

Mozart'ın "Sihitli Flüt" Operası Temalı

Hayal Melodileri

Resim Yarışması

2020

*Mozart's "The Magic Flute" Themed **Dream Melodies** Painting Contest 2020*

3nokta.com
KÜLTÜR | SANAT | GEZİ

İTÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1773

GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Mozart'ın "Sihitli Flüt" Operası Temalı

Hayal Melodileri

Resim Yarışması

2020

Mozart's "The Magic Flute" Themed

Dream Melodies

Painting Contest

2020

Hayal Melodileri Resim Yarışması 2020

Dream Melodies Painting Contest 2020

3nokta.com
KÜLTÜR | SANAT | GEZİ

İTÜ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1773
GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ

3nokta.com ve İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü İşbirliği ile
In cooperation with 3nokta.com and ITU Department of Fine Arts

Tema: **Mozart'ın "Sihirli Flüt" Operası**
Theme: Mozart's "The Magic Flute"

Sergi: 4-13 Mart 2020, İTÜ Taşkışla Kampüsü
Exhibition: March 4-13 2020, ITU Taskısla Campus

Seçici Kurul / *Jury*
Gülşen Aytaç
Hüsamettin Koçan
İrfan Önürmen
Oğuz Haşlakoğlu
Serkan Şahin

Raportör / *Rapporteur*
Cumhur Tütüncübaşı

Etkinlik Ekibi / *Event Staff*
Mehmet Güler
Nur Baran
Sabrican Akpınar

Tasarım / Design
Mehmet Güler

Destekçiler / *Sponsors*

TGP
www.tgpsystems.com

SL|N
www.designbyslin.com

ceres YAYINLARI
www.ceresdukkan.com

ABBA MİMARLIK
www.abbamimarlik.com

TÜTÜNCÜBAŞI HUKUK DANIŞMANLIK
www.tutuncubasilaw.com

Değerli Sanatsever,

Okumakta olduğunuz bu çalışma güzel bir hikayenin meyvesidir. Bu hikayenin başlangıç noktası ise "**Hayal Melodileri-Operaya Yolculuk**" isimli kitabımdır.

Bu kitabımla, yıllar içinde biriktirmiş olduğum opera ile ilgili notlarımı düzenleyerek kitap yazma hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Kitaba renk katan resimlerin bir kısmını babam Faruk Şahin bir kısmını ise Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden farklı sanatçılar hazırladılar. Ayrıca spotify ve QR code kullanarak, okuyucuların şarkılara kolaylıkla ulaşmasını da sağlamış oldum. İddialı olmayı pek sevmesem de, kitabımın bugüne kadar yazılmış **operayı basit ve anlaşılabilir bir dil ile anlatan en iyi kitap** olduğunu düşünüyorum.

Kitabı yazarken ortaya çıkan "**operayı anlamını bilmeden ve anlamını bilerek resim diline aktarmak**" fikrinden beslenerek, bir resim yarışması başlatmayı hayal ettim. Bu hayalimi de mezun olduğum üniversitemin, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), güzel sanatlar bölümü ile birlikte gerçekleştirmeyi başardım. İTÜ Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Sayın Oğuz Haşlakoğlu'nun destek ve yönetiminde yürüttüğümüz bu resim yarışmasına sadece **sanat eğitimi alan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler** katıldı. Böylelikle Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından İTÜ ile birlikte, tüm Türkiye'yi kucaklayan ve özellikle sanat öğrencilerine burs desteği gibi düşünülebilecek bir organizasyona imza atmış olduk.

Kitabım ile aynı isme sahip Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın bu yılki teması Mozart'ın 'Sihirli Flüt' opeasıydı. Muhteşem yetenek Mozart ve hem masal öğeleri hem de derin öğretiler içeren eşsiz operası Sihirli Flüt, Türkiye'deki 92 üniversitenin sanat öğrencileri tarafından dinlendi ve opera konusunda farkındalık yaratıldı. Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinden katılan sanatçılar ile birlikte, ödül töreni ve sergi açılışı 4 Mart Çarşamba günü, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, Prof. Nezih Eldem Konferans Salonu'nda yapıldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sayın Suat Arıkan ve ekibinin değerli katkılarıyla, sanatseverler müzik ve resim dolu unutulmaz bir gece yaşadılar.

"Hayal Melodileri" resim yarışmasının Türkiye'de düzenli tekrarlanır hale gelmesi ve devamında uluslararası bir hüviyet kazanması için çalışmaya devam edeceğiz. Detaylarını **www.3nokta.com** adresinde ya da **#hayalmelodileri** instagram hesabında bulabileceğiniz bu resim yarışmasının, mümkün olduğunca fazla sanat öğrencisi tarafından bilinir hale gelmesi konusunda siz değerli sanatseverlerin katkılarını rica ediyorum. Son olarak, kitabımın satışından elde edilecek tüm gelirin, öğrenci arkadaşlara yarışma ödülü olarak verileceğini özellikle ifade etmek isterim.

Bu vesile ile size ve ailenize sağlık, huzur dolu günler dilerim.

Saygı ve sevgilerimle,

Serkan Şahin
www.3nokta.com

Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu
İTÜ Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı

HAYAL MELODİLERİ RESİM YARIŞMASI 2020

Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın düzenlenmesi fikri, Serkan Şahin'in kaleme aldığı "Hayal Melodileri-Operaya Yolculuk" adlı kitabın yazımı sırasında sırasında ortaya çıkmıştır. Opera ve müzik sanatına olan ilgiyi arttırmak, sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek ve ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik kazandırarak katkıda bulunmak amacıyla düzenmekte olan yarışmanın bu yıl ilki gerçekleştirilmiştir.

Yarışma, Türkiye'deki üniversitelerin sanat eğitimi veren fakültelerinin sanat eğitimi veren bölümlerinde veya eğitim fakülteleri'nin resim-iş öğretmenliği bölümlerinde eğitimini sürdüren lisans, ön lisans öğrencileri ve tüm bu bölümlerin lisansüstü programlarında eğitim gören lisansüstü öğrencilerin katılımına yönelik olarak düzenlenmiştir.

2020 yılında yarışmanın temasını Mozart'ın "Sihitli Flüt" operası oluşturmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güzel Sanatlar Bölümü ve www.3nokta.com 'un işbirliği ile düzenlenen Hayal Melodileri Resim Yarışmasının duyuru sürecinde Türkiye'deki 92 üniversitenin güzel sanatlar ve eğitim fakültelerine ulaşılmış ve sosyal medya yolu ile yarışma katılımcılara duyurulmuştur. Bunun sonucunda yarışmaya 25 farklı üniversiteden 62 katılımcı 62 eser ile katılmıştır. Bu üniversiteler, 19 Mayıs Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi. En çok katılım sağlayan üniversite 9 eser ile Trakya Üniversitesi olmuştur.

Katılımcılar eserlerinde Mozart'ın Sihirli Flüt operasının "Gece Kraliçesi" adlı iki aryası başta olmak üzere, çoğunlukla "Uvertür", "Açılış Sahnesi", "Pamina'nın Gözyaşları" isimli bölümleri ve operanın geçtiği yer olan Mısır'ı ele aldıkları görülmektedir.

Tüm bu eserler arasından şartnameye uygun olanlar yarışma seçici kurulu tarafından 29 Şubat 2020 tarihinde değerlendirilmiş, ödül ve sergileme alan eserler belirlenmiştir.

Seçici Kurul / *Jury*

Hüsamettin Koçan
Seçici Kurul Başkanı / Chairman of the Jury
Prof. Dr., sanatçı, eğitmen, Baksı Müzesi Kurucusu
Prof., artist, educater, Founder of Baksi Museum

İrfan Önürmen
Sanatçı / *Artist*

Oğuz Haşlakoğlu
Doç. Dr., sanatçı, akademisyen, ve İTÜ Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı
Assoc. Prof., artist, academician and Head of the ITU Department of Fine Arts

Serkan Şahin
İş insanı ve yazar
Businessperson and writer

Gülşen Aytaç
Doç. Dr., mimar ve akademisyen
Assoc. Prof., architect and academician

HAYAL MELODİLERİ RESİM YARIŞMASI 2020 ÖDÜL TÖRENİ

4 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 18.30'da İTÜ Taşkışla Kampüsü Prof. Nezih Eldem Konferans Salonunda düzenlenen, Sayın Fulin Arıkan'ın sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde ödüller sahiplerini bulurken İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sayın Suat Arıkan ve değerli opera sanatçıları Ceren Akyıldız, Simten Şenpolat, Emre Güngör, Begüm Karacasu ve Alper Göçeri'nin katkılarıyla gerçekleştirilen dinletinin ardından da Hayal Melodileri Resim Yarışması Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Wolfgang Amadeus Mozart

27 Ocak 1756 yılında Avusturya'nın Salzburg şehrinde doğar. Annesi ev hanımı, babası Leopold Mozart ise kemancı, besteci, yazar ve saray orkestrasında şef yardımcısıdır. Baba Leopold, Mozart'ın henüz beş yaşındayken beste yapması üzerine, oğlunun sıra dışı dehasını anlar. Baba oğul birlikte Avrupa turnesi yaparlar. Avrupa'nın nerdeyse tüm önemli sanat merkezlerinde konserler verirler. 14 yaşında ilk operasını besteler. Geçimini sağlamak için piyano dersleri verir. 1780 yılında Viyana'ya yerleşir ve Constanze Weber ile evlenir. Mozart'ın Joseph Haydn (1732-1809) ile dostluğu bilinir ve kendisini en fazla etkileyen sanatçı da Haydn'dır. 5 Aralık 1791 yılında Viyana'da ölür. Mezarının yeri bugün hala bilinmemektedir.

35 yıllık kısa ömrüne 626 eser sığdırır; 22 opera, 41 senfoni, 27 piyano, 5 keman, 1 fagot, 2 flüt, 4 korno, 1 klarnet konçertosu, 20 piyano sonatı, yaylı çalgılar için 6 beşli, 25 dörtlü, keman ve piyano için 35 sonat, onlarca çalgı ve vokal müziği. Müzik tarihçisi Ludwig Köchel (1800-1877) eserlerini kronolojik olarak sıralar ve KV (Almanca Köchel Kataloğu) ile gösterir.

Mozart, mehter marşından esinlenerek, 11 numaralı La Majör Piyano Sonatı'nın (KV 331) 3. Bölümündeki "Ronda alla Turca" (Türk Marşı)'nı besteler. 1782 yılında bestelediği "Saraydan Kız Kaçırma" operası ise Osmanlı sarayında geçer.

SİHİRLİ FLÜT OPERASI

Mozart, tiyatrocu Schikaneder'in isteğiyle, yine Schikaneder'in hazırladığı librettoyu besteler ve kendisinin son operasını, Alman ulusal operasının belki de en kıymetli operasını 1791 yılında tamamlar; Sihirli Flüt (Die Zauberflöte).

Konu August Jacob Liebeskind'in "Lulu" isimli masalından alınır. Mozart'ın ölümünden kısa süre önce tamamladığı opera, masalımsı bir çocuk oyunu gibi başlar, devamında masonluğu ve tarikat kültürünü anlatır, gece kraliçesinin aryaları heyecanlandırır, Papageno güldürür. Hem Mozart hem de Schikaneder masondur ve masonik simgelere hâkimdir. İlk başta seyircileri içine çekecek fantezi dolu bir eser düşünürler, daha sonra o dönemin mason lideri Ignaz Born'un etkisiyle operaya masonik unsurlar da katarlar.

Neredeyse her ülkede çocuklar için özel gösterimlerinin (orijinal metin sadeleştirilerek) yapıldığı bir operadır. Ayrıca Kenneth Branagah'ın "Sihirli Flüt" (2006) isimli sinema filmi tamamıyla bu operadan yapılır. Ingmar Bergman yine aynı isimli filminde (magic flüte/trollflötjten, 1975) orijinal opera metnini biraz değiştirerek beyaz perdeye aktarır.
Yaş farkı gözetmeksizin küçük büyük herkese hitap eden "Sihirli Flüt" belki de bugüne kadar en çok izlenmiş operadır.

Önemli Dakikalar

- Opera meşhur bir uvertür ile başlar.
- 1.perde, 25.dakikalar, "O zitt're nicht..."
- 2.perde, 20.dakikalar, "der hölle rache kocht in meinem herzen..."
- 2.perde, 75.dakikalar, Papageno ve Papagena kavuşması
- Opera, aralar hariç, yaklaşık 170 dakika sürer, 2 perdedir.

I. Perde

Tamino (Mısır prensi), peşine düşen yılandan kurtulmaya çalışırken bayılır. Gece kraliçesinin üç nedimesi onu kurtarır. Tamino uyandığında üç nedime gitmiştir,yanında garip kılıklı bir adam vardır; Papageno (kuş avcısı). Şakacı ve komik Papageno, Tamino'yu canavardan kendisinin kurtardığını söylese de sahneye tekrar gelen üç nedime, yalan söylediği için Papageno'yu cezalandırır ve Tamino'ya gerçeği anlatırlar. Ayrıca gece kraliçesinin kızı Pamina'nın resmini de Tamino'ya verirler. Tamino resmi görür görmez (!) Pamina'ya âşık olur. Üç nedime, efendileri gece kraliçesinin Tamino ile konuşacağını söyler. Gece Kraliçesi gök gürültüsü ve şimşek sesleri eşliğinde fevkalade etkileyici bir şekilde (yönetmenin takdiri olmakla birlikte genel tahammül budur) sahneye gelir. Önemli aryasını Tamino'ya hitaben söyler ("o zittre nicht");

O zittre nicht, mein lieber sohn!
du bist unschuldig, weise, fromm;
Ein juengling so wie du vermag am
besten, dies tiefbetruebte
mutterherz zutroesten...

Titreme, sevgili oğlum!
Sen masum, bilge ve dindarsın.
Elbet böyle bir genç, en iyisini yapar
Bir annenin kederli kalbini rahatlatır...

Aryanın ilk bölümünde acı çeken bir anneyi dinleriz, kızını alçak bir adam ondan alır, kızı korkuyla ağlayıp titrerken ona yardım edemez. İkinci bölüm de ise yardım isteyen bir anne yerine daha çok emreden bir kraliçe vardır. Kızını kurtarırsa, Tamino onu eşi olarak alabilecektir.

Gece kraliçesinin bahsettiği kızını kaçıran adam, güneş tapınağının hâkimi Sarastro'dur. Tamino ve Papageno, Sarastro'nun tapınağına gidip, gece kraliçesinin kızı Pamina'yı kurtaracaktır. Üç nedime yolda karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı koyabilmeleri için onlara "sihirli flüt" ve "sihirli çan" verir, ayrıca üç çocuk da onlara yolu gösterecektir.

Prens Tamino ve kuşçu Papageno güneş tapınağına ulaşana kadar başlarından birçok olay geçer. Tamino ve güzel Pamina nihayet tapınakta karşılaşır. Tapınak hâkimi Sarastro'nun yönlendirmesiyle, Tamino ve Papageno ruhça temizlenmeleri için bazı sınavlardan geçirilmeye götürülürken perde kapanır.

II. Perde

Sarastro diğer rahiplere, Tamino ve Papageno'nun sınavlardan geçirileceğini ve başarırlarsa tapınağa kabul edileceklerini anlatır. Rahipler bazı sorular sorar ve sonunda bu kararı onaylarlar. Sınavlardan biri, ikinci bir emre kadar sessiz kalmak, konuşmamaktır. Gece Kraliçesinin üç nedimesi tehdit ve hile ile onları konuşturmaya çalışsa da başaramazlar. İlk sınav geçilmiştir.

Bu arada Pamina tapınak dışında bir yerlerde uyurken, tapınağın gözcüsü Monostatos gelir. Monostatos zencidir ve Pamina'nın başında söylediği aryada yalnızlığından ve ten renginden ötürü böyle güzel bir kadını sevmenin imkânsızlığından bahseder. Tam bu sırada, Pamina'nın annesi gece kraliçesi ikinci kez sahneye gelir, kızını Monostatos'dan kurtarır. Opera tarihinin en meşhur aryalarından biri başlamak üzeredir ("der hölle rache").

Der hölle rache kocht in meinem Herzen,
Tod und Verzweiflung flammet um mich her!
Fühlt nicht durch dich Sarastro Todesschmerzen,
So bist du meine Tochter nimmermehr!.
Verstossen sei auf ewig,
Verlassen sei auf ewig,
Zertrümmert sei'n auf ewig
Alle Bande der Natur
Wenn nicht durch dich!
Sarastro wird erblassen!
Hört, Rachegötter,
Hört der Mutter Schwur!

Kalbim intikam hırsıyla cehennem gibi kaynıyor,
Ölüm ve umutsuzluk etrafımda alev alev yanıyor
Sarastro eğer senin ellerinden ölümü tatmazsa
sen artık benim kızım değilsin!
Sonsuza kadar sahipsiz, sonsuza kadar terk edilmiş,
sonsuza kadar doğanın bağlarından kopmuş olacaksın,
eğer Sarastro senin ellerinde ölmezse!
Duyun beni! İntikamın tanrıları!
Bir annenin yeminini duyun!

Kral kocası ölürken sihir kaynağını Sarastro'ya verir ve gece kraliçesinin hiç gücü kalmaz. Sarastro ayrıca kızını da kendisine bağlamıştır. Pamina 'nın Sarastro hakkında olumlu konuşması, iyi bir insan olduğunu hatta babasının arkadaşı olduğunu söylemesiyle birlikte, gece kraliçesi daha da öfkelenir ve meşhur aryasını okur. Bu arya ile bir anne, elindeki hançeri de göstererek, öz kızından başkasının canını almasını ister.

Söylemesi çok zor ve dinlemesi etkileyici bu arya, 1977'de Nasa tarafından uzaya gönderilen Voyager1 isimli uzay aracına konan müzik diskinde (golden record) yer alan tek opera aryasıdır. Birçok farklı müzik eseri ile birlikte bu arya, uzaydaki dostlara dünyayı tanıtmak amacıyla gönderilen hediyede yer alır. Diskin nasıl dinleneceğine ilişkin bilimsel bir açıklama ile birlikte, gezegenimizin yeri ve çağımıza ilişkin bilgilere de yer verilir. Özel yapılan bu diskin ömrü bir milyon yıldır. Dünyadan en uzaktaki uzay aracı olan Voyager1 bugün halen çalışır ve dünyaya bilgi aktarır.

Miloş Forman'ın "Amadeus" (1984) filminde, bu aryanın yer aldığı sahne izlenebilir. Bu sahnede, Mozart'ın ilham kaynağı olarak kaynanası gösterilir. Karısının evi terk etmesi nedeniyle kaynanası tarafından azarlanırken, o beste yapar.

Operanın sonunda gece kraliçesi, üç nedimesi ve Monostatos ile birlikte, Sarastro'yu bizzat öldürmek için manastıra gelir. Sarastro hepsini karanlıklara hapsedip yener. Tamino ile Pamina, Papageno ile Papagena birbirlerine kavuşur ve opera mutlu sonla biter.

Kaynak:

Şahin. Serkan. (2019). *Hayal Melodileri Operaya Yolculuk*. İstanbul: Ceres Yayınları.

SİHİRLİ FLÜT ÜZERİNE

Sihirli Flüt operası tek bir cümle ile anlatılmak istenirse, akla ilk gelecek cevaplardan biri de şu olacaktır; "gerçek görüldüğü gibi değildir". Bir masaldan esinlenerek bestelenen bu opera gerçekten bir masalı mı anlatır? Haydn'ın etkisiyle mason olan Mozart, türlü semboller kullandığı bu operasında masonluğu mu anlatır? Yoksa her ikisi de doğru yorumlar mıdır? Bence büyük deha eserinin yorumunu izleyiciye bırakmıştır; "gerçek, görmek istediğiniz ya da anlayabildiğinizdir ".

Hiç kuşkusuz, küçük büyük herkesin izleyebileceği özel bir operadır Sihirli Flüt. Dünyanın nerdeyse her ülkesinde, bu operanın küçükler için kısa bir versiyonu muhakkak sahnelenir. Wolfgang Amadeus Mozart'ın muhteşem müziğiyle Sihirli Flüt operası, hem iyi vakit geçirmek isteyenlere hem de zeka ve incelik arayanlara hitap eder.

Uvertürden (opera başlamadan önce orkestranın çaldığı eser) başlayarak, son sahnedeki zafer müziğine kadar melodi fırtınası, güzel aryalar ve düetler müzik severleri hayran bırakır. Ayrıca masalsı konusu gereği etkileyici efektler de sahnededir. Sihirli Flüt hem görsel hem işitsel bir şölendir. Bu nedenle ilk defa operaya gelenleri bile etkisine alabilecek renkli ve canlı bir gösteridir.

Enfes müzikler ve efektlerle dolu bu güzel operanın öykü planı ve librettosu (opera için özel olarak yazılan konulu metin) ise biraz karmaşıktır. Düşünmeye ve gelişime açık insanlar için biçilmiş bir kaftandır. Her karakter hakkında sayfalar dolusu yorumlar yazılabilir. Tarikat lideri Sarastro ve üç akıllı çocuk, aydınlığın yani akıl ve bilgeliğin simgesidir. Gece Kraliçesi ve üç nedimesi ise karanlığı temsil eder. Ancak seyirci bu durumu önce anlayamaz; "gerçek görüldüğü gibi değildir". Prens Tamino çalışkan ve dürüsttür. Kuşçu Papageno ise sadece yemek içmek isteyen basit bir insandır. Pamina iyi yürekli ve masumdur, herkes tarafından sevilir. Zenci Monostatos, tarikatta önemli bir seviyeye gelmesine rağmen renginin etkisiyle kötü insan durumundadır.

Başından sonuna, insan sevgisi ve kardeşlik temasının işlendiği operada, Tamino'nun tarikata girmek için geçtiği aşamalar öne çıkar. Gözleri bağlı sahneye getirilmesi, hakkında oylama yapılması, düşünme odası yani fırtınalı gecede vakit geçirmesi, sessizlik testi, su ve ateş mağarasından geçmeleri yani dört element tarafından arındırılması sahnededir. Uvertür ve ikinci perdenin ilk sahnesindeki koro müziği özellikle mason ritüellerinden alınmıştır. Masonluk kadınlara kapalı bir kurumdur. Mozart masonların kadınlara karşı tutumunu benimsemediği için Pamina'yı da Tamino ile birlikte teste katar ve ikili birlikte tarikata girmeye hak kazanır. Tüm bunlar Mozart'ın enfes müziğiyle nakış gibi işlenir.

Opera hümanizme övgü ile biter. Işık karanlığı yener. Hayal Melodileri resim yarışmasının birinci başarı ödülü sahibi sevgili Burçin Gürbüz'ün çalışmasını anlatan yazıda ifade ettiği gibi; "Sihirli Flüt operası, sırlarla dolu, keşfedilmeyi bekleyen bir hikayedir".

Derleyen: Serkan Şahin.

Mozart'ın "Sihitli Flüt" Operası Temalı

Hayal Melodileri

Resim Yarışması
Sergisi

4-13 Mart 2020 İTÜ Taşkışla Kampüsü

Mozart's "The Magic Flute" Themed
***Dream Melodies** Painting Contest*
Exhibition
March 4-13 2020 ITU Taskısla Campus

Birinci Başarı Ödülü / *First Prize*

Burçin Gürbüz 1992

Selçuk Üniversitesi, Resim Anasanat Dalı/ *Department of Painting*

Sır / ***Mystery***, 2020

Tuval üzerine cd kalemi */Permanent pen on canvas*

90 x 50 cm

Birinci perdedeki Tamino (Mısır Prensi) peşine düşen yılandan kurtulmaya çalışırken bayılır. Gece Kraliçesi'nin üç nedimesi onu kurtarır.Tamino uyandığında üç nedime gitmiştir, yanında garip kılıklı bir adam vardır, Papageno (kuş avcısı) Eseri oluştururken önce gözlerim kapalı dinledim. "Sihirli Flüt" operasını, sonar kafamda canlanan imgeleri tuvale döktüm. Eserimde üç nedimeyi üç tane kelebek çizerek bağdaştırdım. Dalların arasında yaşanan bir hikaye oldu benim için. Sonsuzluğa uzanan dalların arasında bazen çiçekler açtı sevinçle ve hüzünle dolu bir hikaye çıktı ortaya. Sırlarla dolu keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye.

Burçin Gürbüz

In the first Act, Tamino (Egyptian prince) falls and gets knocked out while trying to escape the snakes chasing him. The Three Ladies of the Queen of the Night save him. When he comes to, the Three Ladies are nowhere to be seen and he sees a strange looking man, Papageno the Bird Catcher. I listened to the music with closed eyes at first. Then, I transferred the Magic Flute opera and the imagery it generated in my mind onto the canvas. I have associated the Three Ladies with three butterflies. For me, the story is played out between branches. Delightful flowers bloomed sometimes on branches that reach out to infinity and a sorrowful story appeared. A story full of my, waiting to be discovered.

Burçin Gürbüz

Burçin Gürbüz , **Sır** / ***Mystery***, 2020

İkinci Başarı Ödülü / *Second Prize*

Ayşegül Tatar 1991

Sakarya Üniversitesi STMF Resim Bölümü / *Department of Painting*

No.24, 1791, 2020

Tuval üzerine yağlıboya */Oil on canvas*

100 x 100 cm

Çocukken dinlediğiniz aryaların ne olduğunu bilmeden büyüyebilirsiniz. Operayı izlemeden, sadece müziğin zihninizde şekillendiği o yıllardan bugüne gelip buna bir de görsellik eklenince, operayla birleşmenin verdiği heyecanın içinde buluverirsiniz kendinizi. Karmaşık hale gelmez. Tamamlanmıştır ve nettir. Zihinde şekillenmiş her bir melodiyi görmek için hareketler, belli form ve renk uyumuyla tuvalde yerini alır. Sonunda opera baştan sona karşınızdadır ve çocukluğunuz resmin içinden operayı izler. Müziğin duyumsallığı, resmin soyutluğuyla birleşir. Elle tutulamaz olan müzik, zihinde karşılık bulup soyut olarak resmedilir.

Ayşegül Tatar

You can grow up without knowing what the arias that you listened to as a kid mean. You grow up with only the music forming in your mind. Then, you watch that music in an opera and imagery is added to that music. You find yourself excited when they combine, these have complemented each other, they are a clear whole with no complexity. Motions, form and color harmony take their places on canvas to show you the melody that had a form in your mind. The opera is finally in front of you from start to finish and your inner child sees the opera through the painting. The sentimentality of the music combines with the abstraction of the painting. The intangible music is reflected and painted as an abstract.

Ayşegül Tatar

Ayşegül Tatar, **No.24, 1791**, 2020

Üçüncü Başarı Ödülü / *Third Prize*

Ali Çaka 1979

19 Mayıs Üniversitesi GSF Resim Bölümü / *Department of Painting*

Karanlık Sevgi / ***Dark Love***, 2020

Tuval üzerine yağlıboya */Oil on canvas*

100 x 120 cm

Gece Kraliçesinin Tamino'ya hitaben söylediği ilk aryası (O zittre nicht) ve kızı Pamina'ya hitaben söylediği meşhur ikinci aryası (Der hölle rache kocht in meinen Herzen). Bu tabloda gece kraliçesi iki ayrı karakter sergilemektedir. Resmi ikiye bölersek sağ taraf iyiliği, sol taraf ise kötülüğü tasvir eder. İyi tarafı sevgi dolu bir kalp, güzel bir yüzle betimlenmiştir. Elinde kızını kurtarması için Tamino'ya vereceği büyülü bir sihirli flüt yükselir. Kötülüğü tasvir eden sol tarafında ise intikam için gözünü kan bürümüştür. Kalbi ise dipsiz bir kuyu gibi karanlıktır. Ulaşmak istediği büyülü güçler için kızı Pamina'ya iyilik timsali baş rahip Sarastro'yu öldürmesi için vereceği hançer sağ elinde yükselmektedir.

Ali Çaka

The first aria from Queen of the Night to Tamino, and the second famous aria from Queen of the Night to Pamina. In my work, Queen of the Night has two identities. Dividing the painting into two vertically, the right side represents good and the left side evil. The good side is portrayed with a heart full of love and a beautiful face. A magic flute rises in her hand, one that she will hand over to Tamino to save her daughter. In the left side, she is seeing red and burning with a desire for vengeance. Her heart is as black as a bottomless pit. A dagger is rising in her right hand, one that she will hand over to Pamino to kill the head priest Sarastro, so that she can attain magical powers.

Ali Çaka

Ali Çaka, **Karanlık Sevgi** / ***Dark Love***, 2020

Jüri Özel Ödülü / *Special Jury Prize*

Onur Kılıç 1995

Hacettepe GSF Seramik Bölümü / *Department of Ceramic*

Uvertür / ***Overture***, 2020

Tuval üzerine yağlıboya /*Oil on canvas*

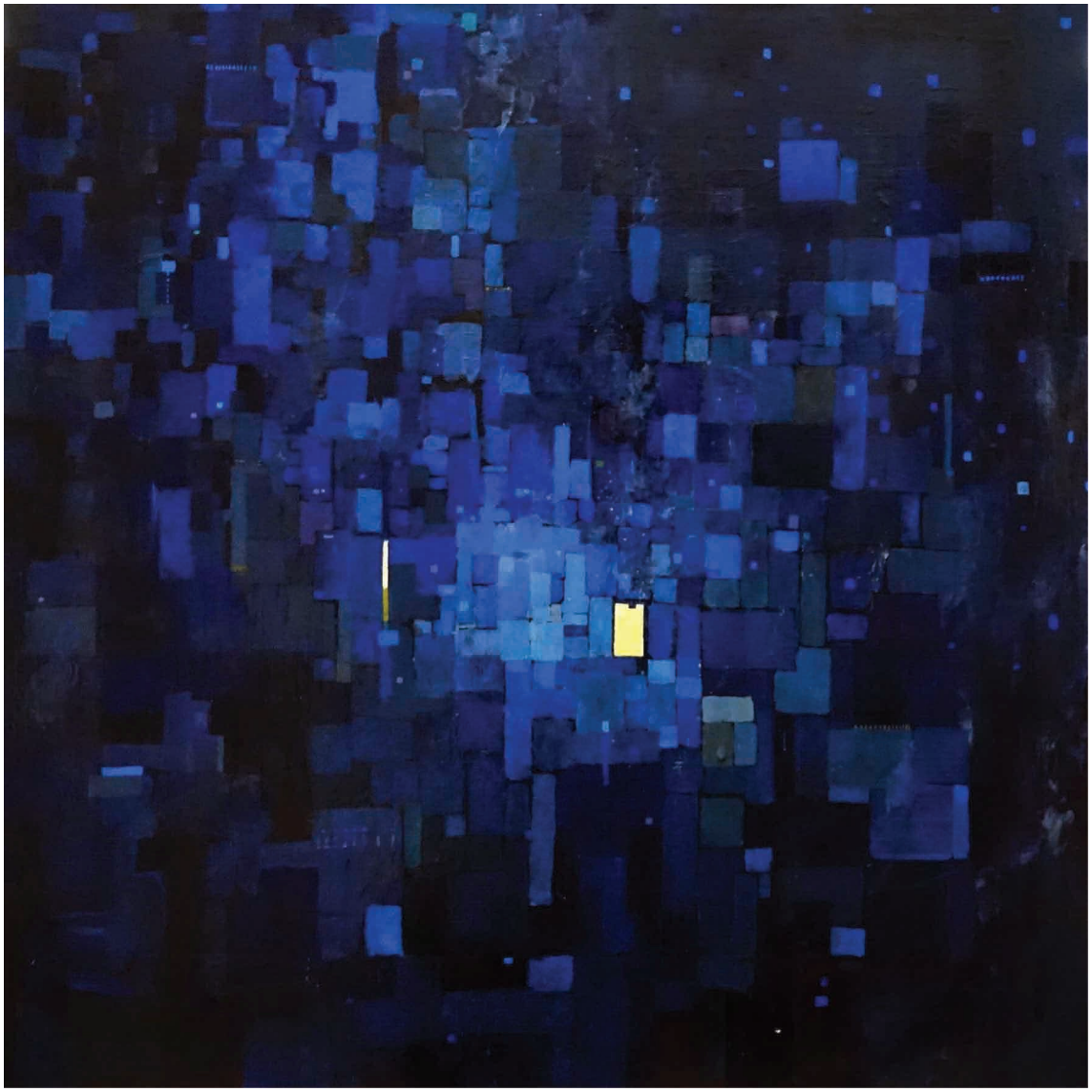
100 x 100 cm

İyi bir opera dinleyicisi değilim. Düzenlenen yarışmanın müziği ve resmi birleştirmesi beni heyecanlandırdı. Bu durum her zaman ilgimi çeken bir ayrıntıydı. Operayı dinlediğimde beni en çok etkileyen kısım uvertür oldu. Hissettiklerimi dile dökebilmem zor. İzlenimlerimi ve duyumsamalarımı uvertürü resmederek yansıtmayı seçtim. Armoni, ritim, denge gibi plastic unsurları uvertürde hissettiklerimle birlikte kullanarak sesleri soyut bir kompozisyonda düzenlemeyi amaçladım. Bu çalışmayı yaparken bunu bir seri olarak operanın bütün bölümlerinin resmini yapmak fikride gelişti. Mozart'ın hayalindeki melodiyi, hayalimdeki renklerle birleştirmek bir noktada soyut bir dünyada beni onunla birleştirdi.

Onur Kılıç

I am not a dedicated opera fan. I was thrilled with the contest's premise of combining music and art. This was always something that intrigued me. The overture impressed me the most when I listened to this opera. It is hard to put my feelings into words. I chose to reflect my impressions and perceptions by painting the overture. My aim was to organise the sounds as an abstract composition by utilising fine art elements such as harmony, rhythm and balance in combination with my feelings of the overture. During my creative process, an idea germinated in my mind, to create a series of paintings for all parts of the opera. To unite Mozart's dream melody with my dream colors brought me and him together in an abstract world.

Onur Kılıç

Onur Kılıç, **Uvertür** / ***Overture***, 2020

Jüri Özel Ödülü / *Special Jury Prize*

Remziye Sezgin 1992

Batman Üniversitesi GSF Resim Bölümü / *Department of Painting*

Müzik ve Ruh / ***Music and the Soul***, 2020

Tuval üzerine akrilik /*Acrylic on canvas*

50 x 70 cm

Daha önce hiç opera dinlememiştim. Bu araştırma sayesinde araştırıp bilgi edindim. Gerçekten çok etkilendim.Özellikle birinci perdede sihirli flütün gücü, acıyı neşeye çevirmesi beni çok etkiledi ve bu kareyi görselleştirmek istedim. Operayı dinlediğim an zihnimde ne canlandıysa hemen eskizini çıkardım ve tuvale aktardım. Eserimde kraliçeye opera sanatçılarının tarzında bir kıyafet giydirdim. Birinci perdede geçen kuş avcısı Papageno'yu, bir kuş yuvasında eleştiri amaçlı yaptım.Prensin gözünü, kraliçenin gerçek yüzünü görmediği için kapalı yaptım. Arka fondaki damar desenleri ise beni derinden etkilediğini vurgulamak için yaptım.

Remziye Sezgin

I have never listened to opera in my life. I learned a lot during my research preparing for the contest. What I learned impressed me a lot. Especially the power of the magic flute to transform sorrow into joy in the first act fascinated me and I wanted to visualise this scene. I made a rough sketch of whatever image appeared in my mind when I listened to the opera and transferred it onto the canvas. In my work, I had the Queen wear an opera style costume. I depicted Papageno the Bird Hunter in a bird's nest to criticize him. I painted the Prince's eye closed as he is unable to see the Queen's true nature. The vein patterns in the background are there to stress the fact that the opera made a deep mark on me, the artist.

Remziye Sezgin

Remziye Sezgin, **Müzik ve Ruh** / ***Music and the Soul***, 2020

Ayşe Deniz Almadık 1996
Trakya Üniversitesi GSF Resim Bölümü / *Depatment of Painting*
Sessizlik / ***Silence*****,** 2020
Tuval üzerine karışık teknik */Mixed media on canvas*
120 x 80 cm

Ozan Oğuzhan Alper 1991
Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar ve Resim / *Plastic Arts and Painting Department*
Olan / ***Happen***, 2020
Tuval üzerine yağlıboya */Oil on canvas*
100 x 70 cm

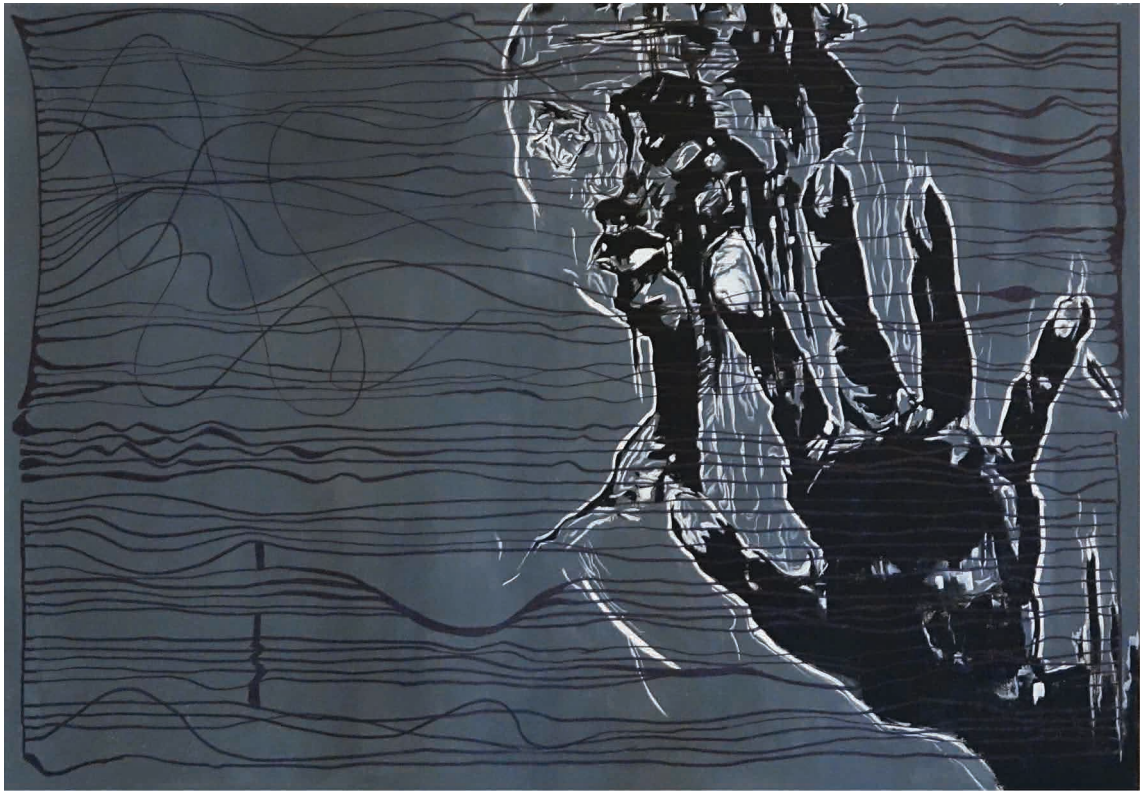
Cansu Berberoğlu 1996
Marmara Üniversitesi GSF Resim Bölümü / *Department of Painting*
Ütopya / ***Utopia***, 2020
Tuval üzerine akrilik /*Acrylic on canvas*
120 x 120 cm

Yasin Canlı 1997
Anadolu Üniversitesi EF Resim Öğretmenliği Bölümü / *Art Teacher Department*
Işığın peşinde / ***Chasing the light***, 2020
Tuval üzerine akrilik /*Acrylic on canvas*
120 x 100 cm

İlayda Çetinay 1996
Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Resim Bölümü / *Department of Painting*
Mavi Kapı / ***Blue Gate***, 2020
Tuval üzerine karışık teknik /*Mixed media on canvas*
110 x 110 cm

Merve Ceyhan 1991
Anadolu Üniversitesi EF Resim-İş Öğretmenliği / *Art and Crafts Teacher Education*
Günaydın Prenses! / ***Good morning Princess!***, 2020
Tuval üzerine karışık teknik /*Mixed media on canvas*
70 x 100 cm

Yaren Deniz Çınar 2001
Işık Üniversitesi GSF Güzel Sanatlar Bölümü / *Department of Fine Arts*
Sessizlik / ***Silence***, 2020
Tuval üzerine karışık teknik */Mixed media on canvas*
70 x 100 cm

Yusuf Daşkun 1997
Hacettepe Üniversitesi GSF Resim Bölümü / *Department of Painting*
Sihirli Flüt / ***Magic Flute***, 2020
Tuval üzerine karışık teknik / *Mixed media on canvas*
120 x 50 cm

Hayriye Demirkol 1982
Dicle Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü / Art and Crafts Education Department
Uvertür / ***Overture***, 2020
Tuval üzerine akrilik /*Acrylic on canvas*
80 x 120 cm

Emine Dikici 1996
Selçuk Üniversitesi, Resim Anasanat Dalı / *Department of Painting*
Kraliçe'nin Çığlığı / ***The Scream of the Queen***, 2020
Tuval üzerine karışık teknik /*Mixed media on canvas*
100 x 100 cm

Aslıhan Elrantıssı 1995
Trakya Üniversitesi GSF Resim Bölümü / *Department of Painting*
Gecenin Hazinesi / ***Treasure of the Night***, 2020
Tuval üzerine akrilik /*Acrylic on canvas*
80 x 60 cm

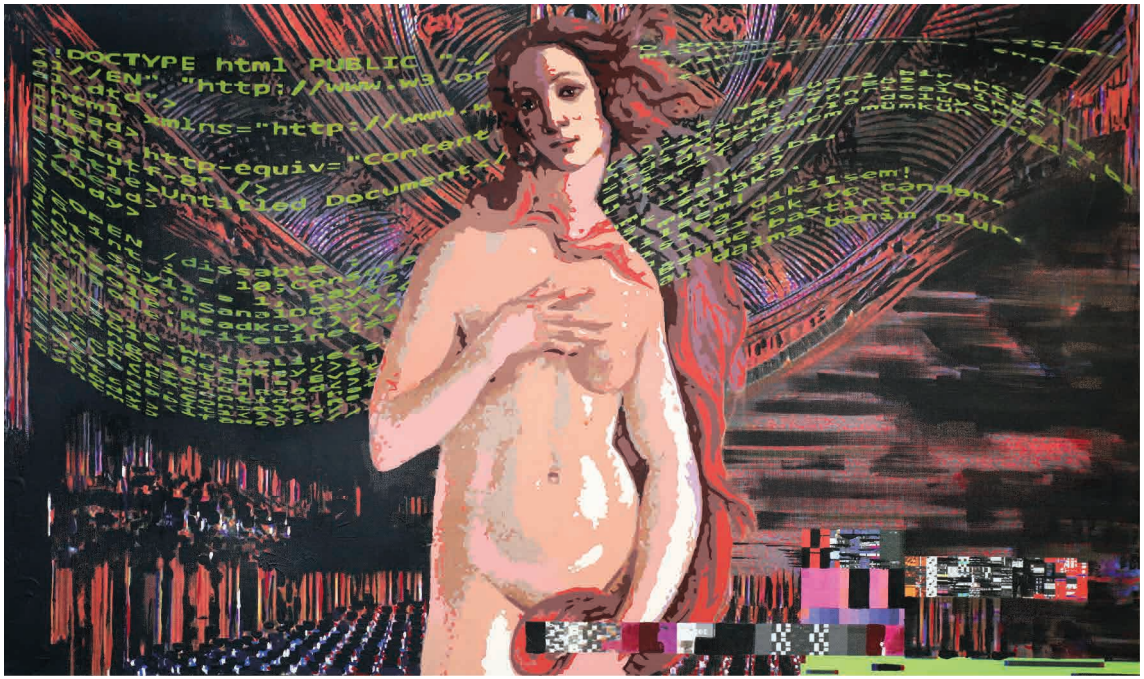
Özgecan Eraydın 1991
Gazi Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı / *Art and Craft Education Department*
Taraf: İyi mi yoksa kötü mü? / ***Side: Good or Bad?***, 2020
Tuval üzerine akrilik /*Acrylic on canvas*
60 x 120 cm

Nuray Ergindir 1989
Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi / *Art and Crafts Education Department*
Pamina'yla Düet / ***Duet with Pamina***, 2020
Tuval üzerine akrilik */Acrylic on canvas*
80 x 120 cm

Rümeysa Nur Güler 1997
Selçuk Üniversitesi GSF Resim Bölümü / Department of Painting
Sihirli Notalar / ***Magic Notes***, 2020
Tuval üzerine akrilik /*Acrylic on canvas*
70 x 50 cm

İrem Karagöz 1995
Selçuk Üniversitesi GSF Resim Bölümü / *Department of Painting*
Pamina, 2020
Tuval üzerine karışık teknik */Mixed media on canvas*
60 x 100 cm

Yasemin Kayabaşı 1984
Akdeniz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı / *Department of Art and Design*
Yılan'ı öldürmekte olan üç nedime / ***Three bridesmaids who killing the Snake***, 2020
Tuval üzerine akrilik /*Acrylic on canvas*
110 x 100 cm

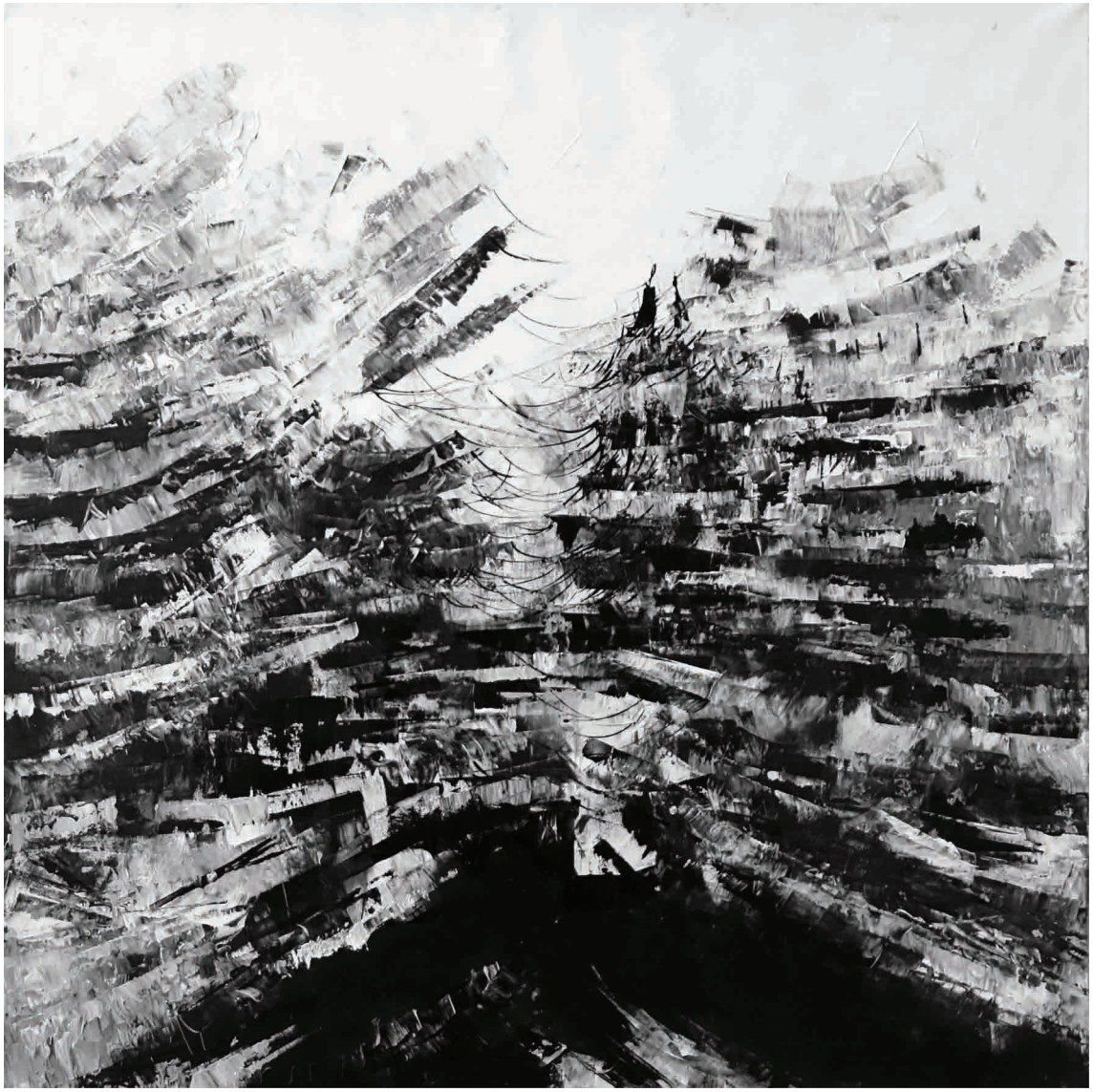
İmprachim Matzir 2000
Trakya Üniversitesi GSF Resim Bölümü / *Department of Painting*
Aydınlanış / ***Enlightenment***, 2020
Tuval üzerine yağlıboya */Oil on canvas*
70 x 115 cm

Elçin Mustafayev 1988
Selçuk Üniversitesi, Resim Anasanat Dalı / *Department of Painting*
Renklerin Tınısı / *Timbre of Colours*, 2020
Tuval üzerine akrilik /*Acrylic on canvas*
100 x 120 cm

Süreyya Noyan 1982
Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Resim Bölümü / *Department of Painting*
Muamma / ***Enigma***, 2020
Tuval üzerine akrilik /*Acrylic on canvas*
80 x 110 cm

Nuri Özçelik 1986
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı / *Department of Art and Design*
Umuda Giden Ritimler / ***Rhythms of hope***, 2020
Tuval üzerine akrilik /*Acrylic on canvas*
100 x 100 cm

Erdoğan Paksoy 1994
Selçuk Üniversitesi, Resim Anasanat Dalı / *Department of Painting*
Özgür Kuşlar Oratoryosu / ***Free Birds Oratorio***, 2020
Tuval üzerine yağlıboya */Oil on canvas*
80 x 120 cm

Enes Ali Sağdıç 1996
Selçuk Üniversitesi, Resim Anasanat Dalı / *Department of Painting*
Karanlığın Aydınlanması / ***Enlightenment of darkness***, 2020
Tuval üzerine karışık teknik /*Mixed media on canvas*
80 x 100 cm

Mecal Tanbuğa Kara 1974
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi GSTMF Resim Bölümü / *Department of Painting*
Sihirli Yolculuk / ***Magic Journey***, 2020
Tuval üzerine yağlıboya */Oil on canvas*
100x 80 cm

Felek Taş
Uludağ Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı / *Art and Craft Education Department*
İsimsiz / ***Untitled***, 2020
Tuval üzerine yağlıboya */Oil on canvas*
90 x 70 cm

3nokta.com
KÜLTÜR | SANAT | GEZİ

İTÜ
GÜZEL
SANATLAR
BÖLÜMÜ