

R E M I X

FUNDA
ÖZGÜNAYDIN

17 EKİM - 4 KASIM 2017

17 OCTOBER - 4 NOVEMBER

GERÇEK OLAMAYACAK KADAR İYİ BİR RÜYA

Funda Özgünaydın çalışmalarına ilişkin birkaç düşünce

Benim için doğadan kopmak insanlıktan kopmak demektir.

Funda Özgünaydın

Berlin ve İstanbul'da yaşayan Almanya doğumlu sanatçı Funda Özgünaydın'ın çalışmalarına ilişkin birkaç düşünce, mevcut sosyal yapıları ve hayat döngüsünü eleştirel bir biçimde sorgular. Bu durum, sanatçının insanın modern toplum ve doğayla olan ilişkisini incelerken ontolojik ve varoluşsal sorular kadar sosyo-politik sorularla da uğraşmasından kaynaklanır. Sosyal sınıflar ve insanların sosyal hiyerarşiler içinde birbirleriyle etkileşimleri esas odaklandığı alanlardır. Aynı zamanda, farklı disiplinlerde çalışan bir sanatçı olarak sosyal gelişimlere yönelik yeni bakış açısının görsel olarak nasıl yansıtılacağı ve değişimlerin nasıl gösterileceği ile ilgilenir. Sanat eğitimini Hito Steyerl'in sınıfında Berlin'de alan Özgünaydın, Türkiye ile her zaman yakın temas içinde olmuştur. 2013'ten beri Berlin Senatosu'nun çeşitli kültürel değişim programlarına ve yerleşim programlarına katılarak Türkiye ile ilişkisini daha derin hale getirmiştir. Tarabya Kültür Akademisi'ndeki araştırma çalışmaları sırasında, İstanbul'un etkisini ortaya koyan eserler sunmuştur. Galerimiz'deki Remix adlı sergisinde kağıt ve kanvas üzerinde çalışmalar sergilemekte ve yakın dönemde kentimizde edindiği deneyimlere gönderme yapmaktadır.

Funda Özgünaydın'ın zıtlıklar ve kontrastlardan oluşan kompozisyonlarında, sanatın hayatla iç içe olduğuna yönelik inancı yansıtılmaktadır. Çalışmasının heterojen karakteri kolaj kullanımına yansımakta ve melez oluşumları yaratmasında kavramsal olarak açığa çıkmaktadır. Yarı insan-yarı çiçek veya yarı insan-yarı hayvan şeklinde olan parçalarının başrol oyuncularını, insan ve hayvan ya da çiçek sentezleridir. Böylece, hayat ve sanatın ve insan ile doğanın doğrudan birbirlerine bağlı olma hali sunulmaktadır. Her şeyin kalıcı olarak değiştiği ve önem taşıyan her şeyin yansıtıldığı çalışmaları Galerimiz'deki sergide yer almaktadır. Bu çalışmada, Özgünaydın'a göre giderek daha mekanik hale gelen çığırın dünyamızın mevcut durumunu eleştirel bir şekilde yansıtmak için ekolojik maddeler insani boyutlarla bir araya gelir. Buna göre, bizim köklerimize dönmemiz ve insan ile doğa arasında denge kurmanın analog bir yolunu bulmamız gerekmektedir. Bu gerçeklik ile doğrudan ilgilenme inancı, çalışmalarının resim ile yeni medya arasında gidip gelmesini sağlar.

Kişilerin, hayvanların ve doğanın resimlerinden oluşan arşiv malzemeleri, sanatçının hayatıyla ve sosyal yapılarla mücadele etmesinde kavramsal başlangıç noktasını oluşturur. İnsandan hayvana ve hayvandan insana geçiş, hayatın döngüsünü görselleştirir. Amaç ilüzyon yaratmak olmasa da çeşitli resimler ve katmanlar mükemmel bir biçimde bir araya getirilir, mozaikleştirilir veya yerleştirilir. Böylece, çeşitli katmanlardan oluşan çok katmanlı gerçekliğe gönderme yapmak için resimlerin yapıcılığı açığa çıkartılır.

İki seriden oluşan "Remix" sergisinde Özgünaydın, bir taraftan yüz yerine çiçek yerleştirilen çeşitli kağıt kolajlar sunuyor. İzleyiciler, çiçeğin arkasında gerçek bir yüz olup olmadığına veya kafanın çiçeklerden oluşup oluşmadığına kendileri karar verirler. Kararları ne yönde olursa olsun sunulan kişilerinin kimliklerinin gizlendiği aşikardır. Çalışmalarında çiftler görürüz, güneşli bir yaz günü pitoresk manzaralarda zaman geçiririz. Doğru olamayacak kadar iyi, gerçek olmayacak kadar mükemmeldirler. Bu kolajların gerçek gücü işte tam da budur. Giydikleri modadan ve orijinal resimlerin

solan renginden dolayı bir nostalji ve melankoli dalgası yayılır. Geçmişe bakmak, pozitivitenin normal zihin durumu olabildiği daha iyi zamanlardan bir fısıltı gibidir. Doğanın güzelliği insanları örtmekte ve daha iyi varoluşlara taşımaktadır. Gerçek olamayacak kadar iyi bir rüya.

İkinci seri, kağıt ve kanvas üzerine boyalardan ve baskıdan oluşur. Burada yine melez başrol oyuncularını betimlenir. Ancak bu sefer, yarı insan- yarı hayvan yaratıklar filme benzeyen kurulumlarda yer alırlar. Bir filmin durağan bir karesi gibi karakterler, kent ortamında gerçekleşen gizemli bir sahnenin parçalarıdır. Çalışmaların çok katmanlı ve parçalı kompozisyonu ancak izleyenin zihninde tamamlanabilir. Çizgilerin ve yapıların karmaşık yapısı varoluşun kaosuna işaret eder. Oldukça dinamik olan bu kompozisyonlar estetik açıdan çok çekicidir ve izleyenleri doğrudan çalışmaya çeker.

Kağıt kolaj çalışmaları güzellik, uyum ve pozitivite ile ilgilenirken resimler ve baskılar oldukça gizemli ve hatta bazen esrarlıdır. Bu iki serinin bir yerde buluşması, Remix'i özel kılar. Sanatçının çalışmaları çoğulculuğu ve heterojenliği kadar hayatın karmaşıklığı ve asla bitmeyen çatışmalarıyla paradoks dünyamızı da açığa çıkarır.

MARCUS GRAF

A DREAM, TOO GOOD TO BE TRUE

A few thoughts on the current state of the work of Funda Özgünaydın

Losing touch with Nature, means for me losing touch with humanity

Funda Özgünaydın

The work of the German born artist Funda Özgünaydın, who lives and works in Berlin and Istanbul is characterized by a critical review of given social structures and the cycle of life. This is the reason she mainly deals with socio-political as well as ontological and existentialist questions around the being of man in relation to modern society and nature. Here, social ranking, and how people interact within different social hierarchies are her main concerns. At the same time, as an artist who works in various disciplines she questions how to visually reflect a new perception of social developments, and how to display changes?

Özgünaydın, who received her artistic education in Berlin in the class of Hito Steyerl, has had always a close connection with Turkey, and especially with Istanbul. Since 2013, she could intensify this relationship, as she took part in several cultural exchange programs of the Berlin Senate as well as residency programs. During her current research stay at the Cultural Academy Tarabya, she has formulated a body of work that clearly shows the impact of Istanbul. Her show Remix at Galerimiz presents pieces on paper and canvas, and refers to her recent experiences she gained in our metropolis.

In Funda Özgünaydın's compositions of opposites, and contrasts, she underlines her believe in art being closely intertwined with life. The heterogenous character of her work is formally reflected in the use of the collage and conceptually exposed in the creation of hybrid creatures. As half man - half flower, or half man - half animal, the protagonists of her current pieces are synthesis of human beings and animals or flowers. Here, a direct interconnection of life and art, as well as man and nature is given. The cycle of life, in which everything is in permanent flux and where everything matters gets clearly reflected in her works exhibited at Galerimiz. There ecological matters meet humanistic aspects in order to critical reflect on the current state of our crazy world, which is according to her more and more mechanical, so that we need to get back to our roots and an analogue way of creating a balance between men and nature. This believe in a non-mediated way of dealing with reality has made her moving back and forth from painting and drawing to new media.

Archival material combined with images of people, animals, and nature, means the main conceptual starting point during her dealing with life and the social structure. Making the transition from human to animal and visa-verse visualizes the cycle of life. Though, her aim is not illusion, as the various images and layers are not perfectly synced, pixelated, or placed. She rather exposes the constructiveness of the depicted images for referring to the multi layered being of reality, which consists of various layers itself.

Remix consist of two current series. On the one hand, Özgünaydın presents collages of various paper-prints that show figures, which have flower instead of faces. The spectator can decide whether s/he believes that the actual face is hidden behind the flowers or the head itself is consisting of flowers. In any case, the identity of the presented people is hidden. What we see are couples, who spend time in picturesque landscapes on a shiny summer day. It is too good to be true, too perfect to be real! And this is the actual strength of these collages. Due to the fashion they wear and

due to the slightly faded coloring of the original pictures, a sense of nostalgia and melancholia appears. A glimpse in the past seems like a whisper from better times, where positivity could have been a normal state of mind. The beauty of nature is covering the people, and transforms them into better beings. A dream, too good to be true.

The second series is consisting of paintings and prints on paper and canvas. Here again hybrid protagonists are depicted. Though this time, the half man-half animal creatures are now set in film-like setups. Like a still from a movie the characters are part of a mysterious scene taking place in an urban surrounding. The multi-layered and fragmental composition of the works can only be completed in the mind of the spectator. A complex structure of lines and textures is pointing to the chaos of our existence. The highly dynamic compositions are aesthetically very appealing and draw the spectator right into the work.

Whereas the paper-collages deal with beauty, harmony and positivity, the paintings and prints are rather mysterious, and even sometimes uncanny. The combination of these two series in one place gives Remix a special character, which points to the pluralism and heterogeneity of her work, as well as to the complexity of life and our paradox world with its never-ending clashes.

MARCUS GRAF

ELCH-HUMAN I

karışık teknik / mixed media

178 x 154 cm, 2017

ELCH-HUMAN

karışık teknik / mixed media

136 x 123 cm, 2017

INTERFERENCE I

karışık teknik / mixed media

123 x 133 cm, 2017

POSITIVITY IV

kolaj / collage
22 x 49 cm, 2017

POSITIVITY X

kolaj / collage

30 x 21 cm, 2017

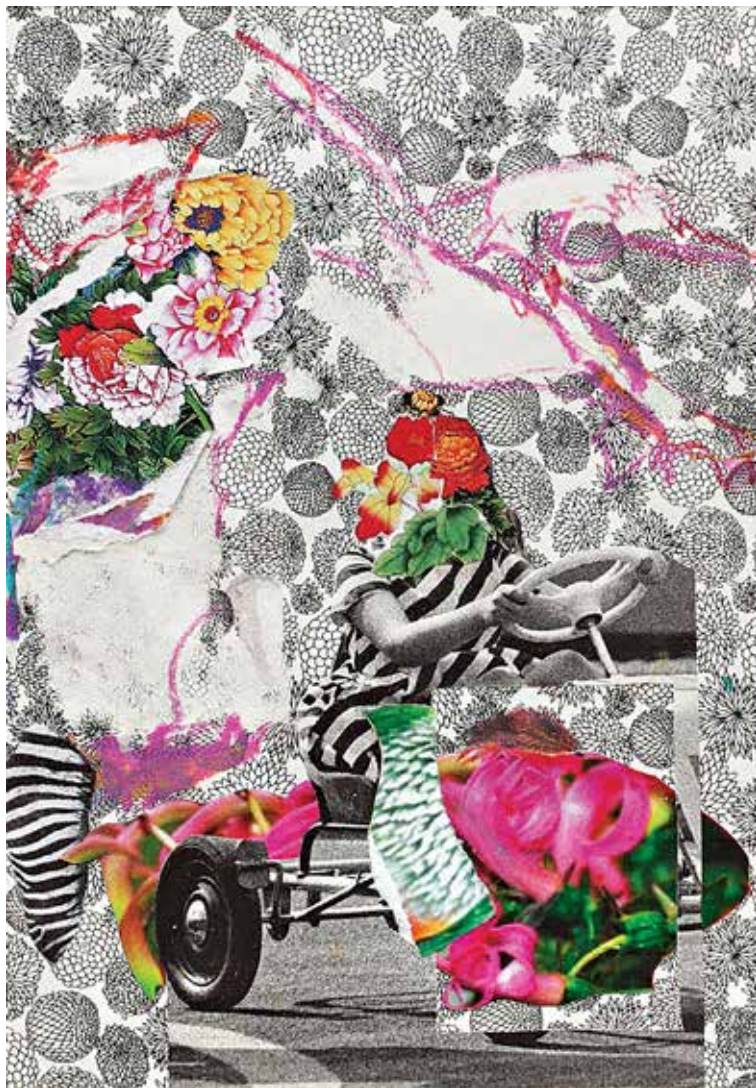
POSITIVITY VIII

kolaj / collage
28 x 20 cm, 2017

POSITIVITY VII

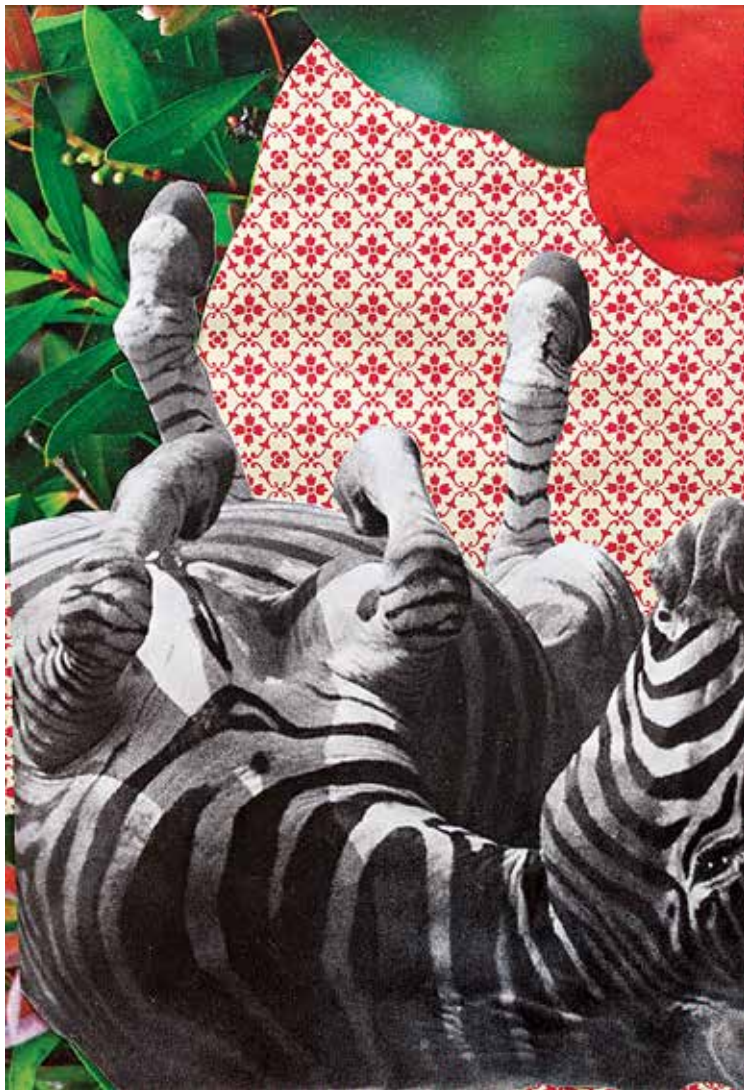
kolaj / collage
28 x 20 cm, 2017

POSITIVITY V

kolaj / collage

28 x 20 cm, 2017

POSITIVITY IX

kolaj / collage
28 x 20 cm, 2017

POSITIVITY XI

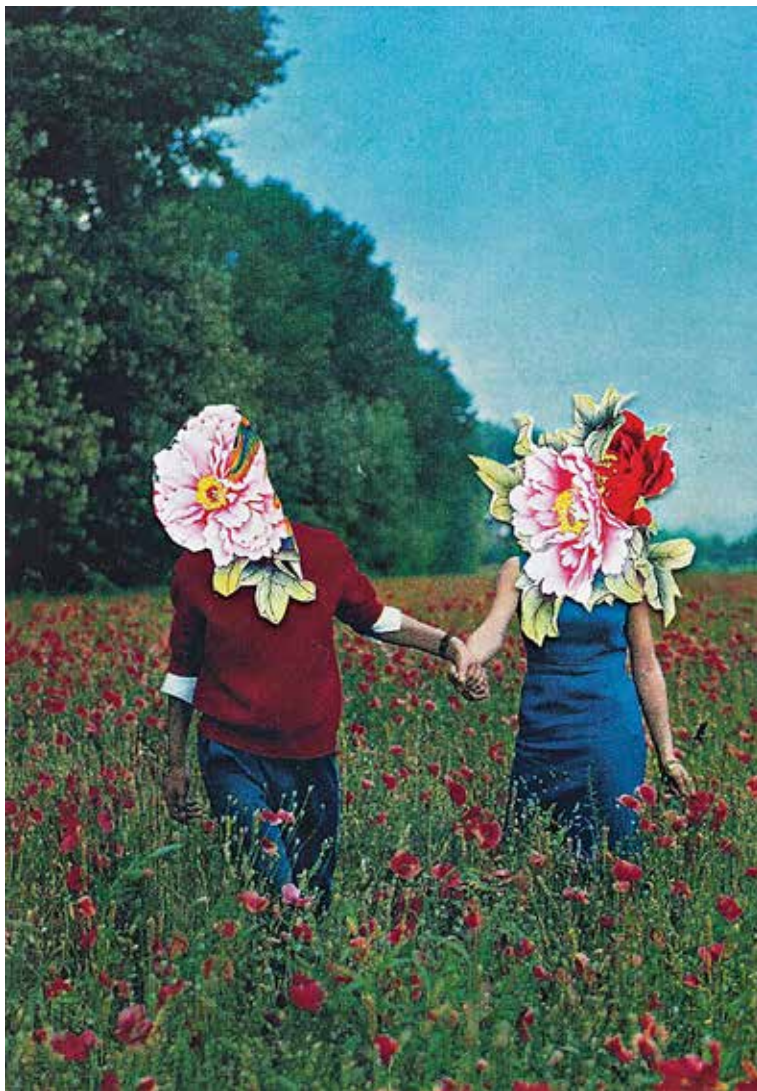
kolaj / collage
28 x 20 cm, 2017

POSITIVITY III

kolaj / collage

26,5 x 18,5 cm, 2017

POSITIVITY I

kolaj / collage

18,5 x 26,5 cm, 2017

POSITIVITY II

kolaj / collage

18,5 x 26,5 cm, 2017

LOVE WILL SAVE US ALL I
tuval üzerine akrilik / acrylic on canvas
91 x 142 cm, 2017

POSITIVITY XII

tuval üzerine akrilik / acrylic on canvas

100 x 135 cm, 2017

LOVE WILL SAVE US ALL II

tuval üzerine akrilik / acrylic on canvas

97 x 97 cm, 2017

UNTITLED III (BULL-HUMAN-BLACK)

karışık teknik, serigraf baskı, tuval üzeri akrilik
mixed media, silkscreen print, acrylic on canvas

73 x 110 cm, 2017

UNTITLED III (BULL-HUMAN-BLACK)

karışık teknik, serigraf baskı, tuval üzeri akrilik
mixed media, silkscreen print, acrylic on canvas

73 x 110 cm, 2017

UNTITLED II

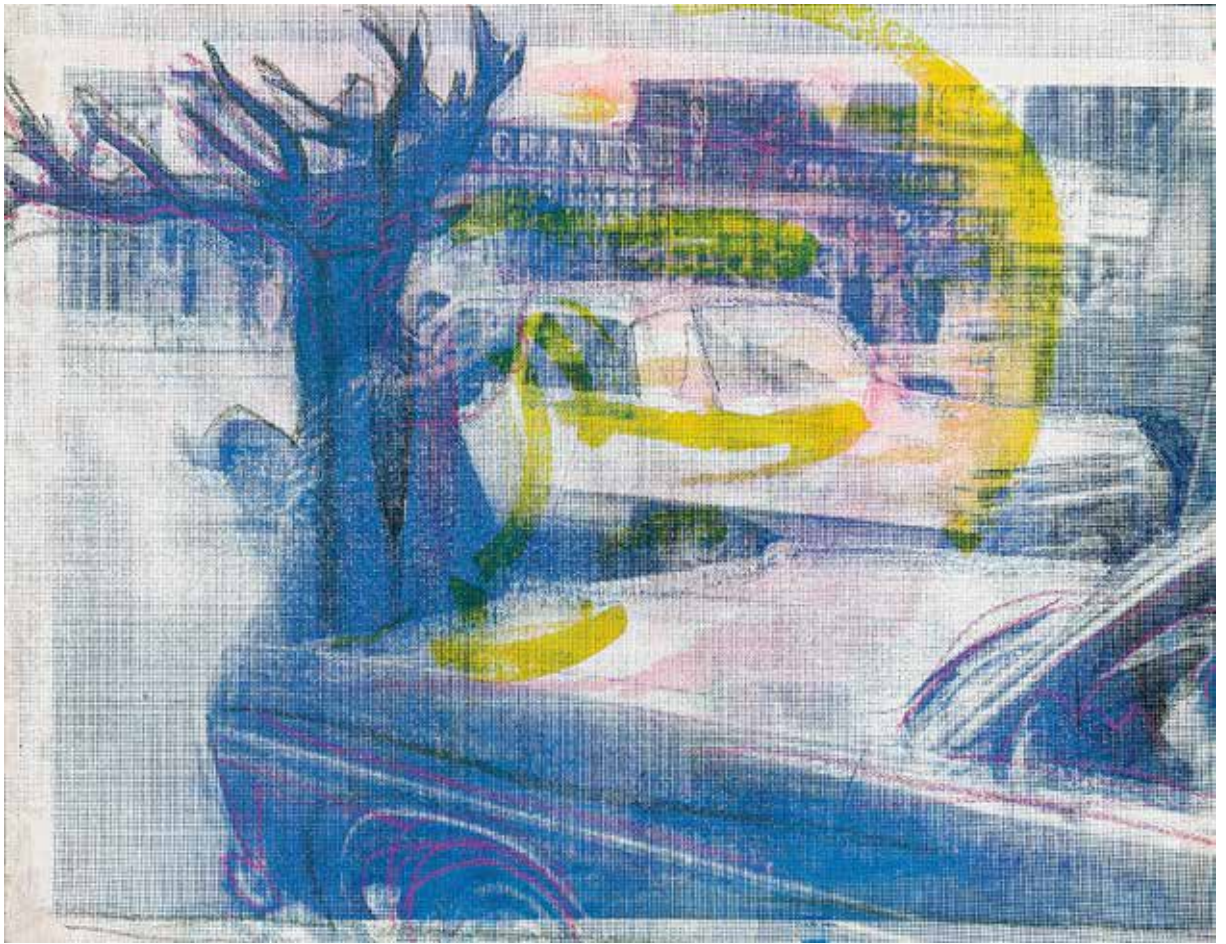
karışık teknik, serigraf baskı, tuval üzeri akrilik
mixed media, silkscreen print, acrylic on canvas
66 x 80 cm, 2017

DEER-HUMAN (DEER ORANGE)

karışık teknik, serigraf baskı, tuval üzeri akrilik
mixed media, silkscreen print, acrylic on canvas

61 x 80 cm, 2017

DEER-HUMAN (BLUE)

karışık teknik, serigraf baskı, tuval üzeri akrilik
mixed media, silkscreen print, acrylic on canvas

63 x 81 cm, 2017

FUNDA ÖZGÜNAYDIN

Doğum yeri, Frankfurt / Main

Berlin ve İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.

KİŞİSEL SERGİLER:

2014 MFA, UDK, Güzel Sanatlar Üniversitesi Berlin // Prof. Dr. Hito Steyerl

2012-2013 Goldrausch Kuenstlerinnen art IT

2013 Diploma, UDK, Berlin // Prof. Hito Steyerl

2009-2012 Berlin University, Udk - Universität der Künste
Workers Punk Art School

2005-2008 BA, Fine Arts, Crawford College of Art & Design,
Cork City, İrlanda

2007 Magyar Kepzomuveszeti Egyetem,
Budapest University of Fine Arts

2004-2005 Foundation Studies Crawford College of Art
& Design, İrlanda

SANATÇI KONUK PROGRAMI / ÖDÜL

2017 Kulturakademie Tarabya, İstanbul (Temmuz-1 Ekim 2017)

2017 Kültürel Akademi Tarbaya, İstanbul (Ocak - 1 Nisan 2017)

2013-2014 Berlin Kültür Vakfı Çalışma Bursu, İstanbul

2014 Co-organised by the Ministry for the Aegean and
the Athens School of Fine Arts, Residency

2008-2009 GlogauAir artist in Residency program,
Berlin Kreuzberg

2008-2009 Arts Council Ireland, Travel & Training Award

2008-2009 Winner at Amister Art Friendly Award, VideoAkt

2008-2009 LOOP VIDEO FESTIVAL, Barcelona

SEÇİLMİŞ SERGİLER

2017 Karma, Artgalerim Bebek, İstanbul

2017 Soloshow Goethe Institut, Ankara

2017 Rebellion, Scotty Enterprises, Berlin

2017 RAISE/RAZE, M3 Kunstthalle, Berlin

2017 Glueheads, TAK, Kadıköy, İstanbul

2016 "Self translation", GlogauAir Exhibition Space,
Küratör: Özlem Cengel

2016 "Zimmer frei! Vacancies!" Gallery Wedding, Berlin

2016 "Whatever Forever" C.A.M Gallery, İstanbul

2015 "Schwitzkästen- headlocks, hopelessness & other battles"
Kunstverein / Künstlerhaus Dortmund

2015 "Gallery Wedding", Berlin

2015 "Taş/Kağıt/Makas", Küratör: Elif Bayoğlu, artnivo, İstanbul

2015 Mixer Arts, İstanbul, Open Space – Prints,

Küratör Mehmet Kahraman

2015 VJ / Video DJ, with DJ Ipek Ipekcioglu / Berlin-İstanbul 2

2015 A Yearlong Programme of Exhibitions and Performances
curators: Bonaventure Soh Bejeng
& Solvej Helweg Ovesen

2014 "this secret world that exists right there in public"
Rampa Galeri, İstanbul

2014 "Retrospect Time in İstanbul" in cooperation of
the cultural district office, M3 Kunstthalle, Berlin

2014 EXPOSED. Self-Portraits by Woman

Kino Arsenal, Berlin, Küratör, Maria Morata

2013 "HEUTE HIER", HAUS am KLEISTPARK,
Küratör, Dr. Birgit Möckel, Özlem Cengel

2013 Scotty Enterprises, Berlin

2013 Re.act.feminism, Akademie der Künste, Berlin, Germany

2013 Triptychon, Atelierhof Kreuzberg, Berlin

2013 Kreuzberg Pavillion, PhantomLike

2012 "Rita, sagen Sie jetzt nichts! Goldrausch
Exhibition", Kunstverein Tiergarten, Gallery Nord

2011 5th Jakarta International Video Festival 2011

2011 GlogauAir Gallery, More lights, tribute
& memory to Chema Alvargonzales

2010 Festival Miraddas De Mujeres, various exhibition places in
Madrid, Spain

2010 BAC10 The International Festival of Contemporary Art,
Barcelona, Spain

2010 Werkstatt der Kulturen, Berlin,

Home Sweet Home Performance

2010 Casoria Contemporary Art Museum

Naples, Maghmart Festival

2009 Zeitraumexit, Mannheim, Guncel Sanat

2009 Saloon Su de Coucou, Berlin

2009 Kunstrau, Bethanien, İstanbul Off Spaces, Group Exhibition

2009 Loop, Barcelona Video Festival

2008 Circa, Culture Night Ireland, Dublin

2008 2B Gallery, Budapest, Metamorphoses

FUNDA ÖZGÜNAYDIN

Funda Özgünaydin was born in Frankfurt/Main, currently living and working in Berlin & Istanbul.

She has earned her BA (2008) in Fine Arts in Cork City, at Crawford College of Art & Design, Ireland.

During her studies in Ireland, she also attended (2007) Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest University of Fine Arts.

After completing her Residency in Berlin / Kreuzberg at GlogauAir with the Travel & Training Award from the Irish Arts Council, she participated as guest student regularly in classes at UDK, University of Fine Arts University in Berlin with Dr. Hito Steyerl from 2008/09.

In 2010/11 she was part of the students of Hito's Independent Workers Punk Art School in an artist studio in Kreuzberg, Berlin.

She successfully later finished her one-year postgraduate professional development course with Goldrausch Künstlerinnen IT in Berlin, a project for women artists which promotes careers of outstanding, emerging female artists, in 2012.

Later she earned her Diploma at UDK in 2013 and her Master Student Degree in 2014, in the class of Dr. Hito Steyerl.

In 2014 Funda completed her artist-in-residence in Istanbul with Berlin Senate's cultural exchange program.

From January –end of March, 1st of July till end of September 2017 she was attending her artist in residence program, at Tarabya Cultural Academy, in Istanbul.

GALERi/MiZ

Hüsrev Gerede Caddesi 64 Teşvikiye İstanbul

www.galerimiz.com

T +90.212.241 76 66