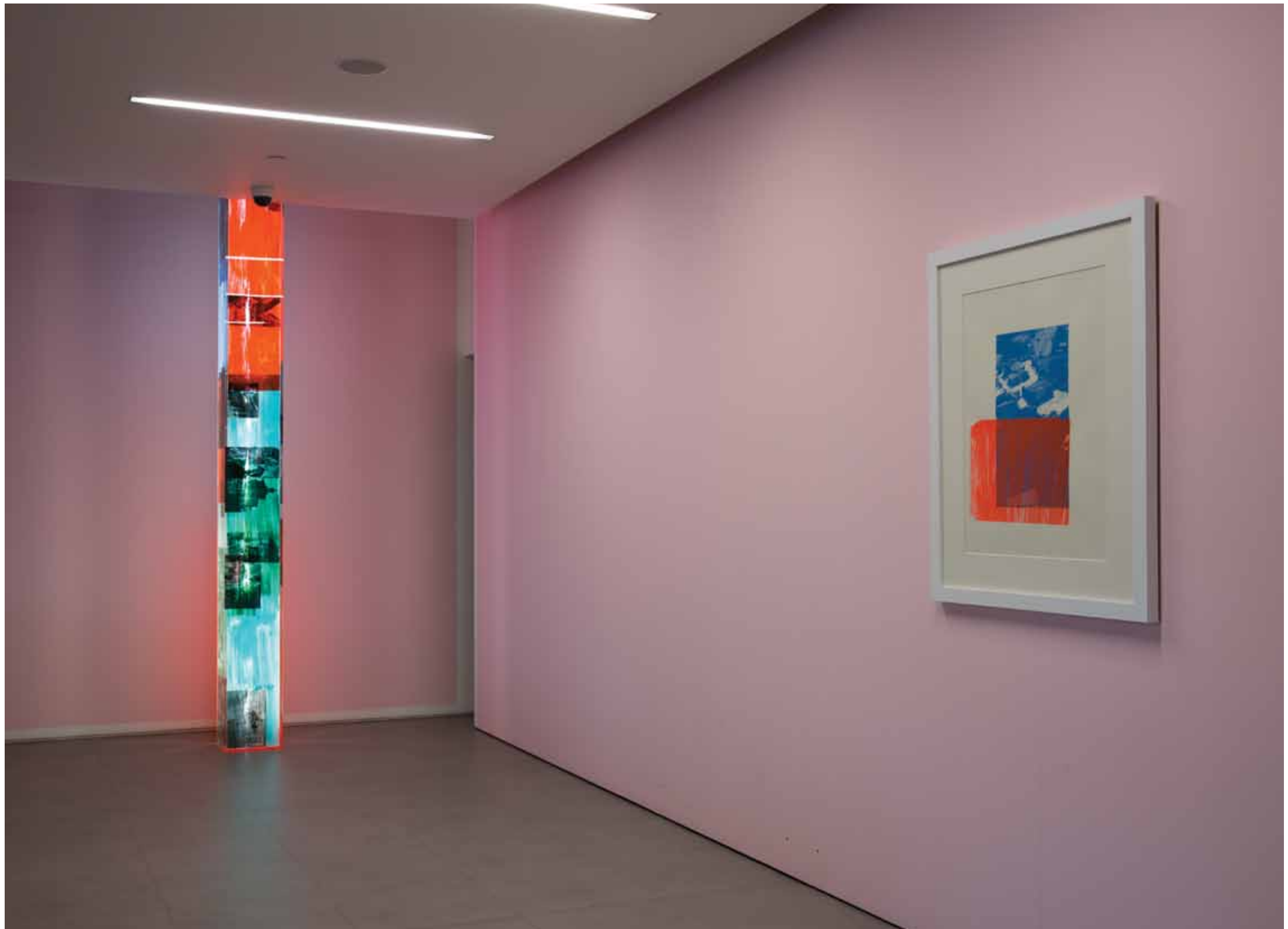
Photography: Artist

sürekli olarak gelişen bir kurumsal koleksiyonun perspektifinden sunuyor: Geriye değil, şimdiye, şimdiki zamana yoğunlaşarak.

Çukurbağ-Kaş, Ekim 2013

Istanbul Diary: Tour-Retour

Necmi Sönmez

Paul Schwer, who is based in Düsseldorf, made a mural for Borusan Contemporary in 2007. The artist came to Istanbul many times for this large scale work (PHOTOGRAPH 1) which covers the fourth and mezzanine floors of Perili Köşk and he created a visual memory with the photographs he took and the designs he made at each visit. Spot On #6 is an exhibition of Paul Schwer's works which are based on this memory; these works have recently become a part of the Borusan Contemporary Art Collection and have never been exhibited before.

As the name "Istanbul Diary: Tour-Retour" implies, the exhibition is composed of works inspired by what Paul Schwer saw during his trips to Istanbul between 2007-2012. The heart of Spot On #6 is the worked entitled "Galata". Paul Schwer, who has been using "light" as a material for approximately a decade, creates a unique "sculptural interpretation" based on different interpretations of lighting elements such as fluorescent lamps and light bulbs. "Light sculptures", a new term in art history, led the way to many different approaches when artists who were seeking new materials in the 1960s wanted to integrate the visual qualities of electrical lighting into their works. Creative artists whose works are deemed to be a part of significant movements such as Minimal Art (Dan Flavin, Bruce Nauman, James Turrell), Abstract Art (François Morellet), Conceptual Art (Keith Sonnier, Joseph Kosuth, Tatsuo Miyajima), Arte Povera (Maurizio Nannucci, Mario Merz) and Fluxus (Joseph Beuys, Dieter Roth) have used "light" elements with different perspectives by using various lighting techniques (light bulbs, neon, LED, etc.). The "light" elements that Paul Schwer uses in site-specific installations have brought a different context to the artist's works. As an experimental tool, light has a transmittant quality for the artist. What I mean by a transmittant quality is that the light elements Schwer uses do not stand on their own but always manifest themselves along with other techniques and even act as an intermediary between these techniques.

Although Paul Schwer studied painting at Düsseldorf Academy, he has been engaged in three dimensional experiments and trials that go "beyond painting" since the 1990s. From a classical perspective, the artist

makes "abstract art" with an emphasis on elements of color and he has gradually moved towards creating three dimensional works which bring together different techniques with the esthetics of collage. Three dimensional elements reveal that Paul Schwer has developed an approach that integrates the character of the venues where he holds his exhibitions. The artist started putting different "light elements" into his works and blending them with the techniques of painting, sculpture and three dimensional objects at the end of the 1990s. Blending can be defined as a "collage" in the terminology of art history. However, a collage made in 2013 is digital, repeatable and reproducible in contrast with collages by Picasso or Braque made at the beginning of the 20th century. The work entitled "Galata", the center of Paul Schwer's Spot On #6 exhibition, has all of the above qualities and many more.

"Galata" is like a column which can be looked at from four different perspectives. The spine of the work is composed of neon lamps and is surrounded by a translucent, transparent plexiglas. The artist covers all four façades of the column with serigraphic prints that are composed of the photographs he took; they are covered with transparent folios or abstract compositions applied directly onto plexiglas. The black and white serigraphic prints and the collage made by colorful brush strokes seem to be illuminated "from the inside" due to the effect created by the neon lights. The lighting creates different color compositions on all four sides of the work and draws viewers to it in an impressive way. The digital serigraphic prints are based on photographs the artist took in Istanbul in the past five years. Viewers who approach the light sculpture to take a closer look at the photographs see the "multi-layers", which are created by the compositions the artist creates by using vibrant colors and their use along with photographs. Visitors also see that the artist creates "Galata" with photographs he took from Galata Tower and motifs from Rumelihisari, where Perili Köşk is located.

"Galata" succeeds in bringing together elements based on abstract forms with images of Istanbul without becoming expressionist. Schwer seeks to create "a totally abstract construct" by combining striking tones (especially warm colors such as orange, red and yellow) in his light sculpture. These compositional qualities also come to the fore in the artist's experimental serigraphy prints along with light sculptures. One can interpret six prints which form a series as the artist's own "Istanbul diary", because the motifs viewers see are far from being touristic

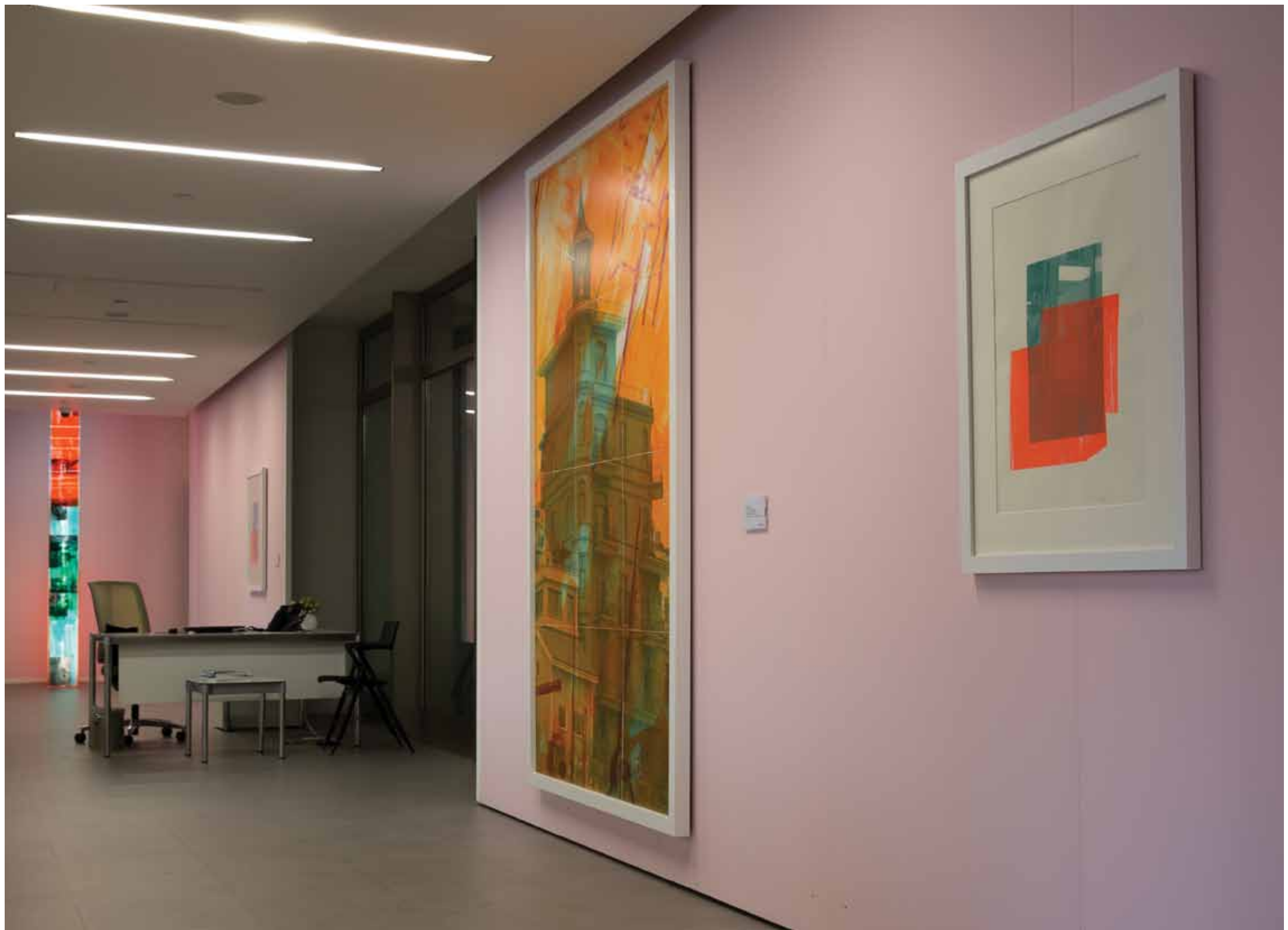
images of Istanbul, making references to daily life. When Paul Schwer reinterprets the photographs he took in the streets of Istanbul by using the serigraphy technique, he couples different colors and forms as he does in his light sculptures.

One of the surprises of Spot On #6 is the exhibition of a piece of the mural the artist made in 2007 for the first time. This piece (PHOTOGRAPHY 2) has a corporate identity for Borusan Contemporary, since Schwer's work which depicts Perili Köşk is used as a motif in many corporate publications.

It is no coincidence that the works in the "Istanbul Diary: Tour-Retour" exhibition are displayed against walls painted in light pink. Although this color is not used widely today, it was used abundantly in both Byzantine mosaics and civil Ottoman architecture. The artist opens the door to different cultural interpretations by choosing light pink, a color the city has forgotten. Spot On #6 presents the viewers with many "layers" of the venue, as well as the changes that occurred in the venue in the past five years, from the perspective of a constantly evolving corporate collection. It does not focus on the past; it focuses on the present.

Çukurbağ-Kaş, October 2013

Sergilenen Eserlerin Listesi | List of Exhibited Works

Paul Schwer, *Galata*, 2013, Plesiglas, Neon, Serigrafik baskı | Plexiglas, Neon, Silkscreen print, 300 x 30 x 30 cm
Borusan Contemporary Koleksiyonu | Collection
Sayfa | Page 7

Paul Schwer, *Galata*, 2013, Plesiglas, Neon, Serigrafik baskı | Plexiglas, Neon, Silkscreen, 300 x 30 x 30 cm
Borusan Contemporary Koleksiyonu | Collection
Sayfa | Page 8

Paul Schwer, *Istanbul*, 2013, Kağıt üzerine Serigrafik baskı | Silkscreen print on Paper, Basılı İmge | Printed
Image: 72 x 45 cm, Çerçeve | Frame: 100 x 81 cm, Edisyon | Edition: 2/10
Borusan Contemporary Koleksiyonu | Collection
Sayfa | Page 9

Paul Schwer, *Istanbul*, 2013, Kağıt üzerine Serigrafik baskı | Silkscreen print on Paper, Basılı İmge | Printed
Image: 72 x 45 cm, Çerçeve | Frame: 100 x 81 cm, Edisyon | Edition: 2/10
Borusan Contemporary Koleksiyonu | Collection
Sayfa | Page 10

Paul Schwer, *Istanbul*, 2013, Kağıt üzerine Serigrafik baskı | Silkscreen print on Paper, Basılı İmge | Printed
Image: 72 x 45 cm, Çerçeve | Frame: 100 x 81 cm, Edisyon | Edition: 2/10
Borusan Contemporary Koleksiyonu | Collection
Sayfa | Page 11

Paul Schwer, *Perili Köşk İçin* | *For Perili Köşk*, 2007, Kartona basılmış fotoğraf üzerine akrelik boya | Acryl on
photographic printed carton, Çerçeve | Frame: 260 x 163 cm
Borusan Contemporary Koleksiyonu | Collection
Sayfa | Page 15

Paul Schwer, *Perili Köşk İçin* | *For Perili Köşk*, 2007, Kartona basılmış fotoğraf üzerine akrelik boya | Acryl on
photographic printed carton, Çerçeve | Frame: 260 x 163 cm
Borusan Contemporary Koleksiyonu | Collection
Sayfa | Page 16

Paul Schwer, *Istanbul*, 2013, Kağıt üzerine Serigrafik baskı | Silkscreen print on Paper, Basılı İmge | Printed
Image: 72 x 45 cm, Çerçeve | Frame: 100 x 81 cm, Edisyon | Edition: 2/10
Borusan Contemporary Koleksiyonu | Collection
Sayfa | Page 17

