

T.C
ATATÜRK ÜNİVERSİTE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ

19.yuzyıl Avrupa Resminde Doğa ve Aşkın Sembolizmi
(DİPLOMA ÇALIŞMASI KAPSAMINDA HAZIRLANAN
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA RAPORU)

HAZIRLAYAN

Serpil PAÇUL

YÖNETEN

Doç. Evren KAVUKCU

ERZURUM_2023

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER DİZİNİ.....	3
GİRİŞ.....	4
1.BÖLÜM:ARAŞTIRMA RAPORU.....	5
1.1.SANATTA SEMBOLİSTDÜŞÜNCE.....	6
1.1.1.Sembol nedir.....	7
1.1.2. Sanatta Sembolizmin Doğuşu.....	8
1.2.19. yüzyılda Doğanın Ve Aşkın Sembolizm	9
1.2.1.Sanat Tarihinde Aşkın 12 Sembolizmi	10
1.2.2. Romantik Resimde Doğa Ve Sembolizm	11
1.2.3. Pre- Raphaelite Kardeşliği Ve Sembolizmi	12
1.2.4. Modern Sanatta Doğa ve Aşkın Sembolizmi.....	13
1.2.5. Post Modern Dönemde Doğa Ve Aşk.....	14
2.BÖLÜM	15
2.1. UYGULAMANIN YAPILIŞI.....	16
2.2. İÇERİK VE BİÇİME YÖNELİK SAPTAMALAR.....	17
2.3. UYGULAMANIN DÜŞSEL YÖNÜ.....	18
RESİMLER.....	19
SONUÇ.....	20
KAYNAK.....	21
ÖZGEÇMİŞ	22

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. John Everett Millais, Lorenzo ve Isabella, 1849, Tuval Yğb., 103x142 cm., Walker Art Gallery Liverpool

Şekil 2. Joseph Mallord William Tuncer, Thames Nehri Waterloo Köprüsü Üzerinde,1830-5 905x1210mm, Tuval üzerine yağlı boya

Şekil 3. Giorgione, Fırtına, 82x73cm, 1503-1509.

Şekil 4. Hera ve Zeus'un düğünü

Şekil 5.Cupid, Venüs, Mars'ın oğulları

Şekil 6. Afrodit'in Doğuşu

Şekil 7. John Constable ,Saman Arabası , 1821

Şekil 8. J.M.W., Turner, Yağmur,Buhar ve Hız,1844

Şekil 9. Eugene Delacroix ,Cezayirli Kadınlar,1830

Şekil 10. Ailesinin Evinde İsa / Christ in the House of His Parents, 1849-1850. J.E.Millais, tuval üzerine yağlıboya, 86.4 x 139.7 cm, Tate Gallery

Şekil 11. İşte Rabbin Hizmetçisi 1849-1850 Rossetti, tuval üzerine yağlı boya,72.4 x 41.9 cm, Tate Gallery

Şekil 12. Valentine'nin Sylvia'yı Proteus'tan Kurtarışı 1850-1851 W. H. Hunt, tuval üzerine yağlıboya 98.5 x 133.3 cm, Birmingham Museums and Art Gallery

Şekil 13. Joseph Mallord William Turner, Rain, Steam and Speed (The Great Western Railway), Tuval üzerine yağlıboya, 91x121.8 cm, 1841

Şekil 14. Caspar David Friedrich, Mountain Landsape with Rainbow, Tuval üzerine Yağlıboya, 69x102 cm, 1809/10

Şekil 15. Caspar David Friedrich, Sea Shore in Moonlight, Tuval üzerine yağlıboya, 135x170 cm, 1835/36

Şekil 16. Caspar David Friedrich, Bulutların Üzerinde Yolculuk, 1818, t.ü.y.b., 95 x 75 cm

Şekil 17.William Turner, Bir Kar Fırtınasındaki Buharlı Gemi,1842, t.ü.y.b., 91,5 x 122 cm, Tate Gallery, Londr

Şekil 18. Hernan Bas, Kuğu prensi, 2004, tuval üzerine akrilik ve guaj,76,2 x 101,5 cm.

Şekil 19.Gülistan Karagözle, Tefekkür III, 2014, t.ü.y.b.,140 x180 cm.

Şekil. 20.Serpil PAÇUL, Doğa ve Aşk, 70x100 cm, yağlı boya

Giriş

Sanatta sembol kullanımını sanatçılar açısından oldukça verimli olup onlar için birer ilham kaynağı olmuştur. Sanatçılar sembol kullanımını sanat eserlerinde birer derinlik ve anlam oluşturmak için kullanmışlardır. Baktığımız zaman her bir sanatçı bu yeteneğini çok iyi işleyip ve daha sonra da kendine özgü eserler oluşturmuşlardır. Sembolist düşünce 19 yüzyıl sonlarına doğru ortaya çıkmış ve bu akım başka alanlarda da yerini almıştır. Örneğin resim ve tiyatro alanlarında yer almaktadır. Bazı semboller rastlantısal, geleneksel, evrensel olacak şekilde gerçekleşmiştir. Sembollerin doğuşu insanların yeryüzündeki varlığı ile ortaya çıkmıştır. İnsanlar yaşamış oldukları dönemde duvarların üzerine semboller çizerek belirtmişlerdir. 19 yüzyılın sanatçıları yaşamış oldukları dönemde içine dönük yaşamışlardır ve bu durumu eserlerine de yansıtmışlardır.

Sanat tarihinde Aşkın sembolizmini oluşturmada 12 sembolden faydalanmıştır. Bunlar; elma, claddagh, aşk tanrısı, kumru, arp, yasemin, kokopelli, aşk düğümü, akçaağaç yaprağı, osram ne nsoromma, gül, deniz kabuğu gibi sembollerdir. Her birinin mitolojik alanlarda ayrı anlamları vardır. Romantik resimde doğa ve aşk sembolizmine baktığımız zaman klasikçilik akımına karşı bir tepki olarak çıkmıştır. Romantik akımı insan ve doğaya olan yaklaşımda akıl dışıcılık, duygusallık, heyecan, iç güdü, öznellik, sezgi, ifade özgürlüğü, bilinç altı, yaratıcılık, yalnızlık, doğa sevgisi, yurt severlik gibi kavramların oluşumunda önemli bir yer almıştır. Romantik bir manzara oluşumunda yazarlar doğadan faydalanıp dramatik olanı betimlemek için kendi üsluplarıyla eserler oluşturmuşlardır. Pre Raphaelite kardeşliği bir öğrenci topluluğu olmakla birlikte kendilerini rönesans öncesi dönemin tekniğini oluşturmada ve stil birliği ile ifade etmeyi seçen bir hareketin kuruyucularıdır. Yaptıkları resimlerde figürleri nesnelere doğrudan doğruya çalışmak ve seçilmiş olan konuları en gerçekçi şekilde verebilmektedir. Pre Raphaelite üyeleri resimlerini açık havada yer edinmiş ve doğrudan tabiatla birlikte iç içe olup en doğal hali ile modernden ve nesneden çalışıp daha sonra gerçekçi nesnelere ile resimleri resmederken simgesel anlamlara yaklaşmışlardır.

Modern sanatta Doğa sembolize ederken sanatçılar insan ve doğa arasındaki ilişkileri ele alıp incelemiş ve sanat tarihi boyunca doğa kavramında verilmiş olan anlamlar sanatçılar tarafından yapıtlarına aktarılıp anlatmıştır. Doğa kavramı sanatçılar için sunumun ötesinde yaşam- ölüm, geçmiş -gelecek, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve toplumsal faktörler, coğrafi konum tarihsel olaylar, gerçek ve kurgu, kişisel hikayeler gibi konular üzerinde barınmakta ve bu sonuç

eşliğinde sanatçıların eserlerinde ele almış oldukları konuları doğa imgesi ile kendine özgü doğa sorunlarını görünür kılmaktadır.

Post modern sanatta Doğa ve Aşk kavramını ele aldığında insanlar doğa karşısında dönemin oldukları dönemdeki çağdaş problemlerin temeline dayanmış olduğu bir dönemdir. Dönemin sorunları, bunalımlarını modern insanların problemlerini sanatta birer yansıma haline gelecek şekilde oluşturmuştur.

2.BÖLÜM

2.1 UYGULAMANIN YAPILIŞ GEREKÇESİ

Uygulamanın temelinde kişi oluşturmak istediği semboller yolu ile duygularını ve düşüncelerini ifade etmiştir . Sembolist sanatçılar resimlerinde kendi fantezilerini veya ruh halinin neden olduğu sembollere anlam yükleyerek oluşturduklar. Bakıldığını zaman her sembolün kendi kültürüne ait olduğu özellikleri taşıdığı gibi evrensel sembollerde vardır. Evrensel semboller herkesin anlayabileceği şekilde tasarlanmış olan sembollerdir. Sanatçı evrene bir mesaj vermek istediğinde yahutta kendini ifade edebilmek için kullanmış olduğu sembollerden faydalanır. İlk çağdan itibaren günümüze kadar sembol kullanımı her dönemin birer parçası haline gelmektedir. Sembolizmin anlamı esere hareketlilik derinlik, hipermetinsellik ve müzikalite kazandırdığı gerçeğinde yaratmaktadır. Yani Doğa İle bir bütün hale gelip duygularımızı, düşüncelerimizi semboller yolu ile resmetmek mümkündür. Doğa alanındaki çalışmalar huzuru, aşkı, mutluluğu hissettirdiği gibi hüznü, acıyı ,kaderi, korkuyu gibi duyguları ifade edebilmek için kullanılır.

2.2. İÇERİK VE BİÇİME YÖNELİK SAPTAMALAR

Doğa ve Aşk üzerinde gerçekleştirmiş olduğum eserde öncelikle sembollerin anlamını ve sanatta sembollerin yerini araştırıp çalışmamı gerçekleştirmekteyim . Doğa konusunu ele almamın birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden en önemlisi doyanın ruhuma şifa vermesidir. Araştırmalarımı gerçekleştirdiğim zaman doğanın insanlar üzerindeki yanlarını, ele alış şekillerini ve son olarak çevresel sorunları doğa teması ile ilişkilendirip resmetmeleri olmuştur. Ophelia Britanyalı sanatçı Sir John Everett Millais tarafından 1851-1852 yılları arasında yapılan bir yağlı boya tablosundan esinlenerek eserimi gerçekleştirdim. Eserimi 70x100 boyutunda olan tabloya yağlı boya tekniğini kullanarak gerçekleştirdim. Bu çalışmada aşkı, huzuru, mutluluğu doğa yardımı ile sembolize edip sembol olarak da çiçeği ele aldım. İzleyiciler tabloya baktığı zaman doğanın insanlar üzerindeki birçok duyguyu, düşünceyi farklı semboller yardımı ve farklı bir anlatım yolları ile anlatabileceklerine yön göstermektedir.

2.3. UYGULAMANIN DÜŞSEL YÖNÜ

Yapmış olduğum çalışmamda sembolist düşüncenin sanat üzerindeki etkisini ve dönemler içerisinde gerçekleşmiş olan olayları dönemler içerisinde araştırdım ele aldığım dönemler şunlardır; Modern dönemde Doğa ve Ask, Romantik Dönemde Doğa ve Ask, Post Modern dönemde Doğa ve Ask gibi dönemlerdir. Bu Dönemlerin içeriğine bakmanın sebebi doğayı hangi sembolist sanatçı ne tür düşünce yapısı eserlerini gerçekleştirdiği ve daha sonra izleyicilere olayları aktarıp, insanları aydınlatmıştır ve onların görmüş oldukları karşısında kendileri kolaylıkla ifade etmelerine yardım etmiştir. Semboller hayatımızın her döneminde, her anında önemli bir yere sahip olmaktadır. Bende doğa ile insani bir bütün haline getirip yaşadığım, hissettiğim o ani doğa yardım ile göstermekteyim. Doğanın bir parçası olan“ Gül “ sembolünü ele aldım ve bildiğin gibi gül simgesi aşkı simgeler. Ayrıca Gül sembolü evrensel bir semboldür olarak da bilinir, herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilir haldedir. Her dönemde ele alınmış Doğa kavramı sembolistler tarafından inceleyip, görseller yardım ile açıklanmaktadır. Son olarak da ele alınmış Kaynakçalar belirtilmiştir.

Şekil.2.1 Serpil PAÇUL tuval üzerine yağlıboya 70x100, Doğa ve Aşk

ÖZET

KAYNAKÇA

Dergi Park <https://dergipark.org.tr/art...PDF>

DergiPark <https://dergipark.org.tr/art...PDF> SEMBOL ve SEMBOLİZM

İstanbul Üniversitesi <http://nek.istanbul.edu.tr/TEZPDF> Idil Sanat ve Dil Dergisi. Http sanatsal algının doğayla olan etkileşimi ve bu etkileşimin görünüşünü resmindeki

<https://dergio.comsanat-tarihinde> Sanat Tarihinde Aşkın 12 Sembolü

dipnotsanat <https://www.dipnotsanat.comro>.Romantizm Akimi ve Resim Sanatına Yansımaları

<https://www.dipnotsanat.com/ro>..Romantizm Akimi ve Resim Sanatına Yansımaları

https://dergipark.org.trart...PDFPRE-RAPHAELITEKARDESLICIVESembolizmi*1
EXTRAORDINARY...

<https://avesis.deu.edu.trd..çagdas> sanatta düşsel bir alan olarak doğa imgesi – AVESİS

<https://acikbilim.yok.gov.trResimde> figür ve doğa ilişkisine postmodern bakış

ÖZGEÇMİŞİM