

SUZAN BATU

ÇUKULATA-FİSTİK
FLAVORS

SUZAN BATU

ÇUKULATA-FİSTİK
FLAVORS

DIRIMART

*LALE
TULIP
2007*

*tuval üzerine akrilik
acrylic on canvas
183 x 88 cm*

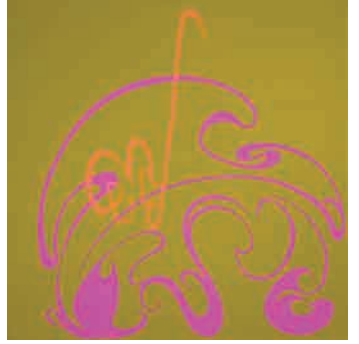
*TIRTIL
CATERPILLAR
2007*

*tuval üzerine akrilik
acrylic on canvas
122 x 122 cm*

*SERIF
2007*

*tuval üzerine akrilik
acrylic on canvas
122 x 122 cm*

*SERIFONE
2007*

*tuval üzerine akrilik
acrylic on canvas
122 x 122 cm*

SUZAN BATU'NUN HARİKALAR DİYARI

CHARLOTTA KOTIK

Lewis Carroll'un *Alice Harikalar Diyarında* adlı eserinin beşinci bölümünde, Alice yazarın hayal dünyasının büyüğü evreninde yaşayan idyosenkratik yaratıklardan bir diğeri, devasa bir mantarın tepesine kurulmuş, nargilesini tüttüren mavi bir tırtıl ile sohbe koyulur. Alice'in burun kıvrıldığı yedi buçuk santimetrelilik boyundan son derece memnun bir halde, tırtıl üzerine büyük bir özenle kurulduğu sihirli mantarın yardımıyla nasıl büyüdüğü küçüleceğine dair birbir tavsiyede bulunur. Hikâyedeki diğer fantastik karakterler arasında dahi tartışmaya açık bir karakter olan tırtıl, hikâyeye hafif bir egzotizm katan bir kâhin rolüne bürünür. Suzan Batu'yu söz konusu görüntü üzerine kurduğu *Tırtıl* (2007) adlı eseri yaratma kararını vermeye iten sebep tam da bu olabilir. Konuyu pek de açık bir şekilde betimlemeyen bu resim, grimsi arka plan üzerinde bolca kullanılan dekoratif solgun renk kıvrımlarıyla tam anlamıyla soyut bir çalışma. Serif ve Serifone (her ikisi de 2007) gibi birbirleriyle ilintili eserler, karmaşık kıvrımlar ve hat sanatını andıran çizgiler ile hem Doğu hem de Batı sanatından alınan dekoratif unsurlara yönelik benzer bir tercihi de ortaya koyuyor. Ortadoğu'dan çeşitli el yazmalarından sanatçının kendi üslubuna uyarladığı bölümlerin duvar yazılarında andıran harfler ve karikatürlerde görülen kıvrımlı ağaç şekilleri ile yan yana konduğu *Serifone*'da, tarihi Çin resimlerine yaraşan bulut formasyonlarının ana hatlarını da bulmak mümkün. Avrupa'da Geç Barok ve Rokoko dönemlerinin sanatı ile ilişkili şekilleri andıran unsurlar da görülebilir. Lava lambalarının o uzun, kapalı sınırları içindeki, akışlarla sürekli değişen imgeleri hatırlayanlar için bir başka sanal evren hayat buluyor. Bu çalışma, müteakip eserlerde ortaya çıkan biçim ve şekillerin bir hülâsası.

İstanbul'da doğup çocukluğunun ilk dönemlerini yine bu şehirde geçiren, Oakland'daki California College of Arts and Crafts'da eğitim gören, New York'ta stüdyo kuran ve çokça seyahat eden Batu çalışmalarını halen yaşadığı İstanbul'da sürdürüyor ve çeşitli kültürel unsurları pürüzsüz bir bütün içinde bir araya getirmek gibi eşsiz bir vâfa sahip. Ne var ki, son iki yılda Batu'nun eserlerine damgasını vuran lirik soyutlama tarzı daha çok diğer üslupların keşfi yoluyla ilerledi. Irak savaşına tepki olarak 2002 ve 2004 yılları arasında yarattığı bir dizi eserde, Batu ayırt edilebilir temsili unsurlar kullandı. Uç durumlarda betimlenen parçalanmış vücutlar ve patlayan kafatasları savaşın dehşetini gözler önüne sererken, tümünde de harika bir anlatıma sahip ancak tehlikeli bir şekilde renklendirilmiş, büyük çivi ve keskin pençelerle donanmış, çiçekli unsurları içine alıyor. Batu'nun tabiatındaki güzel olanı en korkutucu durumların içine sokma ihtiyacı, günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu tehlikelere dair bilincimizi de artırıyor.

2004 yılından sonra daha da dingin bir kimlik kazanan işleri kısmen Batu'nun Osmanlı Dönemi'nin son döneminin zarif sanatsal mirası üzerine gerçekleştirdiği araştırmalar etrafında dönmeye başladı. *Lale* (2007) adlı eseri ile Batu bu geleneğin en iyi özelliklerini içinde barındıran bir çalışmaya imza attı. *Lale*'nin bin bir özenle detaylandırılan büyük çiçeği, girift bir

THE WONDERLAND OF SUZAN BATU

CHARLOTTA KOTIK

In Chapter 5 of Lewis Carroll's *Alice's Adventures in Wonderland*, Alice carries on a conversation with yet another idiosyncratic creature inhabiting the enchanted universe of this writer's imagination — she talks with a blue, hookah smoking caterpillar sitting atop a very large mushroom. Greatly satisfied with its own three inch size (which Alice seems to disapprove of) the caterpillar dispenses much advice on how to grow or shrink with the help of a magic mushroom on which it so elaborately installed itself. A bit controversial, even in the midst of other phantasmagoric characters of the tale, the caterpillar assumes a role of an oracle whose presence brings a tinge of the exotic into the story. This might be the very element that made Suzan Batu decide to create a piece called *Caterpillar* (2007) based on this strange apparition. Not at all visibly descriptive of the subject, the painting is fully developed abstraction with intricate decorative swirls of pale colors abounding on the grayish background. Related works such as *Serif* and *Serifone* (both 2007) display similar preference for the complicated curves and allusions to calligraphy and to decorative elements derived from both, Eastern and Western tradition. In the *Serifone* the stylized segments of varied Middle Eastern scripts are juxtaposed with the allusions to lettering used in graffiti, and to the shapes of wiggly trees seen in cartoons, while the outlines of cloud formations, befitting Chinese historical paintings, are present as well. The allusions to forms associated with the art of Late Baroque and Rococo world of Europe are also detectable. And for those who remember the flowing, every changing imagery generated within the tall enclosures of lava lamps, another virtual universe comes to life. This work is a compendium of forms and shapes that will appear in subsequent pieces.

Batu, who was born and spent her early childhood in Istanbul, studied at the Oakland/California College of Arts and Crafts, maintained studio in New York City, always widely traveled, and presently lives and works in Istanbul, is uniquely qualified to fuse the varied cultural elements into a seamless whole. However, the road to Batu's singular brand of lyrical abstraction, characteristic for this artist's work of the past two years, led through exploration of other idioms. In a series of works created between 2002 and 2004 in response to the Iraq war, Batu employed discernable figurative elements. Described in extreme situations, the mutilated bodies and exploding skulls are enacting the horrors of the war all the while incorporating beautifully rendered but dangerously colored floral elements equipped with spikes and sharp claws. Batu's inherent need to bring the beauty into the most perilous situations heightens our recognition of dangers the world is currently facing.

After 2004 the work became calmer, partially revolving around Batu's research into the exquisite artistic heritage the late Ottoman Empire. In *Tulip* (2007) Batu created a work well in keeping with the best of that tradition. *Tulip*'s large blossom, painstakingly detailed, looms above the intricately woven array of carnations and greenery. The diagonal arrangement, often employed in historical manuscripts, suggests inner energy and movement within the confinement of a given space.

*DUMAN
SMOKE
2007*
*tuvall ¼zerine akrilik
acrylic on canvas
183 x 88 cm*

*GİRDAP
SWIRL
2007*
*tuvall ¼zerine akrilik
acrylic on canvas
183 x 88 cm*

şekilde örülmüş bir karanfil ve yeşillik dizisinin üzerinde beliriyor. Tarihi el yazmalarında sıklıkla kullanılan bu yatay düzenleme, sınırlı alan içinde bir iç enerji ve hareket hissi yaratıyor.

Yine 2007 tarihli bir diğer eseri, *Girdap'ta*, karmaşık süslemelerle bezeli kompozisyona hakim olan renkli bir fırındağa yer veriliyor. Kısa süre sonra Batu'nun çalışmalarına tümüyle hakim olacak olan soyutlamaya geçiş, bu eserde güçlü bir şekilde vurgulanıyor ve renklerin mavinin tonları ile sınırlı tutulduğu ve kompozisyonun duman sütununun göğe yükselişini canlandırmak için yatay şekilde konumlandırıldığı *Duman'da* daha da geliştiriliyor. Batu'nun geçiş döneminin temelini atan *Duman* adlı eseri, bu sergiyi oluşturan 2008 yapımı *Çukulata - Fıstık* başlıklı en son dizisine işaret ediyor.

Eriyen dondurmanın gözlemlenmesinden esinlenen tema bu leziz maddenin tüketildiğinde damakta yarattığı hazlara dair bir yorum olarak görülebilir. Aynı zamanda kaynaşmanın gündemde olduğu günümüz dünyasının erime potasına yapılan bir gönderme olarak da ele alınabilir.

Kayı - *Karadut'da*, fantastik bir şahsiyet ile benzerlik çizen son derece çekici bir renk unsuru gitgide daha da artan bir hızla resim alanından çıkmaya kararlı görünüyor. Bunun hemen ardından da şekil değiştirerek bir başka hayalet benzeri varlığa dönüşen daha küçük bir biçim geliyor.

Çukulata - Fıstık, görünürde eserin sınırlarının ötesine geçen fıstık rengi zeminin boşluğundan yelpaze gibi açılan açık kahverengi ile 20. yüzyıl ortasına ait tam yüzey kompozisyon kuralını keşfe çıkıyor.

Slurpee'de, tuvalin üst kısmını dolduran parlak kırmızı patlamanın etkisiyle kopan renk parçaları, resim alanı boyunca düşüyor. Renk tonunun canlı dinamizmi ve stratejik yerleşiminde, daha önce aynı ölçüde baştan çıkarıcı olan *Lale'de* başlatılan kompozisyon stratejisi yankılanıyor.

Eserlerin patlayıcı dinamizmi hızlı ve spontan bir icra tarzı fikrini veriyor; ne var ki, sanatçının seçtiği yöntem yavaş ve ihtiyatlı.

Her unsur büyük bir çabayla elle boyanıyor ve çok sayıda boya katmanı gerektiriyor. Taslaklar ince fırçalar kullanılarak kesin olarak çiziliyor, katı biçimlerin keskin kenarlarını korumak için herhangi bir şablon veya bir başka plan kullanılmıyor. Batu, ortamın yerleşmiş teknikleri ve kurallarını gözlemleyen, bu şekilde de muazzam sonuçlara ulaşan, son derece disiplinli bir ressam. Aynı zamanda, hâlihazırda burada bahsi geçen Avrupa Barok ve Rokoko, Osmanlı mirası veya nispeten daha yeni Op ve Pop Art tarzları gibi daha önceki sanatsal gelenekleri de çok iyi gözlemleyebiliyor. Batu, canlı renkler ve kompozisyonlarla ilgili unsurların kesin tasviri gibi popüler kültür ve reklamcılık ile ilişkili bileşenleri dikkate almaya karşı değil. Özenle seçilmiş ve entelektüel dönüşümden geçirilmiş çeşitli fikirler arasında ortaya çıkan sinerji, Batu'nun sanatında tekil bir sinerji yaratıyor. Kendi sözleriyle işin özünde "umut ve pozitif enerji yatıyor. Bunun belki de benim ufak bir katkı olduğunu hissediyorum". Bu verimli çalışmalara bakmak bizleri günlük yaşamın baskılarından geçici de olsa gerçekten uzaklaştırabilir, yaratıcı ve layıkıyla yapılmış bir resmi takdir edebilme kabiliyetimizi canlandırabilir.

Another of the 2007 works, *Swirl*, shows a colorful pinwheel dominating the composition full of complex ornamentation. The transition to abstraction, soon to take full command of Batu's work is strongly suggested in this piece and it is further developed in *Smoke* where the colors are kept to shades of blue and the composition is vertically oriented to suggest the rising of the smoke column. *Smoke*, the seminal work of Batu's transitional period points toward the most recent series, called *Flavors*, executed in 2008 that comprise this exhibition.

Inspired by the observation of melting ice cream the theme could be seen as a comment on the culinary pleasures connected with consuming of the delicious substance, but also as an allusion to the melting pot of the current world where fusion is the order of the day.

In *Apricot - Black Mulberry*, a plum color element that assumed the likeness of a fantastic personage seems to be determined to move out from the pictorial field at the ever increasing speed. It is closely followed by a smaller shape that is morphing into yet another ghostlike being.

Chocolate - Peanut explores the mid 20th century canon of the allover composition with the light brown color fanning out through the expanse of the pistachio colored ground seemingly reaching past the work's boundaries.

In *Slurpee*, an explosion of bright red fills the upper portion of the canvas with the breaking segments of color falling through the pictorial field. The vivid dynamism of the hue, and its strategic placement, echo the compositional strategy introduced earlier in equally seductive *Tulip*.

The works' explosive dynamism would suggest the quick and spontaneous execution - the artist's chosen method is, however, slow and deliberate.

Every element is painstakingly hand painted and requires many coats of paint. The outlines are precisely delineated by thin brushes, no stencils or any other devices are used to keep sharp delineation of the hard-edged forms. Batu is a highly disciplined painter who observes the well-established techniques and rules of the medium - while doing so she is achieving exquisite results. She is also a keen observer of the earlier artistic traditions, such as already mentioned European Baroque and Rococo, Ottoman heritage or more recent styles of Op and Pop Art. Batu is not adverse to consider components associated with the popular culture and advertising, such as vibrant colors and clear definition of compositional elements. The resulting synergy of various ideas, carefully selected and intellectually transformed, creates a singular synergy in Batu's art. In her words the work is about "hope and positive energy. I feel that perhaps it is my small contribution". Looking at the exuberant pieces can truly bring respite from the pressures of the everyday and renew our appreciation of imaginative and well executed painting.

ÇUKULATA - FİSTİK
CHOCOLATE - PEANUT
2008

tıval őrzerine akrilik
acrylic on canvas
184 x 184 cm

SLURPEE
2008

tuval üzerine akrilik
acrylic on canvas
184 x 184 cm

NANE - ÇİLEK
MINT - STRAWBERRY
2008

tıval üzerine akrilik
acrylic on canvas
184 x 184 cm

KAYISI - KARADUT
APRICOT - BLACK MULBERRY
2008

tıval ¼zerine akrilik
acrylic on canvas
184 x 184 cm

ÇİLEK
STRAWBERRY
2008

tıval őrzerine akrilik
acrylic on canvas
184 x 184 cm

ÇİKOLATA - KAYMAK
CHOCOLATE - CREAM
2008

tıval üzerine akrilik
acrylic on canvas
184 x 124 cm

Arabesker serisinden
İSİMSİZ
UNTITLED
from the Arabesques series
2008

tuval üzerine akrilik
acrylic on canvas
184 x 89 cm

Karalamalar serisinden
PEMBE ÜZERİNE KARALAMA
SCRIBBLES ON PINK
from the Scribbles series
2008

tüval üzerine akrilik
acrylic on canvas
184 x 120 cm

SUZAN BATU

1954, İSTANBUL

1981 *Oakland/California College of Arts and Crafts'tan mezun oldu.*

1990 *New York/Brooklyn College'da yüksek lisansını tamamladı.*

New York'ta kişisel ve grup sergilerinin yanı sıra, küratörlük çalışmalarında bulundu.

Son çalışmaları arasında Kasım 2007'de New York, The Phatory Gallery'deki kişisel sergisi; İstanbul, Kapalı Çarşı'da (2007) ve Gent, Belçika'da (2008) gerçekleşen Küf sergisinin küratörlüğü yer almaktadır.

İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.

1981 *Graduated from Oakland/California College of Arts and Crafts.*

1990 *Received her master's degree at CUNY/Brooklyn College.*

In addition to her personal and group exhibitions, she also worked as a curator in New York.

Her recent solo exhibition was in 2007 at The Phatory Gallery in New York, and she was also the curator of the Mold exhibition in the Grand Bazaar, İstanbul (2007) and in Gent, Belgium (2008).

She lives and works in Istanbul.

*Bu katalog 6 - 29 Kasım 2008 tarihleri arasında Dirimart'ta düzenlenen
Suzan Batu: Çukolata - Fıstık sergisi nedeniyle 1000 adet yayımlanmıştır.*

*This catalogue is printed in a total of 1000 copies for Suzan Batu:
Flavors exhibition held at Dirimart from November 6 - 29, 2008.*

Yayıncı / Publisher

Dirimart

Abdi İpekçi Cad. 7/4

TR-34367 Nişantaşı İstanbul

t. +90 212 291 3434

f. +90 212 219 6400

info@dirimart.org

www.dirimart.org

Metin / Text

Charlotta Kotik, New York

Metin Tercümesi / Text Translation

Bülent Çınar

Redaksiyon / Proofreading

M. Azra Genim

Fotoğraf / Photography

Hadiye Cangökçe

Tasarım / Design

BEK Tasarım ve Danışmanlık Ltd.

BEK Design and Consultancy Ltd.

Baskı öncesi hazırlık / Pre-press

Pınar Akkurt, BEK

Baskı / Printing

Mas Matbaacılık AŞ

Hamidiye Mah. Söğüksu Cad. No. 3

34408 Kağıthane İstanbul

t. +90 212 294 1000

f. +90 212 294 9080

ISBN: 978-605-5815-03-5

DIRIMART