GEORGES BIZET • **CARMEN**

3rd DREAM MELODIES

Art Contest 2024

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

EMART

Hayal Melodileri Resim Yarışması 2024
Dream Melodies Art Contest 2024
Concours artistique Mélodies de rêve 2024

EMART (Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı) ve
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile
In cooperation EMART EMpowering EMerging ARTtists Foundation and Anadolu University, Faculty of Fine Arts
En coopération avec la Fondation EMART Young Talents Empowerment et la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Anadolu

Tema: G. Bizet'in "Carmen" operası
Theme: *G. Bizet's "Carmen"*
Thème *: L'opéra "Carmen" de G.Bizet*

Sergiler | *Exhibitions* | *Expositions*
Eskişehir: 29.11.2024 – 29.12.2024
Ankara: 16.01.2025 – 02.02.2025
İstanbul: 07.02.2025 – 01.03.2025
Ayvalık: 01.08.2025 -10.08.2025

Etkinlik Ekibi | *Event Team* | *Équipe événementielle*
Doç. Gülçin Karaca
Aslı Şüküroğlu Şanver
Ayşegül Demir Tatar

Raportör | *Reporter* | *Journaliste*
Av. Cumhur Tütüncübaşı

Grafik Tasarım | *Graphic Design* | *Conception graphique*
Dr. Öğr. Üyesi Aydan Erarslan Turhan

Tasarım Uygulama | *Design Application* | *Demande de conception*
Öğr. Gör. Mürvet Başer

Hayal Melodileri 2024

Dream Melodies Art Contest 2024

Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın 2024 yılındaki teması Georges Bizet'in "Carmen" operasıydı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte düzenlenen yarışmaya 40 farklı üniversiteden 93 eser katıldı. Katılımcılar eserlerinde Bizet'in Carmen operasının "Kader" bölümü başta olmak üzere, "Uvertür", "Aşk", "Dua" ve "Çiçek" bölümlerini resimsel dille ifade ettikleri görülmektedir.

29 Kasım 2024 Cuma günü, saat 17:00 de Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde yarışma sergisi sanatseverlerle buluştu. Saat 20:00'de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu. Yapılan konuşmaların sonrası, Anadolu Senfoni Orkestrası eşliğinde değerli opera sanatçılarının katkılarıyla Carmen konseri gerçekleştirildi.

2024 theme of Dream Melodies Art Contest was G.Bizet's "Carmen". This contest was organised with the collaboration of Anadolu University Fine Arts Faculty and we had 93 entries across 40 universities. The contestants transferred to canvas the emotions" Uverture", "Love", "Pray", "Flower" and especially "Fate" scenes of Bizets' Carmen aroused in them.

Dream Melodies Art Contest exhibition made its grand opening on Friday, November 29, 2024 at 17:00 Museum of Modern Art. The award ceremony was held at 20:00 Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Hall. The ceremony was started with speeches. Following Carmen concert organised by opera artists with Anadolu University Symphony Orchestra.

Serkan Şahin

EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı
Kurucu Başkanı

Anadolu'da İlk Heyecan: Hayal Melodileri III

EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı, güzel sanat öğrencilerine yönelik projeler geliştirmek ve onları desteklemek amacıyla çıktığı yolda ilerlemeye devam ediyor. Önceki iki Hayal Melodileri yarışmamızı İstanbul'da düzenlemiştik. Bu yıl Anadolu'da, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile paydaş olarak projemizi gerçekleştirdik.

Hayal Melodileri, müzik ve plastik sanatları bir araya getiren disiplinler arası bir projedir. Bunu gerçekleştirirken paydaşı olduğu üniversiteye ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki sanat öğrencilerine yeni bir soluk olur, heyecan getirir. Sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bu heyecana ortak olmak için teşvik eder. Nihayet, izleyicilerle buluşarak öğrencileri görünür kılar, onurlandırır ve kültür hayatımıza yenilik katarak işlevini tamamlar.

Hayal Melodileri projesinin İstanbul dışında, ilk kez Anadolu'da yaşanmasını ve anlaşılmasını öngördüğümüz 3.yarışma bizi çok heyecanlandırdı. Anadolu'nun zengin bir kültür coğrafyası ve dolayısıyla zengin bir etkileşim alanı olduğunu biliyoruz. Geçmiş yüzyıllardan bugüne farklı uygarlıklara ve farklı bakış açılarına ev sahipliği yapmış bu topraklara, projemizle renk kattığımıza inanıyoruz. Bu konuda üretmeye devam edeceğiz.

Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı (EMART) sivil toplum içindeki rolünü çok net oraya koymuş, kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Sivil toplum kuruluşları (STK), sivil birikimlerin enerjisiyle demokrasiye ses ve uygarlığa biçim verirler. İhtiyaçları fark etmemizi, huzursuzluk ve mutsuzlukları görmemizi sağlar. Değerli kaynaklarından bir kısmını herhangi bir STK'ya ayırabilen bireyler, hem sosyalleşerek aktivite yapar hem de iyilik yapmak için fırsat bulmuş olurlar. EMART Vakfı, bireylerin topluma fayda sağladıklarına inandıkları uygun bir STK'ya üye olmasını teşvik etmeye devam edecek.

Seçici kurul başkanımız Sayın Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a, ilk Hayal Melodileri yarışmamızdan itibaren bizimle olan Sayın Oğuz Haşlakoğlu'na teşekkür ederim. Yeditepe Üniversitesi seçici kurul toplantımıza ev sahipliği yaptı, Sayın Prof. Gülveli Kaya'ya teşekkür ediyorum. Bu sene Anadolu Üniversitesi paydaş olarak projemizin gerçekleştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında katkıda bulundu. Katkıları için Sayın Rahmi Atalay'a teşekkür ediyorum.

Bu projemizde sponsorlarımızın önemli destekleri var. AKPA Aluminyum Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket Çalışkan'a çok teşekkür ediyorum. AKPA Aluminyum resmi sponsorumuz olarak bizlere çok değerli moral ve ekonomik destek sağladı. Güzel Hosting ve DM Travel hep yanımızdaydı. Fransız Kültür Merkezi, öğrencilerimizin Ankara ve İstanbul'da görünür olmasına katkı verdi, teşekkür ediyoruz. Karagöz Sanat Merkezi ile Ayvalık'ta da olacağız. Son olarak, ABBA Mimarlık, Tütüncübaşı Avukatlık ve Humicontrol'e de teşekkür ediyorum.

Vakıf Yönetim Kurulu üyelerimize ve ismini sayamadığım katkısı olan herkese şükranlarımı sunar, eserleriyle projemize değer katan tüm öğrencilerimizi tebrik ederim.

Serkan Şahin

Chairman of EMART Empowering Emerging
Artists Foundation

First Excitement in Anatolia: Dream Melodies III

EMART Empowering Emerging Artists Foundation continues on its path to develop and support projects for fine art students. We organized our previous two Dream Melodies Art Contests in Istanbul. This year, we realized our project in Anatolia in partnership with Eskişehir Anadolu University.

Dream Melodies is an interdisciplinary project that brings both music and plastic arts together. In doing so, it brings a breath of fresh air and excitement to the university it is a stakeholder of and to art students in various cities across Turkey. It encourages non-governmental organizations (NGOs) and private sector representatives to share this excitement. Finally, by meeting with the audience, it makes students visible, honors them and completes its function by adding innovation to our cultural life.

We are very excited about the 3rd Art Contest, in which we envision the Dream Melodies project to be experienced and understood in Anatolia for the first time outside of Istanbul. We know that Anatolia is a rich cultural geography and therefore a rich interaction area. We believe that we have added color to these lands, which have hosted different civilizations and different perspectives since centuries past, with our project. We will continue to produce on this subject.

The Empowering Emerging Artists Foundation (EMART) is a non-profit organization that has clearly defined its role in civil society. Civil society organizations (NGOs) give voice to democracy and shape civilization with the energy of civil accumulations. They enable us to recognize needs, to see unrest and unhappiness. Individuals who can allocate some of their valuable resources to any NGO both socialize and engage in activities and find opportunities to do good. EMART Foundation will continue to encourage individuals to become a member of an appropriate NGO that they believe benefits society.

I would like to thank Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, our selection committee chairman, and Mr. Oğuz Haşlakoğlu, who has been with us since our first competition. Yeditepe University hosted our selection committee meeting, I would like to thank Prof. Gülveli Kaya. This year Anadolu University contributed to the realization and dissemination of our project, I would like to thank Mr. Rahmi Atalay.

Our sponsors have important support in this project. I would like to thank Mr. Şevket Çalışkan, Chairman of the Board of Directors of AKPA Aluminyum. As our official sponsor, AKPA Aluminyum provided us with very valuable moral and economic support. Güzel Hosting and DM Travel were always with us. The French Cultural Center contributed to the visibility of our students in Ankara and Istanbul, thank you. We will also be in Ayvalık with Karagöz Art Center. Finally, I would like to thank ABBA Architecture, Tütüncübaşı Attorneys and Humicontrol.

I would like to express my gratitude to our Foundation Board members and everyone who contributed to the project, and congratulate all our students who added value to our project with their works.

Serkan Şahin

Fondation EMART pour l'encouragement des jeunes talents
Président fondateur

Première excitation en Anatolie: Mélodies de rêve III

La fondation EMART (Empowering Emerging Artists Foundation) continue de progresser sur la voie qu'elle s'est tracée pour développer et soutenir des projets destinés aux étudiants en beaux-arts. Nous avions organisé nos deux précédents concours Dream Melodies à Istanbul. Cette année, nous avons réalisé notre projet en Anatolie en partenariat avec l'université d'Eskişehir Anadolu.

Dream Melodies est projet interdisciplinaire qui réunit la musique et les arts plastiques. Tout en réalisant cela, il apporte une bouffée d'air frais et d'excitation à l'université dont il est partie prenante et aux étudiants en art dans différentes villes de Turquie. Il encourage les organisations non gouvernementales et les représentants du secteur privé à partager cet enthousiasme. Enfin, en rencontrant le public, il rend les étudiants visibles, les honore et complète sa fonction en ajoutant de l'innovation à notre vie culturelle.

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce troisième concours, dans le cadre duquel nous envisageons que le projet Dream Melodies soit expérimenté et compris en Anatolie pour la première fois en dehors d'Istanbul. Nous savons que l'Anatolie est une géographie culturelle riche et donc une zone d'interaction riche. Nous pensons avoir ajouté de la couleur à ces terres, qui ont accueilli différentes civilisations et différentes perspectives depuis des siècles, grâce à notre projet. Nous continuerons à produire dans ce domaine.

La Fondation pour l'émancipation des jeunes talents (EMART) est une organisation à but non lucratif qui a clairement défini son rôle dans la société civile. Les organisations non gouvernementales (ONG) donnent une voix à la démocratie et façonnent la civilisation avec l'énergie des accumulations civiles. Elles nous permettent de reconnaître les besoins, de voir les troubles et les malheurs. Les individus qui peuvent allouer une partie de leurs précieuses ressources à une ONG peuvent à la fois socialiser et mener des activités et trouver l'occasion de faire le bien. La fondation EMART continuera à encourager les individus à devenir membres d'une ONG appropriée qui, selon eux, bénéficie à la société.

Hüsamettin Koçan, président du comité de sélection, et M. Oğuz Haşlakoğlu, qui nous accompagne depuis notre premier concours. L'université Yeditepe a accueilli la réunion du comité de sélection, je tiens à remercier le professeur Gülveli Kaya. Cette année, l'université Anadolu a contribué à la réalisation et à la diffusion de notre projet en tant que partie prenante, je tiens à remercier M. Rahmi Atalay.

Nos sponsors ont apporté un soutien important à ce projet. Je tiens à remercier M. Şevket Çalışkan, président du conseil d'administration d'AKPA Aluminyum, qui, en tant que sponsor officiel, nous a apporté un soutien moral et économique très précieux. Güzel Hosting et DM Travel ont toujours été à nos côtés. Le Centre culturel français a contribué à la visibilité de nos étudiants à Ankara et Istanbul, merci. Nous serons également à Ayvalık avec le Centre d'art Karagöz. Enfin, je tiens à remercier ABBA Architecture, Tütüncübaşı Attorneyship et Humicontrol.

Prof. Rahmi Atalay

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Dean of Anadolu University Faculty of Fine Arts
Doyen de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Anadolu

Hayal Melodileri Resim Yarışması Üzerine

EMART (Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı), Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilmiştir. Ülkemizdeki 40 farklı üniversitenin sanat ile ilişkili kurumlarında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan yarışmaya yüze yakın eserle katılım sağlanmıştır. Katılanlardan 3 kişi ödül alırken, toplamda 30 adet eser Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesinde sergilenmeye layık görülmüştür. Carmen temasıyla düzenlenen bu yarışma, genç sanatçılarımızın hayal gücünü ve yeteneklerini eserlerine nasıl yansıttıklarını bizlere göstermiştir. Hem sergide hem de bu katalogda yer alan eserler, yalnızca birer sanat eseri değil; aynı zamanda, genç sanatçılarımızın operanın büyülü dünyasını tuvallere nasıl taşıdıklarının en güzel kanıtıdır.

Yarışma sergisiyle bağlantılı olarak, ödül töreni ve açılış konseri ise Anadolu Ünivesitesi Öğrenci Merkezi'nde bulunan Yunus Emre Salonu'nda görkemli bir törenle sergi açılışının akabinde gerçekleştirilmiştir. Konserde 4 farklı opera sanatçısı, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Carmen operasından bölümler icra etmişlerdir. Bütün bu yarışma süreci ve sonucunda gerçekleşen bu etkinlikler, yalnızca sanat eğitimi alan gençlerimizi desteklemekle kalmamış, aynı zamanda müzik ve resim sanatını bir araya getirerek Eskişehir'in kültür ve sanat hayatına anlamlı bir katkı sunmuştur. Bu bağlamda, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bu projede paydaş olmaktan gurur duymaktayız.

Bu yarışmaya katılan bütün öğrencileri kutlarım. Ödül alan ve sergilemeye kalan çalışmaların sahiplerini ise ayrı ayrı kutlar, başarılarının devamını dilerim. Genç sanatçılarımızın sanatsal üretimlerini desteklemek için yola çıkan EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı'na, bu projeye gönülden emek veren organizasyon ekibine, konserde yer alan bütün sanatçılarımıza ve bu sergiye ev sahipliği yapan üniversitemiz yönetimine içten teşekkürlerimi sunarım.

About Dream Melodies Art Contest

The "Dream Melodies Art Contest 2024," organized for the third time this year in collaboration with EMART (EMpowering EMerging ARTtists Foundation) and Anadolu University Faculty of Fine Arts, has been successfully held. Open to undergraduate and postgraduate students studying in art-related institutions at 40 different universities across Turkey, the competition received nearly one hundred submissions. Among the participants, three individuals were awarded prizes, and a total of 30 artworks were deemed worthy of being exhibited at the Anadolu University Museum of Contemporary Art.

Organized with the theme of Carmen, this competition showcased how our young artists reflect their imagination and talents in their works. The artworks featured in both the exhibition and this catalog are not only masterpieces but also the finest evidence of how our young artists brought the enchanting world of opera to their canvases. In conjunction with the exhibition, the award ceremony and opening concert were held in a magnificent event at the Yunus Emre Hall, located in Anadolu University's Student Center, following the opening of the exhibition. During the concert, four opera singers, accompanied by the Anadolu University Symphony Orchestra, performed excerpts from the Carmen Opera. Through this competition and the resulting events, we have

Prof. Rahmi Atalay

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Dean of Anadolu University Faculty of Fine Arts
Doyen de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Anadolu

not only supported young individuals pursuing art education but also made a meaningful contribution to Eskişehir's cultural and artistic life by uniting the arts of music and painting. As the Faculty of Fine Arts at Anadolu University, we take great pride in being a partner in this project. I congratulate all the students who participated in this competition and extend special congratulations to those whose works were awarded or selected for exhibition. I wish them continued success.

My heartfelt gratitude goes to the EMART EMpowering EMerging ARTtists Foundation, which set out to support the artistic production of young artists, the organizing team who worked diligently on this project, all the artists who performed in the concert, and our university administration for hosting this exhibition.

À propos du Concours d'Art Mélodies de Rêve

En collaboration avec EMART (EMpowering EMerging ARTtists Foundation) et la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Anadolu, la troisième édition du Concours de Peinture "Mélodies Imaginaires" a eu lieu cette année. Ce concours, ouvert aux étudiants de premier cycle et de troisième cycle inscrits dans des établissements liés aux arts de 40 universités différentes de notre pays, a rassemblé près de cent œuvres participantes. Parmi celles-ci, trois participants ont été récompensés, et un total de 30 œuvres ont été sélectionnées pour être exposées au Musée d'Art Contemporain de l'Université Anadolu. Organisé autour du thème de Carmen, ce concours a permis de découvrir comment nos jeunes artistes reflètent leur imagination et leur talent dans leurs créations. Les œuvres présentées, aussi bien dans l'exposition que dans ce catalogue, ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais également des témoignages éloquents de la manière dont nos jeunes artistes ont su transposer l'univers enchanteur de l'opéra sur leurs toiles.

En parallèle de l'exposition, la cérémonie de remise des prix et le concert d'ouverture ont été organisés dans la salle Yunus Emre, située au Centre Étudiant de l'Université Anadolu, lors d'une cérémonie grandiose qui a suivi l'inauguration de l'exposition. Lors de ce concert, quatre artistes lyriques accompagnés de l'Orchestre Symphonique de l'Université Anadolu ont interprété des extraits de l'opéra Carmen. L'ensemble de ce processus et des événements qui ont suivi non seulement a soutenu les jeunes artistes en formation, mais a également contribué de manière significative à la vie culturelle et artistique d'Eskişehir en réunissant la musique et les arts plastiques. Dans ce contexte, la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Anadolu est fière d'avoir été partenaire de ce projet.

Je félicite tous les étudiants ayant participé à ce concours. J'adresse mes félicitations particulières aux lauréats et aux artistes dont les œuvres ont été sélectionnées pour l'exposition, et je leur souhaite un succès continu. J'exprime mes remerciements sincères à la Fondation EMART pour le Renforcement des Jeunes Talents, qui a entrepris de soutenir la production artistique de nos jeunes talents, à l'équipe d'organisation ayant travaillé avec dévouement sur ce projet, à tous les artistes ayant participé au concert, ainsi qu'à l'administration de notre université qui a accueilli cette exposition.

emartturkiye
EMART
Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı
HAYAL MELODİLERİ
RESİM YARIŞMASI
EMART
Empowering Emerging Artists Foundation
DREAM MELO
ART CONTEST
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AKPA
ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
INSTITUT FRANÇAIS
Turquie
güzelhosting
Web Hosting ve İnternet Hizmetleri
AB BA
MİMARLIK
karagöz
sanatevi
HUMICONTROL
"Rutubete Son!"
DMN
DMN TRAVEL
TÜTÜNCÜBAŞI

Seçici Kurul | *Jury*

Hüsamettin Koçan
Seçici Kurul Başkanı | ***Chairman of the Jury***
Prof. Dr., sanatçı, eğitmen, Baksı Müzesi Kurucusu,
Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Prof, artist, educator, Founder of Baksı Museum,
Chairman of Baksı Culture Art Foundation

Gülveli Kaya
Prof., sanatçı, akademisyen, Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof, artist, academician, Head of Yeditepe University
Faculty of Fine Arts

Rahmi Atalay
Prof., sanatçı, akademisyen, Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof, artist, academician, Head of Anadolu University
Faculty of Fine Arts

Oğuz Haşlakoğlu
Doç. Dr., sanatçı, akademisyen, İstanbul Teknik
Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı
Assoc, Prof., artist, academician, Head of İstanbul
Technical University Department of Fine Arts

Serkan Şahin
EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme
Vakfı Kurucu Başkanı
Chairman of EMART Empowering Emerging
Artists Foundation

Bizet, Carmen

Bizet'in "Carmen"i, ilk opera izleme deneyimi yaşayacaklar için en iyi tercihlerden biridir. Bizet bu operanın konusunu Prosper Merimee'nin aynı isimli romanından alır. Aynı zamanda arkeolojiyle ilgilenen Prosper Merimee, İspanya'da kazı çalışmaları için bulunduğu sıralarda bu hikâyeyi işitir. Yabancı ülkelere ilgisi olan Bizet ("İnci Avcıları" operası Sri Lanka'da geçer) bu sefer İspanyol ezgilerini ve çingeneleri Meilhac&Halevy'nin librettosuyla operaya aktarır.

İlk sahnelemesi Paris'te, operayı sipariş eden "Opera Comique" de yapılır. Sonuç hüsrandır, bu ahlaksız piyes" çok olumsuz eleştiriler alır. Bizet bu üzücü olaydan sadece 3 ay sonra 37 yaşında kalp krizi sonucu ölür. Sahnedeki tahrik edici güzellikte bir çingene, sigara içen kadınlar, kaba sözler, hırsızlar, zor duruma düşen askerler; Parisliler için çok fazladır. Operaya gelenler kahramanlık ve mitoloji dolu öykülere alışıktır. O gün hor görülen bu gerçekçi hikâye, Bizet'in mükemmel müziği ve akıcı düzenlemesinin değerinin anlaşılmasıyla dünyanın en sevilen operalarından biri olur.

Opera, kendisini daha derinden anlamaya istekliler için içinde birçok hazine saklar. Carmen operasını takip edenler de, Bizet'in müziği ve Merimee'nin romanı gibi çingenelerin hayatını ve İspanya'daki boğa güreşlerini de anlamak isteyebilirler. Hindistan'dan çıkıp dünyaya yayılan çingenelerin, hayata farklı bakış açıları ve özel davranışları vardır. Günü yaşayıp yarını pek düşünmeyen çingenelerin, aşkı da bu şekilde değerlendirmeleri beklenmeyen bir durum değildir. Birçok insanın vahşet olarak gördüğü boğa güreşleri ise İspanyolların yüzyıllardır vazgeçemediği kültürel bir gelenektir, matadorlar çok popüler insanlardır.

Uvertür
Opera kısa bir uvertür ile başlar. Başlangıcı neşeli devamı ise ölüm temalıdır. Bu uvertürün ilk bölümü, Formula 1 araba yarışlarını takip edenlerin hemen hatırlayacağı meşhur melodidir. Yarışı kazanan sürücü podyumda bu müzik eşliğinde şampanya patlatır, zaferini kutlar.

I. Perde
Genç ve güzel Micaela, Don Jose isminde bir askeri bulmaya çalışır. Don Jose'ye annesinden mesaj getiren Micaela, operadaki temiz ve iyi kadındır. Don Jose kadınlarla pek ilgilenmediğini komutanına anlatırken, sigara fabrikasının zili çalar ve işçi kızlar öğle arasına çıkar. En son güzel Carmen gelir, etrafını saran erkeklerin ilgisine çok meşhur "Habanera" şarkısıyla cevap verir (I.perde 20.dakikalar); Anlamlı sözlere eşlik eden bu muhteşem melodi tamamıyla Bizet'e ait değildir. Bizet, İspanyol sanatçı Sebastian Iradier'in eserinden (El Arreglito) uyarlama yapar. Habarena, "Havanalı kız" anlamına gelir ve Iradier bir Küba seyahati sonrası bunu besteler. Carmen bu meşhur şarkısını söylerken, tüm erkekler gözünü ondan ayırmaz, bir kişi dışında; Don Jose! Şarkısını bitir bitirmez, kendisine ilgisiz gözüken Don Jose'ye yaklaşır ve elindeki çiçeği ona verir. Operanın en kritik sahnelerinden birinde Bizet'in müziğiyle de vurgulanan bu çiçek, II. perdede özel bir aryanın konusu olur. Don Jose, Carmen'den etkilenir.

Operanın devamında, fabrikadan bağırtıların gelmesiyle Carmen'in olay çıkardığını ve işçi kızlardan birini yaraladığını anlarız. Don Jose, Carmen'i hapise götürmesi emrini alır. Carmen, Don Jose'yi cazibesiyle etkilemeye çalışır ve kendisini bırakmasını ister; ("Pres der ramparts de Seville", I. perde 48. dakikalar) İki dakikalık bu kısa ama güzel bölümde Carmen, gece Lillas meyhanesinde olacağını, dans edip içeceğini söyler. Şarkının bitmesiyle Escamillo, Carmen'e yaklaşır ondan hoşlandığını kadına hissettirir. Escamillo'nun gitmesiyle, sahnede yalnız kalan çingeneler yapacakları yeni kaçakçılık işini konuşurlar ("nous avans en tete une affaire") Üç kadın ve iki adamın katıldığı heyecan verici bir beşlidir. Israrlara rağmen Carmen bu işe katılmak istemez, meyhanede kalır ve Don Jose'yi bekler.

Nihayet, Don Jose ve Carmen buluşur (II. perde, 25. dakikalar) Bu buluşma anından operanın II. perdesinin sonuna kadar 20 dakikalık kısım, farklı duyguların sahneleneceği önemli bir bölümdür. Hem Carmen hem de Don Jose rolü-

nün hakkının verileceği dakikalar başlar. Başlangıçta müzik yoktur sadece diyaloglar vardır. Carmen, Don Jose için çok özel ve neşe dolu bir dans yapar. Ancak Don Jose'nin kışlaya dönme isteğini duyunca ruh hali değişir ve kendisini sevmemekle suçlar. Don Jose I. perdede Carmen'in kendisine verdiği çiçeği koynundan çıkarır ve duygulu aryasına (çiçek şarkısı) başlar ("La fleur que tu m'avais jetée"); "Bana attığın çiçek hep yanımdaydı hapiste, solup kurusa da kokusu kaldı, gözümü her kapattığımda, sanki çiçeğin kokusuyla sarhoş oldum ve sen hep yanımdaydın! Nefret etmeye ve sana lanet okumaya başladım, kendime sordum "Kader seni neden önüme çıkardı?" Sonra bu sözlerimden suçlu hissettim ve seni bir kere daha görmek umut ve isteği dışında başka düşüncem olmadı. Ben artık sana aitim"

Don Jose, Carmen'in cazibesi ve teklifleri karşısında ihtiras ve aklı arasında kalır. Son bir gayretle Carmen'den kurtulup meyhaneyi terk etmek üzere kapıya doğru ilerler. Carmen sinirlenir ve arkasından "Senden nefret ediyorum, güle güle" diye bağırır. Ancak çalan kapı ile Don Jose ve Carmen'in kaderi çizilir. Gelen Don Jose'nin komutanıdır, sarhoş komutanın Carmen'e ilgisi herşeyi değiştirir, sinirlenen Don Jose, komutanı yaralar. Artık tek çaresi vardır Carmen ve diğer çingenelerle birlikte dağa çıkar.

II. Perde

Flütün sonra da klarnetin hâkimiyetinde zarif bir giriş müziği ile başlar. Çingeneler güzel bir koro eseri kaçakçılar marşını "ecoute, campagnon" söyleyerek ilerler. II. perdeden sonra uzun zaman geçmiştir. Don Jose neredeyse Carmen'in kölesi gibidir ve fazla kıskanç bir adam olur. Bu sırada çok güzel bir trio, operanın en güzel bölümlerinden fal sahnesi ("card trio", III. perde 10. dakikalar) başlar. Üç kadın çingene fal bakarlar ve Carmen'in falında hep ölüm çıkar! Kaçakçılar hareket ederler, Don Jose malların başında bekleyecektir. Eserin iyi kadını Micaela zorluklarla dağın tepesindeki kaçakçılar kampına gelir ve meşhur aryasını (Micaela'nın duası) "Je dis, que rien ne m'epouvante" söyler (III. perde, 20.dakikalar) "Bu vahşi yerde korkmamalıyım ama korkuyorum. Tanrım cesaret ver ve koru beni! Gözlerimle göreceğim o tehlikeli kadını, oyunlarıyla sevdiğimi kötü adam yapanı. Korkmuyorum. Tanrım koru beni!"

Sürekli eserin en güzel bölümlerinden biri diye yazmak durumunda kalıyorum ama Bizet'in Carmen'i bu ifadeyi hak eder ve Micaela'nın duası da çok başarılı bir parçadır. Sesler gelince Micaela saklanır, sahneye bu sefer Escamillo gelir. Escamillo, malları bekleyen Jose'ye Carmen'den hoşlandığını ve ona geldiğini ifade eder. Don Jose kıskançlıktan çıldırır ve Escamillo'ya saldırır (dövüş sahnesi). Araya giren çingeneler cinayeti engeller. Micaela'da saklandığı yerde bulunur. Micaela, Don Jose'ye annesinin hasta ve ölmek üzere olduğunu söyler. Don Jose istemeyerek Carmen'den ayrılır ve evine annesine gider.

III. Perde

Yaklaşık yirmi dakika süren son perde fevkalede görkemli bir sahneyle açılır. Başlayacak boğa güreşi için hazırlanan Escamillo, arenaya kahraman gibi uğurlanır. Opera sahnesi, Bizet'in ritmik müziğine çocukların da katılımıyla neşe dolu bir bayram yeri haline gelir. Carmen yeni aşkı Escamillo ile mutludur. Ancak Carmen'in hayatında ne yaptığını bilmeyen ve dehşet saçan Don Jose de vardır. Finalde kıskanç âşık, bir adım geri atmayan ve artık başkasını seven Carmen'i öldürür. Don Jose ağlayarak sevdiğinin üstüne kapanır; "Onu ben öldürdüm! Ah Carmen, aşkım!"

Kaynak:
Şahin Serkan, 2019, Hayal Melodileri Operaya Yolculuk, İstanbul, Ceres Yayınları.

Bizet, Carmen

Bizet's "Carmen" is one of the best choices for those experiencing opera for the first time. Bizet took the subject of this opera from Prosper Mérimée's novel of the same name. Prosper Mérimée, who was also interested in archaeology, heard this story while in Spain for excavation work. Bizet, who had an interest in foreign lands (his opera "The Pearl Fishers" is set in Sri Lanka), this time incorporated Spanish melodies and gypsies into the opera through the libretto of Meilhac & Halévy.

Its first performance was in Paris, commissioned by the "Opéra Comique." The result was disappointing; this "immoral play" received very negative criticism. Bizet passed away from a heart attack at the age of 37, only three months after this sad event. The provocative beauty of a gypsy on stage, women smoking cigarettes, rude words, thieves, and soldiers in difficult situations—this was too much for Parisians. Audiences were accustomed to stories filled with heroism and mythology. This realistic story, once scorned, became one of the most beloved operas in the world as the value of Bizet's perfect music and fluent arrangement was recognized.

For those willing to delve deeper, the opera holds many treasures. Those following Carmen might also want to understand the lives of gypsies and bullfighting in Spain, as depicted in Bizet's music and Mérimée's novel. Originating from India and spreading across the world, gypsies have unique perspectives on life and distinctive behaviors. It's not unexpected that gypsies, who live for the moment and rarely think about tomorrow, approach love similarly. Bullfighting, seen as brutality by many, is a cultural tradition that Spaniards have clung to for centuries, with matadors being highly celebrated figures.

Overture
The opera begins with a short overture. Its beginning is cheerful, followed by a theme of death. The first part of this overture is the famous melody immediately recognizable to Formula 1 fans. This music accompanies the victorious driver popping champagne and celebrating on the podium.

Act I
The young and beautiful Micaëla is searching for a soldier named Don José. Micaëla, who brings a message from Don José's mother, represents the pure and virtuous woman in the opera. While Don José tells his commander that he is not interested in women, the bell of the cigarette factory rings, and the female workers come out for lunch. Carmen, the last and most beautiful of them, responds to the interest of the men surrounding her with the very famous "Habanera" song (20th minute of Act I). This magnificent melody with meaningful lyrics is not entirely Bizet's; he adapted it from the work of Spanish artist Sebastián Iradier ("El Arreglito"). "Habanera" means "girl from Havana," and Iradier composed it after a trip to Cuba. As Carmen sings this famous song, all the men are captivated by her, except for one: Don José. As soon as she finishes her song, she approaches Don José, who seems indifferent to her, and gives him a flower. This flower, emphasized by Bizet's music in one of the most critical scenes of the opera, becomes the subject of a special aria in Act II. Don José is affected by Carmen.

As the opera continues, we hear shouting from the factory and learn that Carmen has caused a commotion and injured one of the workers. Don José is ordered to take Carmen to prison. Carmen tries to seduce Don José with her charm and asks him to let her go ("Près des remparts de Séville," 48th minute of Act I). In this short but beautiful two-minute piece, Carmen tells him she will be at Lillas Pastia's tavern at night, dancing and drinking.As the song ends, Escamillo approaches Carmen and lets her know he is interested in her. After Escamillo leaves, the gypsies, now alone on stage, discuss their next smuggling venture ("Nous avons en tête une affaire"), an exciting quintet involving three women and two men. Despite their insistence, Carmen does not want to participate in this scheme and stays at the tavern, waiting for Don José.

Finally, Don José and Carmen meet (25th minute of Act II). From this moment until the end of Act II, a 20-minute segment showcases various emotions. It is a time for both Carmen and Don José to shine in their roles. At first, there is no music, only dialogue. Carmen performs a lively dance for Don José. However, upon hearing his intention to return to the barracks, her mood changes, and she accuses him of not loving her. Don José then takes out the flower Carmen had given him in Act I and begins his emotional aria, the "Flower Song" ("La fleur que tu m'avais jetée"). "The flower you threw to me stayed with me in prison. Even though it withered and dried, its fragrance lingered. Every time I closed my eyes, it was as if I was intoxicated by the scent of the flower, and you were always with me! I started to hate you and curse you. I asked myself, 'Why did fate bring you before me?' Then I felt guilty for these words and had no other thought but the hope and desire to see you once more. I belong to you now."

Don José is torn between passion and reason in the face of Carmen's charm and offers. He tries one last time to escape from Carmen and heads toward the door to leave the tavern. Carmen becomes angry and shouts after him, "I hate you, goodbye." However, when the door opens, Don José and Carmen's fate is sealed. The visitor is Don José's commander, whose drunken interest in Carmen changes everything. Enraged, Don José wounds the commander. Now, his only option is to join Carmen and the other gypsies in the mountains.

Act II

It begins with a graceful introductory music dominated by the flute and then the clarinet. The gypsies sing the smugglers' march, "Écoute, compagnon," a beautiful choral piece. A long time has passed since Act I. Don José is almost like Carmen's slave and has become an overly jealous man. During this time, one of the most beautiful trios in the opera begins: the card-reading scene ("Card Trio," 10th minute of Act III). Three gypsy women read their fortunes, and Carmen's fortune always reveals death! The smugglers move forward, leaving Don José to guard the goods. The opera's virtuous woman, Micaëla, overcomes many obstacles to reach the smugglers' camp on the mountaintop and sings her famous aria, "Micaëla's Prayer" ("Je dis que rien ne m'épouvante," 20th minute of Act III): "I must not be afraid in this wild place, but I am terrified. God, give me courage and protect me! I will see with my own eyes that dangerous woman, who, with her tricks, turned my beloved into a bad man. I am not afraid. God, protect me!"

I find myself constantly writing that this is one of the most beautiful sections of the work, but Bizet's Carmen truly deserves such expressions, and Micaëla's prayer is another masterpiece. Upon hearing voices, Micaëla hides. This time, Escamillo enters the stage. Escamillo tells Don José, who is guarding the goods, that he is interested in Carmen and has come for her. Don José, consumed by jealousy, attacks Escamillo (fight scene). The gypsies intervene and prevent a murder. Micaëla, hiding in her spot, is found. She tells Don José that his mother is ill and dying. Reluctantly, Don José leaves Carmen and goes home to see his mother.

Act III

The final act, lasting about twenty minutes, opens with an extraordinarily grand scene. Preparing for the bullfight, Escamillo is sent off to the arena like a hero. The opera stage, filled with Bizet's rhythmic music and the participation of children, becomes a joyous festival. Carmen is happy with her new love, Escamillo. However, there is also Don José, who has lost his way and is spreading terror. In the finale, the jealous lover kills Carmen, who stands her ground and now loves another. Don José collapses on her body, crying: "I killed her! Oh, Carmen, my love!"

Source:
Şahin Serkan, 2019, Hayal Melodileri Operaya Yolculuk, İstanbul, Ceres Publishing.

Bizet, Carmen

Carmen de Bizet est l'un des meilleurs choix pour ceux qui découvrent l'opéra pour la première fois. Bizet s'est inspiré pour cet opéra du roman du même nom de Prosper Mérimée. Prosper Mérimée, également passionné d'archéologie, entendit cette histoire lors de ses travaux de fouilles en Espagne. Bizet, attiré par les pays étrangers (son opéra Les Pêcheurs de Perles se déroule au Sri Lanka), a cette fois intégré des mélodies espagnoles et des personnages gitans dans l'opéra grâce au livret de Meilhac & Halévy.

La première représentation eut lieu à Paris, commandée par l'Opéra Comique. Le résultat fut décevant : cette "pièce immorale" reçut des critiques très négatives. Bizet mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 37 ans, seulement trois mois après cet événement tragique. La beauté provocante d'une gitane sur scène, les femmes fumant des cigarettes, les paroles grossières, les voleurs, et des soldats en difficulté étaient trop pour les Parisiens. Le public était habitué à des histoires pleines d'héroïsme et de mythologie. Cette histoire réaliste, autrefois méprisée, devint l'un des opéras les plus aimés au monde, une fois reconnue la valeur de la musique parfaite et de l'arrangement fluide de Bizet.

Pour ceux qui souhaitent approfondir, l'opéra recèle de nombreux trésors. Ceux qui suivent Carmen pourraient également vouloir comprendre la vie des gitans et les corridas en Espagne, comme illustré dans la musique de Bizet et le roman de Mérimée. Originaires d'Inde et répandus dans le monde entier, les gitans ont une vision différente de la vie et des comportements uniques. Il n'est pas surprenant qu'ils abordent l'amour de manière similaire, vivant pour le moment présent sans trop penser à demain. Quant aux corridas, considérées par beaucoup comme une brutalité, elles restent une tradition culturelle dont les Espagnols ne se sont pas départis depuis des siècles, les matadors étant des figures très populaires.

Ouverture
L'opéra commence par une courte ouverture. Son début est joyeux, suivi d'un thème lié à la mort. La première partie de cette ouverture est la mélodie célèbre immédiatement reconnaissable par les amateurs de Formule 1. Cette musique accompagne le pilote victorieux qui fait éclater le champagne sur le podium et célèbre sa victoire.

Acte I
La jeune et belle Micaëla cherche à retrouver un soldat nommé Don José. Elle apporte un message de la mère de Don José et incarne dans l'opéra la femme pure et vertueuse. Alors que Don José raconte à son commandant qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt pour les femmes, la cloche de la manufacture de tabac sonne, et les ouvrières sortent pour leur pause déjeuner. Enfin, la belle Carmen apparaît et répond à l'intérêt des hommes qui l'entourent avec la célèbre chanson Habanera (20e minute du premier acte). Cette magnifique mélodie accompagnée de paroles significatives n'est pas entièrement l'œuvre de Bizet. Il l'a adaptée d'une pièce du compositeur espagnol Sebastián Iradier (El Arreglito). Habanera signifie "fille de La Havane," et Iradier l'a composée après un voyage à Cuba.

Pendant que Carmen chante cette chanson célèbre, tous les hommes ne peuvent détacher leur regard d'elle, sauf un : Don José ! Dès qu'elle termine sa chanson, elle s'approche de Don José, qui semble indifférent, et lui offre une fleur. Cet élément, souligné par la musique de Bizet dans l'une des scènes les plus cruciales de l'opéra, devient le sujet d'une aria spéciale dans le deuxième acte. Don José est séduit par Carmen.

Dans la suite de l'opéra, des cris provenant de l'usine révèlent que Carmen a causé un trouble et blessé une ouvrière. Don José reçoit l'ordre d'escorter Carmen en prison. Elle tente de séduire Don José par son charme et le supplie de la laisser partir (Près des remparts de Séville, 48e minute du premier acte). Dans cette courte mais belle séquence de deux minutes, Carmen dit qu'elle sera le soir à la taverne de Lillas Pastia, où elle dansera et boira.

Après la fin de cette chanson, Escamillo s'approche de Carmen et lui fait comprendre qu'il est attiré par elle. Après le départ d'Escamillo, les gitans, maintenant seuls sur scène, discutent de leur prochain projet de contrebande (Nous avons en tête une affaire), un quintette passionnant réunissant trois femmes et deux hommes. Malgré leurs insistances, Carmen refuse de participer et reste à la taverne pour attendre Don José.

Enfin, Don José et Carmen se retrouvent (25e minute du deuxième

acte). À partir de cette rencontre jusqu'à la fin du deuxième acte, une séquence de vingt minutes met en scène des émotions variées. C'est un moment où les rôles de Carmen et Don José brillent pleinement. Au début, il n'y a pas de musique, uniquement des dialogues. Carmen exécute une danse spéciale et joyeuse pour Don José. Mais lorsqu'elle entend qu'il veut retourner à la caserne, son humeur change et elle l'accuse de ne pas l'aimer. Don José sort alors de sa poche la fleur que Carmen lui avait donnée dans le premier acte et entame son aria émouvante (La fleur que tu m'avais jetée): "La fleur que tu m'as jetée est restée près de moi en prison. Bien qu'elle soit fanée et desséchée, son parfum persistait. Chaque fois que je fermais les yeux, c'était comme si son parfum m'enivrait, et tu étais toujours avec moi ! J'ai commencé à te haïr et à te maudire. Je me suis demandé : Pourquoi le destin t'a-t-il mise sur mon chemin ? Ensuite, je me suis senti coupable de ces paroles, et l'espoir et le désir de te revoir sont devenus mes seules pensées. Je t'appartiens désormais. "Don José est tiraillé entre la passion et la raison face au charme et aux avances de Carmen. Dans un dernier effort, il tente de s'éloigner de Carmen et se dirige vers la porte pour quitter la taverne. Carmen, en colère, crie derrière lui : "Je te déteste, adieu !" Mais avec l'arrivée d'un visiteur, le destin de Don José et Carmen est scellé. Celui qui entre est le commandant de Don José. L'intérêt du commandant ivre pour Carmen change tout. En colère, Don José blesse le commandant. Sa seule option désormais est de rejoindre Carmen et les autres gitans dans la montagne.

Acte II

L'acte commence par une musique d'introduction élégante dominée d'abord par la flûte, puis par la clarinette. Les gitans avancent en chantant une belle œuvre chorale, la marche des contrebandiers, "Écoute, compagnon." Beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'acte II. Don José est désormais presque comme un esclave de Carmen et devient un homme excessivement jaloux. Pendant ce temps, commence une scène magnifique, l'une des plus belles de l'opéra : la scène des cartes ("Card Trio", 10e minute de l'acte III). Trois femmes gitanes lisent leur avenir dans les cartes, et celui de Carmen annonce toujours la mort ! Les contrebandiers se mettent en route, laissant Don José surveiller les marchandises. Micaëla, la femme vertueuse de l'œuvre, surmonte de grandes difficultés pour atteindre le camp des contrebandiers au sommet de la montagne. Elle chante son célèbre air (la prière de Micaëla), "Je dis que rien ne m'épouvante" (20e minute de l'acte III): "Dans ce lieu sauvage, je ne devrais pas avoir peur, mais j'ai peur. Mon Dieu, donne-moi du courage et protège-moi ! Je vais voir de mes propres yeux cette femme dangereuse, celle qui, par ses ruses, a fait de mon bien-aimé un homme mauvais. Je n'ai pas peur. Mon Dieu, protège-moi !"

Je me trouve constamment obligé d'écrire que c'est l'une des plus belles scènes de l'œuvre, mais Carmen de Bizet mérite amplement de telles expressions, et la prière de Micaëla est une pièce exceptionnelle. En entendant des voix, Micaëla se cache. Cette fois, Escamillo entre en scène. Escamillo exprime à Don José, qui garde les marchandises, qu'il est attiré par Carmen et qu'il est venu pour elle. Don José, fou de jalousie, attaque Escamillo (scène de combat). Les gitans interviennent pour empêcher un meurtre. Micaëla, toujours cachée, est finalement découverte. Elle annonce à Don José que sa mère est malade et proche de la mort. À contrecœur, Don José quitte Carmen et retourne chez lui pour rejoindre sa mère.

Acte III

Le dernier acte, d'une durée d'environ vingt minutes, s'ouvre sur une scène d'une splendeur extraordinaire.
Escamillo, préparé pour la corrida à venir, est acclamé comme un héros en se rendant à l'arène. La scène de l'opéra, grâce à la musique rythmée de Bizet et à la participation des enfants, se transforme en un lieu festif et joyeux. Carmen est heureuse avec son nouvel amour, Escamillo. Cependant, Don José, qui a perdu toute maîtrise de lui-même et sème la terreur, est également là. À la fin, le jaloux amoureux tue Carmen, qui reste inflexible et aime désormais un autre. Don José, en pleurs, s'effondre sur le corps de celle qu'il aimait: "C'est moi qui l'ai tuée ! Ah, Carmen, mon amour !"

Source:
Şahin Serkan, 2019, Hayal Melodileri Operaya Yolculuk, İstanbul, Éditions Ceres.

BİRİNCİ BAŞARI ÖDÜLÜ | *FIRST PRIZE* | *PREMIER PRIX*

SENA TAKEŞ 1998

Anadolu Üniversitesi

Melodi Ve İpliklerin Dansı

Tuval Üzeri Yün İşleme 110x110 Cm

Yün işleme tekniği, doğanın döngüsel hareketini, maddenin ruha işlenişini ifade ederken, üçlü tanrıça figürleri yaşamın, ölümün ve yeniden doğuşun sonsuz döngüsünü temsil eder. Adem ve Havva'nın düşüşünü sembolize eden yılan ve elma, bilginin, özgürlüğün ve seçimlerin simgesi olarak yeniden yorumlanır. Georges Bizet'in müziği, tanrıların yaratım anında duyduğu bir melodi gibidir. Coşkulu, isyankâr ve insan ruhunun derinliklerine dokunan bir senfoni. Her ilmek, yaratılışın bir notasıdır; sanat, tanrıların ellerinde hayat bulan bu ilahi melodinin görsel bir yankısıdır.

Melody and Dance of Threads

Wool on canvas 110x110 Cm

The wool embroidery technique expresses the cyclical movement of nature, the embroidery of matter into the soul, while the triple goddess figures represent the endless cycle of life, death and rebirth. The snake and the apple, symbolizing the fall of Adam and Eve, are reinterpreted as symbols of knowledge, freedom and choice. Georges Bizet's music is like a melody heard by the gods at the moment of creation. It is an exuberant, rebellious symphony that touches the depths of the human soul. Each stitch is a note of creation; art is a visual echo of this divine melody that comes to life in the hands of the gods.

Mélodie et la danse des fils

Broderie de laine sur toile 110x110 Cm

La technique de la broderie sur laine exprime le mouvement cyclique de la nature, la broderie de la matière dans l'âme, tandis que les figures de la triple déesse représentent le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la renaissance. Le serpent et la pomme, qui symbolisent la chute d'Adam et d'Ève, sont réinterprétés comme des symboles de connaissance, de liberté et de choix. La musique de Georges Bizet est comme une mélodie entendue par les dieux au moment de la création. Une symphonie enthousiaste, rebelle et qui touche les profondeurs de l'âme humaine. Chaque point est une note de la création ; l'art est un écho visuel de cette mélodie divine qui prend vie entre les mains des dieux.

İKİNCİ BAŞARI ÖDÜLÜ | *SECOND PRIZE* | *DEUXIÈME PRIX*

İNANÇ KAYRA AKYILDIZ 1999

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

İsimsiz

Tuval Üzerine Yağlı Boya 90x115 Cm

Kompozisyon, operada betimlenen aşk ve kader kavramlarının kaçınılmazlığı ve öngörünemezliği üzerine kurulmuştur. Bu bağlamda formlar uçucu ve konumlanamayan durumlarda görülür. Aynı zamanda aşk, içinden çıkılamayan, kontrol edilemeyen bir kaosa evrilmiştir. Hissedilen heyecanlı ve tutkulu melodiler, dinamik hareketlerle canlı tutulmaya çalışılmıştır.

Untitled

Oil on canvas 90x115 Cm

The composition is based on the inevitability and unpredictability of the concepts of love and fate depicted in the opera. In this context, the forms are seen in volatile and unlocatable situations. At the same time, love has evolved into an uncontrollable chaos. The exciting and passionate melodies are kept alive with dynamic movements.

Sans Titre

Peinture à l'huile sur toile 90x115 Cm

La composition est basée sur l'inévitabilité et l'imprévisibilité des concepts d'amour et de destin décrits dans l'opéra. Dans ce contexte, les formes sont vues dans des situations volatiles et intemporeles. En même temps, l'amour s'est transformé en un chaos incontrôlable. Des mélodies excitées et passionnées tentent d'être maintenues en vie par des mouvements dynamiques.

ÜÇÜNCÜ BAŞARI ÖDÜLÜ | *THIRD PRIZE* | *TROISIÈME PRIX*

MUHAMMED ERGÜN ÇİÇEK 2002

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi

Kırmızı

Tuval Üzerine Karışık Teknik 80x100 Cm

Tutku, aşk, kıskançlık gibi duyguları ele alarak eserimde Carmen operasını anlatmaya çalıştım. Opera duygu ve durumlarla dolu bir eser, o nedenle eserime bakan her seyirci kendi penceresinden görecek ve deneyimleyecektir.

Red

Mixed technique on canvas 80x100 Cm

I tried to describe the opera Carmen in my work by dealing with emotions such as passion, love and jealousy. Opera is a work full of emotions and situations, so every audience who looks at my work will see and experience it from their own perspective.

Rouge

Technique mixte sur toile 80x100 Cm

J'ai essayé de décrire l'opéra Carmen dans mon travail en traitant des émotions telles que la passion, l'amour, la jalousie. L'opéra est une œuvre pleine d'émotions et de situations, de sorte que chaque public qui regarde mon travail le verra et le vivra selon sa propre perspective.

ADİL ÖKSÜZ 1991

Düzce Üniversitesi

Arzu Diyalektiği

Tuval Üzerine Akrilik ve Yağlı Boya 100x110 Cm

Çalışmada Carmen'in içsel geliş gidişleri yansıtılmak istenmiştir. Eser, aşk, acı, arzu ve ihanet kavramlarınını aynı beden düzlemindeki çelişki içeren diyalektik varlığını konu etmektedir. Tüm bu kavramlar, deforme olmuş bir beden imgesi üzerine yerleştirilen renkli şeritlerin oluşturduğu karşıtlık ile metaforik bir anlatım diline dönüşmektedir.

Dialectics of Desire

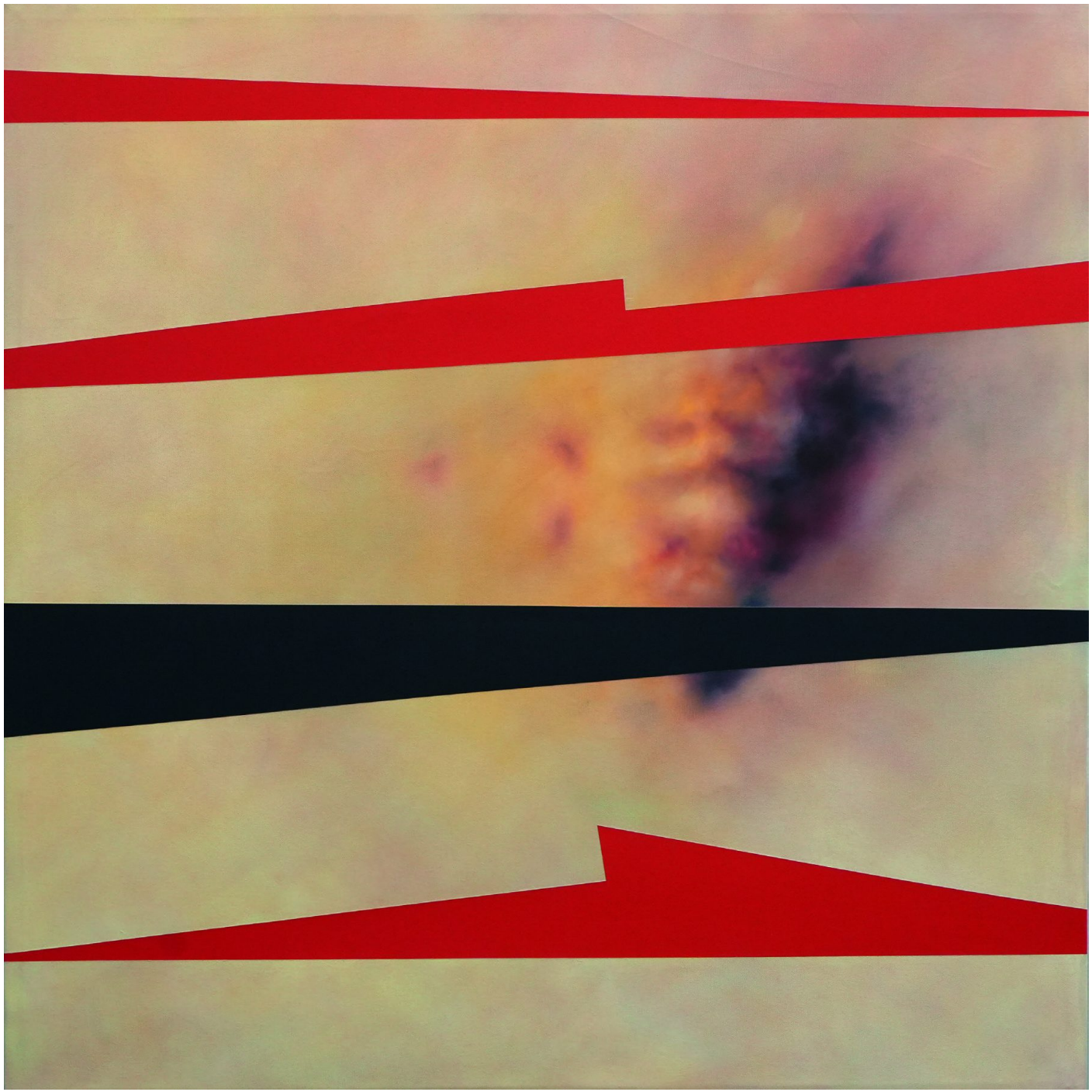
Acrylic and oil on canvas 100x110 Cm

The work aims to reflect Carmen's inner comings and goings. The work is about the contradictory dialectical existence of the concepts of love, pain, desire and betrayal on the same body plane. All these concepts turn into a metaphorical language of expression with the contrast formed by the colored stripes placed on a deformed body image.

Dialectique du désir

Acrylique et peinture à l'huile sur toile 100x110 Cm

L'œuvre vise à refléter les allées et venues intrinsèque de Carmen. L'œuvre traite de l'existence dialectique des concepts d'amour, de douleur, de désir et de trahison sur le même plan corporel. Tous ces concepts se transforment en un langage d'expression métaphorique avec le contraste formé par les bandes de couleur placées sur une image corporelle déformée.

AHMET HAKAN AKKUŞ 2000

Düzce Üniversitesi

Gölge

Tuval Üzerine Yağlıboya 90 x 90 Cm

İlgi alanım psikoloji olduğu için bir insanın kim olduğunu bulmayı ve resimlerime aktarmayı hedefliyorum. Yaşantıları, süreçleri ve bireyleri izlemek, tuvalımın karşısına geçtiğimde kaygılarımı ortaya çıkarıyor. Gölgeler hepimizin birer karaltısıdır. İçimizdekini, ancak hissederek öğrenebiliriz. Gölge adlı bu çalışma Carmen Habanera eşliğinde tamamlanmıştır.

Shadow

Oil on canvas 90 x 90 Cm

Since my field of interest is psychology, I aim to find out who a person is and transfer it to my paintings. Watching experiences, processes and individuals reveals my anxieties when I stand in front of my canvas. Shadows are the shadows of all of us. Only by feeling can we learn what is inside us. This work titled Shadow was completed with Carmen Habanera.

Ombre

Peinture à l'huile sur toile 90 x 90 Cm

Étant donné que mon domaine d'intérêt est la psychologie, je cherche à découvrir la nature de la personne que je vais ensuite transférer dans mes peintures. L'observation des expériences, des processus et des individus révèle mes angoisses lorsque je me tiens devant ma toile. Les ombres sont les ombres de chacun d'entre nous. Nous ne pouvons apprendre ce qui est en nous qu'en le ressentant. Cette œuvre intitulée Ombre a été réalisée avec Carmen Habanera.

BARIŞ ERDOĞAN 1986

Gazi Üniversitesi

Utagan, Carmen Dinliyor

Tuval Üzerine Akrilik Boya 70x90 Cm

Carmen uverturü dinleyerek eserimi yaptım. Çalışmalarımda Şamanizm'e ait inanış ve ögeler kullanırım. Kam ya da Utagan (Kadın şaman) ve Şamanizm'de önemli olan turna, geyik, kaplumbağa gibi hayvanlar eserlerimde yer almaktadır. Eserde de Utagan, müziği duyar ve bir şef gibi eline bir dal parçası alarak kendi kendine dans etmeye başlar. Utagan'ın dansı ve müziğiyle birlikte hayvanlar etrafına toplanmaya başlarlar.

Utagan, Listening Carmen

Acrylic on canvas 70x90 Cm

I made my piece by listening to the Carmen overture. I use beliefs and elements of Shamanism in my works. Kam or Utagan (female shaman) and animals such as crane, deer, turtle, which are important in Shamanism, are included in my works. In the work, Utagan hears the music and, like a conductor, picks up a piece of twig and starts dancing by herself. With Utagan's dance and music, the animals begin to gather around him.

Utagan, Carmen écoute

Acrylique sur toile 70x90 Cm

J'ai créé mon œuvre en écoutant l'ouverture de Carmen. J'utilise les croyances et les éléments du chamanisme dans mes œuvres. Kam ou Utagan (femme chamane) et des animaux importants dans le chamanisme tels que la grue, le cerf et la tortue sont présents dans mes œuvres. Dans l'œuvre, Utagan entend la musique et, comme un chef d'orchestre, prend une branche dans sa main et commence à danser toute seule. Avec la danse et la musique d'Utagan, les animaux commencent à se rassembler autour d'elle.

BEHNAZ EBRAHIMI 1977

Anadolu Üniversitesi

Carmen

Tuval Üzerine Yağlıboya 70x70 Cm

Bu eserde Carmen operasının son bölümünden esinlenilmiştir. Karanlık ve soğuk bir atmosferde, aşkın sembolü olan gülün hüznünü göstermektedir.

Carmen

Oil on canvas 70x70 Cm

This work is inspired by the last movement of the opera Carmen. In a dark and cold atmosphere, it shows the sadness of the rose, the symbol of love.

Carmen

Peinture à l'huile sur toile 70x70 Cm

Cette œuvre s'inspire de la dernière partie de l'opéra Carmen. Dans une atmosphère sombre et froide, elle montre la tristesse de la rose, symbole de l'amour.

BEREN NAZ DEDE 2005

Anadolu Üniversitesi

İsimsiz

Yağlı Boya 60x90 Cm

Eserimde “aşk “ isimli sahneden ilham alarak çalıştım. Kırmızının ve kadının ön planda olduğu bu eserde, koyu renkler kullanarak tutkuyu ve derinliği vermeye çalıştım.

Untitled

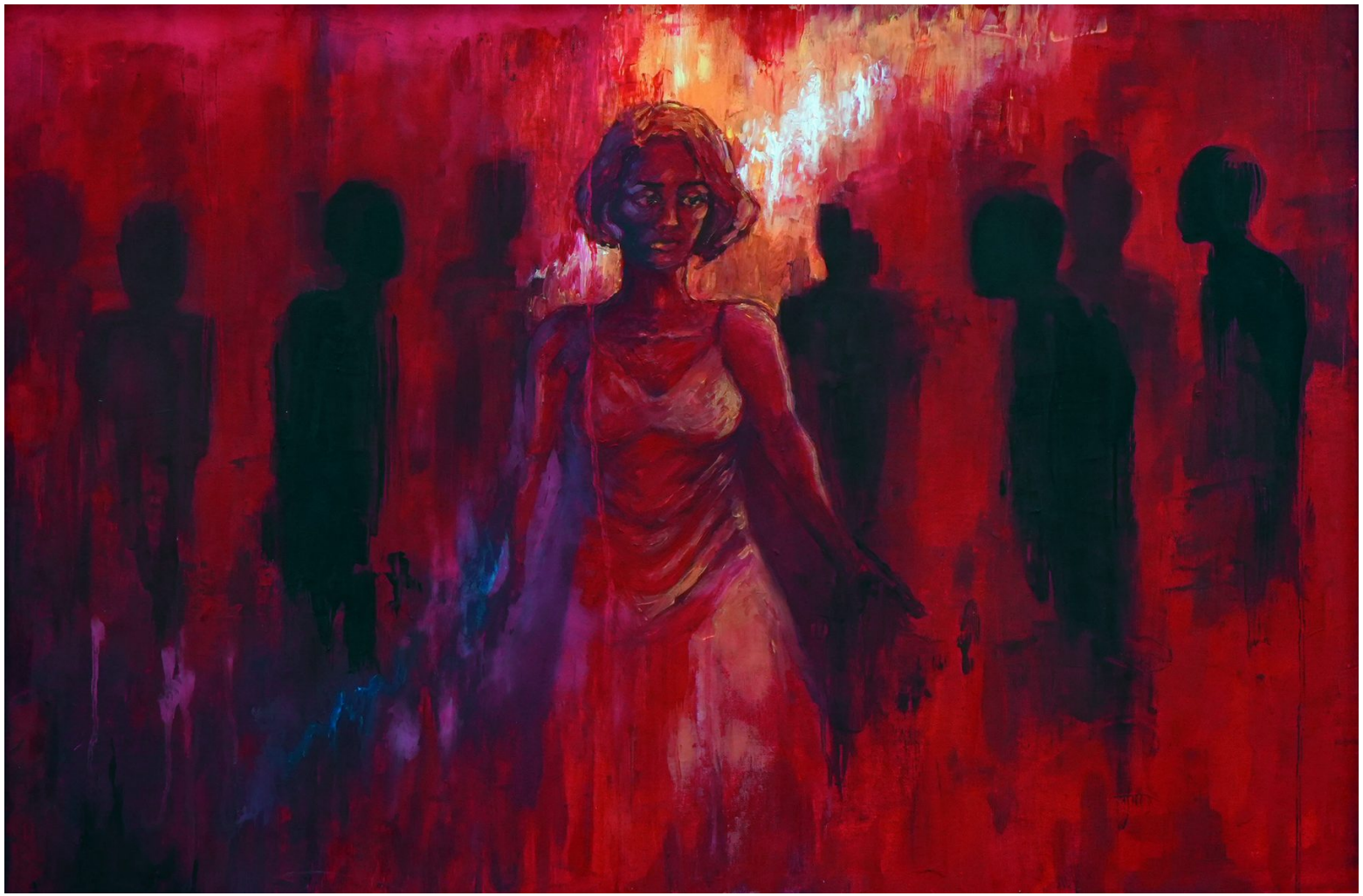
Oil on canvas 60x90 Cm

In my work, I was inspired by the scene called “love”. In this work, where red and woman are at the forefront, I tried to give passion and depth by using dark colors.

Sans Titre

Peinture à l’huile 60x90 Cm

Dans mon travail, je me suis inspirée de la scène appelée « amour ». Pour cette œuvre, où le rouge et la femme sont au premier plan, j’ai essayé de donner de la passion et de la profondeur en utilisant des couleurs sombres.

BEYZA KIRTIL 2003

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Özgürlüğümün Başkalaşımı

Rölyef Üzeri Akrilik Boya 70x100 Cm

Yeniden oluşmak istiyorum belkide dönüşmek istiyorum. Zihnimde bir kelebek özgürlüğü hissediyorum. Belleğimin içindeki ruhumu anılarım ile zihinsel bulanıklığımı yok etmek istiyorum. Her yoğunlukta acı verici oluyor. Fakat tutkuya bağlı olmak, hayatın içinde kalmak istiyorum, acı ve mutluluğu bir araya getiriyorum.

Transfiguration of My Freedom

Acrylic on relief 70x100 Cm

I want to regenerate, maybe I want to transform. I feel the freedom of a butterfly in my mind. I want to destroy my soul inside my memory, my memories and my mental cloudiness. It's painful with every intensity. But I want to be connected to the passion, I want to stay in life, I bring pain and happiness together.

La méthamorphose de ma liberté

Peinture acrylique sur relief 70x100 Cm

Je veux me régénérer, peut-être me transformer. Je ressens la liberté d'un papillon dans mon esprit. Je veux détruire mon âme dans ma mémoire, mes souvenirs et mon obscurité mentale. C'est douloureux à chaque intensité. Mais je veux être connecté à la passion, je veux rester dans la vie, j'apporte la douleur et le bonheur ensemble.

BEYZANUR SOYER 2001

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yakamoz

Tuval Üzerine Karışık Teknik 50x70 Cm

Erkek figür asker Don Jose'dir. Duvarda altın çerçevede asılı gül tütün fabrikasında çalışan güzel çingene kızı Carmen'i temsil etmektedir. Don Jose'nin elindeki sigara ve sigaradan çıkan alev Carmen ve Don Jose'nin aşklarını simgelemektedir. Duvarlardaki siyah beyaz, ince uzun çizgiler operadaki tiz ve pes ritimleri vurgulamaktadır. "Yakamoz" ismi ise ay ışığının bir aşkın yansımasını göstermesidir.

Sea Sparkle

Mixed technique on canvas 50x70 Cm

The male figure is the soldier Don Jose. The rose hanging on the wall in a gold frame represents Carmen, a beautiful gypsy girl working in the tobacco factory. The cigarette in Don Jose's hand and the flame from the cigarette symbolize Carmen and Don Jose's love. The black and white, thin and long lines on the walls emphasize the high and low rhythms in the opera. The name "Yakamoz" refers to the reflection of moonlight as a reflection of love.

Phosphorescence

Technique mixte sur toile 50x70 Cm

Le personnage masculin est le soldat Don José. La rose accrochée au mur dans un cadre doré représente Carmen, une belle gitane qui travaille dans l'usine de tabac. La cigarette dans la main de Don José et sa fumée symbolisent l'amour de Carmen et de Don José. Les lignes noires et blanches, fines et longues sur les murs soulignent les rythmes aigus et graves de l'opéra. Le nom « Yakamoz » symbolise le reflet du clair de lune sur un amour.

BURAK UYANMAZ 2000

Trakya Üniversitesi

Carmen

Tuval Üzeri Yağlı Boya 100x100 Cm

Eser, Carmen'in hayatındaki kaçınılmaz sona doğru sürüklenen kaderini simgeleyen sahneyi yorumluyor. Carmen, havada uçuşan kıyafetleriyle özgürlüğe, tutkularına ve asi ruhuna meydan okurcasına dans ederken tasvir ediliyor. Boğa, onun karşısında duran kaderin simgesi olarak öne çıkıyor. Boğa ile Carmen'in arasında geçen bu an, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiyi, tutku ve özgürlüğe olan açlığı ifade ediyor.

Carmen

Oil on canvas 100x100 Cm

The work interprets the scene that symbolizes Carmen's fate as she drifts towards the inevitable end of her life. Carmen is depicted dancing with her clothes flying in the air as if in defiance of freedom, her passions and her rebellious spirit. The bull stands out as the symbol of fate that stands against her. This moment between the bull and Carmen expresses the thin line between life and death, the hunger for passion and freedom

Carmen

Peinture à l'huile sur toile 100x100 Cm

L'œuvre interprète la scène qui symbolise le destin de Carmen alors qu'elle s'achemine vers la fin inéluctable de sa vie. Carmen est représentée dansant avec ses vêtements volant dans les airs, comme si elle défiait la liberté, ses passions et son esprit rebelle. Le taureau est le symbole du destin qui s'oppose à elle. Ce moment entre le taureau et Carmen exprime la frontière ténue entre la vie et la mort, la soif de passion et de liberté.

BUSE KARAKOYUN 1999

Anadolu Üniversitesi

Carmen

Tuval Üzeri Yağlı Boya 80x80 Cm

Carmen, kalabalıkta gözleri üstüne çekerek cazibesini öne çıkarmıştır. Ona yaklaşanlar ateşe yürüyeceğinin farkında değildir. Etrafın sıcak tonlarda olması bu duruma bir göndermedir. İzleyici duygusal bir yolculuğa çıkarak aşk, tutku, özgürlük ve kıskançlığın iç içe geçtiği bir dünyaya tanık olacaktır.

Carmen

Oil on canvas 80x80 Cm

Carmen has emphasized her charm by drawing the eyes of the crowd to her. Those who approach her do not realize that they are walking into fire. The warm tones of the surroundings are a reference to this situation. The audience will go on an emotional journey and witness a world where love, passion, freedom and jealousy are intertwined.

Carmen

Peinture à l'huile sur toile 80x80 Cm

Carmen a souligné son glamour en attirant les regards de la foule. Ceux qui s'approchent d'elle ne se rendent pas compte qu'ils jouent avec le feu. Les tons chauds du contour font référence à cette situation. Le public fera un voyage émotionnel et sera témoin d'un monde où l'amour, la passion, la liberté et la jalousie s'entremêlent.

CEMİL ARSLAN 1989

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Carmen'in Cazibesi

Tuval Üzerine Yağlı Boya 120x120 Cm

Carmen, çalıştığı fabrikada güzelliği ve çekiciliği sebebiyle diğer çalışan işçi kadınlar arasından sıyrılıp bütün dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Bu yapıtta da Carmen kırmızısı ile boyanan mandal diğer mandallar içerisinde ön plana çıkarak, fabrika işçisi kadınlar arasından güzelliği ve cazibesiyle sıyrılıp dikkatleri üzerinde toplayan Carmen'i sembolize etmektedir.

The Charm of Carmen

Oil on canvas 120x120 Cm

In the factory where Carmen works, she stands out among the other female factory workers and attracts all the attention because of her beauty and charm. In this work, the clothespin painted in Carmen red stands out among the other clothespins, symbolizing Carmen, who stands out among the other factory workers with her beauty and charm and attracts attention.

Charme de Carmen

Peinture à l'huile sur toile 120x120 Cm

Dans l'usine où Carmen travaille, elle se distingue des autres ouvrières et attire tous les regards par sa beauté et son charme. Dans cette œuvre, la pince à linge peinte en rouge se distingue des autres pinces à linge et symbolise Carmen, qui se distingue des autres ouvrières de l'usine par son glamour et focalise tous les regards.

CEMİLE ÇOLAK 2000

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Carmen'in Rüyası

Kağıt Üzerine Karışık Teknik 70x100 Cm

Carmen, kendi hayatını seçme hakkına sahiptir, ancak bu özgürlük, onun ölümüne neden olan bir durum haline gelir. Don José'nin Carmen üzerindeki kıskançlığı, bir tür mülkiyet duygusunu ifade eder. Resimde tasvir edilen rüyada, Carmen'in özgürlük ile toplum baskısı arasında sıkışmış bir kadın olarak içsel çatışması görsel bir dille anlatılır.

Carmen's Dream

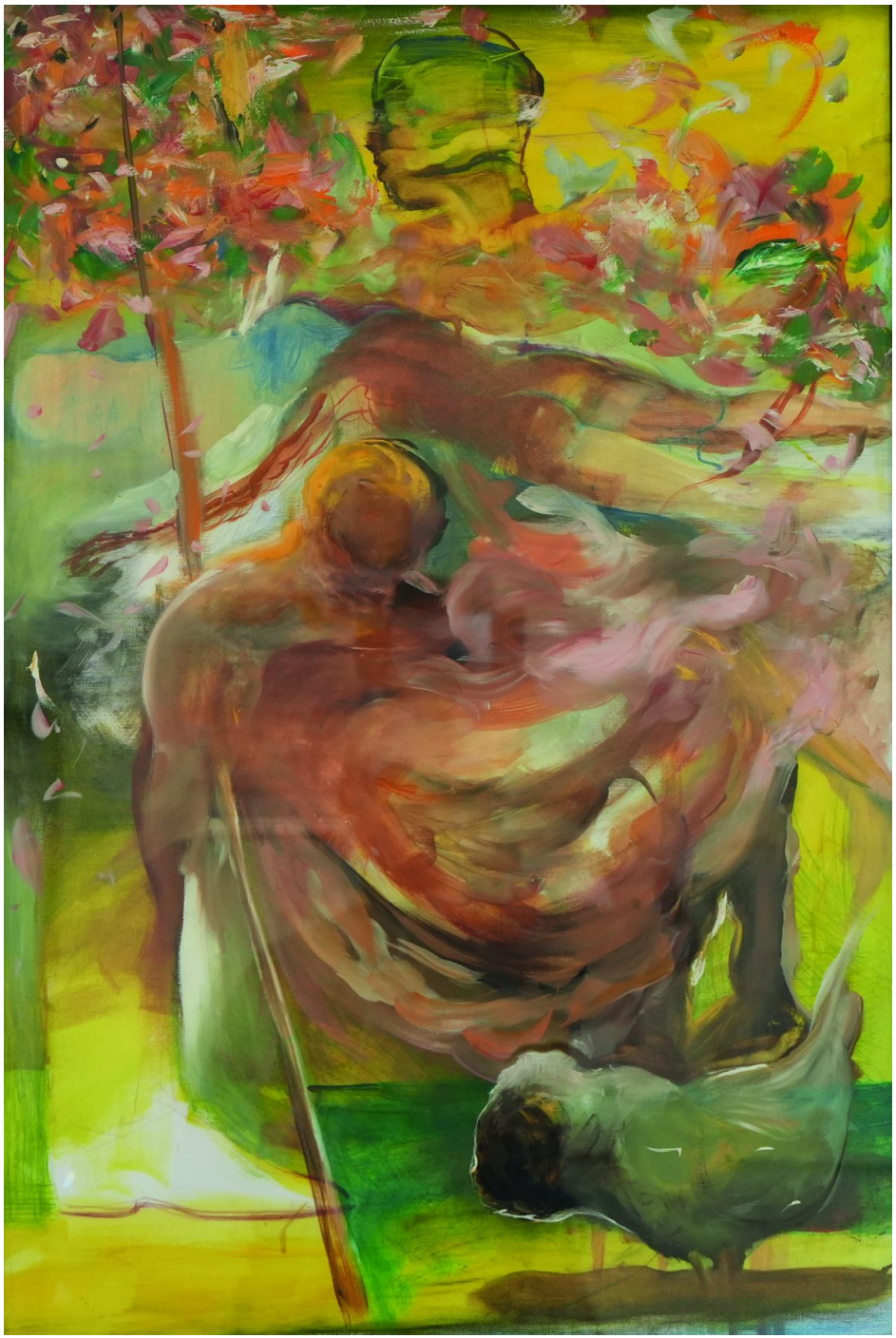
Mixed technique on paper 70x100 Cm

Carmen has the right to choose her own life, but this freedom becomes a situation that leads to her death. Don José's jealousy over Carmen expresses a kind of sense of ownership. In the dream depicted in the painting, Carmen's inner conflict as a woman caught between freedom and social pressure is described in a visual language.

Rêve de Carmen

Technique mixte sur papier 70x100 Cm

Carmen a le droit de choisir sa propre vie, mais cette liberté devient une situation qui la conduit à la mort. La jalousie de Don José à l'égard de Carmen exprime une sorte de sentiment de propriété. Dans ce tableau, le rêve de Carmen représente son conflit intérieur, femme prise entre la liberté et la pression sociale, il est décrit dans un langage visuel.

EMİNCAN KALE 2001

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

L’amour

50x70 Cm

Eser tamamlanana kadar Carmen operasının anlamına bakmadım. Eserim bittiğinde operanın bir parçasıydım; L’amour est un oiseau rebelle” (Aşk isyankar bir kuştur). Canlı renkler ve dinamik formlar, Carmen’in enerjik, baş döndürücü kişiliğini temsil ediyor.

Love

50x70 Cm

I didn’t look up the meaning of the opera Carmen until the work was completed. When it was finished, I was part of the opera; L’amour est un oiseau rebelle” (Love is a rebellious bird). The vibrant colors and dynamic forms represent Carmen’s energetic, giddy personality.

L’amour

50x70 Cm

Je n’ai cherché la signification de l’opéra Carmen qu’une fois l’œuvre achevée, j’ai fait partie de l’opéra « L’amour est un oiseau rebelle ». Les couleurs vives et les formes dynamiques représentent la personnalité énergique et étourdissante de Carmen.

FATMA İLKNUR YILDIRIM 1996

Kocaeli Üniversitesi

Carmen

Tuval Üzeri Yağlıboya 95x90 Cm

“Dua” isimli sahneyi çalıştım. Cesur ve özgür ruhlu Carmen ormanda yalnızdır, tanrıya dua ederken korkmamaya çalışır. Ormanın içinde, büyük ve güçlü ağaçların içinde bir çocuk gibidir.

Carmen

Oil on canvas 95x90 Cm

I practiced the scene called “Prayer.” Carmen, brave and free-spirited, is alone in the forest, trying not to be afraid as she prays to God. She is like a child in the forest, in the big and strong trees.

Carmen

Peinture à l’huile sur toile 95x90 Cm

J’ai étudié la scène intitulée « Prière ». Carmen, courageuse et libre d’esprit, est seule dans la forêt, essayant de ne pas avoir peur tout en priant Dieu. Elle est comme un enfant dans la forêt, au milieu des arbres imposants.

FEYZA AKBAŞ 2006

Osmangazi Üniversitesi

Ka(S) Dırga

Karışık Teknik 50x70 Cm

“Kasırga” kent ve deniz imgelerini çağırırken, “kadırga” deniz taşıtını ve özgür yaşamı simgeler. “Kadırga” ile “kadın” ve “sadakat” kelimeleri arasında bir kelime oyunu yaptım. Bu eserin odaklandığı temalar olan kadın kimliği, sadakat gibi cümlelerin iç içe girip yarattığı “kasırga” ortamıdır.

Ka(S) Dırga

Mixed technique 50x70 Cm

While “hurricane” evokes images of the city and the sea, “galley” symbolizes watercraft and free life. I made a word play between “galley” and the words “woman” and “fidelity”. The themes that this work focuses on, such as female identity and fidelity, are intertwined and create a “hurricane” environment.

Ka(S) Dırga

Technique mixte 50x70 Cm

Alors que « Ouragan » évoque la ville et la mer, « bateau » symbolise les embarcations et la vie libre. J’ai fait un jeu de mots entre « bateau », « femme » et « loyauté » : c’est l’environnement « ouragan » créé par l’entrelacement de phrases telles que l’identité féminine et la loyauté, qui sont les thèmes sur lesquels se concentre cette œuvre.

HAMİT İZMİR 2002

Trakya Üniversitesi

Lütuf

Karışık Teknik 80x80 Cm

Parçalarda dinginlik ve duranlık hissetim. Bunun dışında sadece müzik ile kalmayıp hakkında operadaki figürleri de ele aldım. Bunları “procreate” uygulamasında bir araya getirdikten sonra tuvalime karışık teknik olarak aktardım.

Grace

Mixed technique 80x80 Cm

I felt a sense of serenity and stillness in the pieces. Apart from that, I did not only focus on the music but also on the figures in the opera. I brought them together in the “procreate” application and then transferred them to my canvas in mixed media.

Grâce

Technique mixte 80x80 Cm

J’ai ressenti un sentiment de sérénité et de stabilité dans les morceaux. Par ailleurs, je ne me suis pas seulement concentré sur la musique, mais aussi sur les personnages de l’opéra. Après les avoir rassemblés dans l’application « procreate », je les ai transférés sur ma toile avec la technique mixte.

İCLAL BETÜL CEBECİ 2006

İstanbul Topkapı Üniversitesi

Vahşi Tutku

Akrilik Boya 50x70 Cm

Habanera parçasından ilham aldım. Vahşi bir kuşa benzetilen aşkı, bir baykuş olarak tanımladım. Aşka ulaşmaya çalışan ama çaba göstermeyen eller ve etrafını sarmış baloncuklar ile duyguların şeffaflığını, yaklaşıldığı anda yok olabilme tehlikesini yansıtmak istedim. Aşkı ne kadar yakalamaya yada aşktan ne kadar kaçmaya çalışsak da aşk bildiğini okur.

Wild Passion

Acrylic paint 50x70 Cm

I was inspired by the Habanera piece. I defined love, which is likened to a wild bird, as an owl. I wanted to reflect the transparency of emotions with the hands that try to reach love but make no effort and the bubbles surrounding it, and the danger of disappearing as soon as it is approached. No matter how much we try to catch love or how much we try to escape from love, love has its own way.

Passion sauvage

Peinture acrylique 50x70 Cm

Je me suis inspirée de l'oeuvre Habanera. J'ai défini l'amour, qui est comparé à un oiseau sauvage, comme un hibou. J'ai voulu refléter la transparence des émotions avec des bulles qui entourent les mains qui tentent d'atteindre l'amour mais ne font aucun effort et le danger de disparaître à son approche. Peu importe combien nous essayons d'attraper l'amour ou combien nous essayons d'y échapper, l'amour suit son chemin.

İCLAL ŞİMŞEK 2004

Akdeniz Üniversitesi

Yaşamak İstiyorum

Tuval Üzerine Yağlı Boya 80x100 Cm

Dağların ve ormanların içerisindeki melodiye kulak veriyorum. Aşkın vahşi bir yaratığa dönüşmesi kontrolsüz kaosu peşinde getiriyor. Kaos bir danstır, yaşamın akışkan bir dansı. Yüreğim bir nar gibi parçalanıyor ve avuçlarımdan akıp giden nar taneleri sonsuzluğa karışıyor. Operanın son sahnesi "kader" yaklaştıkça sözler cılız bir hıçkırığa dönüştü.

I Want to Live

Oil on canvas 80x100 Cm

I listen to the melody in the mountains and forests. When love turns into a wild beast, it brings uncontrolled chaos. Chaos is a dance, a fluid dance of life. My heart shatters like a pomegranate and the pomegranate seeds flowing from my palms melt into eternity. As the last scene of the opera, "fate", approached, the words turned into a feeble sob.

Je veux vivre

Peinture à l'huile sur toile 80x100 Cm

J'écoute la mélodie dans les montagnes et les forêts. L'amour devient une bête sauvage, entraînant dans son sillage un chaos incontrôlé. Le chaos est une danse, une danse fluide de la vie. Mon cœur se brise comme une grenade et ses graines qui s'écoulent de mes paumes se fondent dans l'éternité. À l'approche de la dernière scène de l'opéra « destin », les mots se sont transformés en un faible sanglot.

İREM KARAGÖZ TERZİ 1995

Hacettepe Üniversitesi

Tutkunun Armonisi

Tuval Üzeri Akrilik Boya 100x100 Cm

Eserdeki yatay ve dikey çizgiler, operanın ritmik ve duygusal yapısını simgeler. Siyah, beyaz ve kırmızı renk paleti ise Carmen karakterinin tutkulu, karanlık ve trajik hikayesini yansıtır. Kırmızı renk, Carmen'in özgür ruhunu, aşkı ve aynı zamanda trajik sonunu simgelerken, siyah tonlar Don José'nin karanlık tutkusu ve kıskançlığını betimler. Beyaz ise bu iki karakterin arasındaki zıtlıkları, kaçınılmaz sonu ve nihayetinde ölümün soğuk gerçekliğini temsil eder.

Harmony of Passion

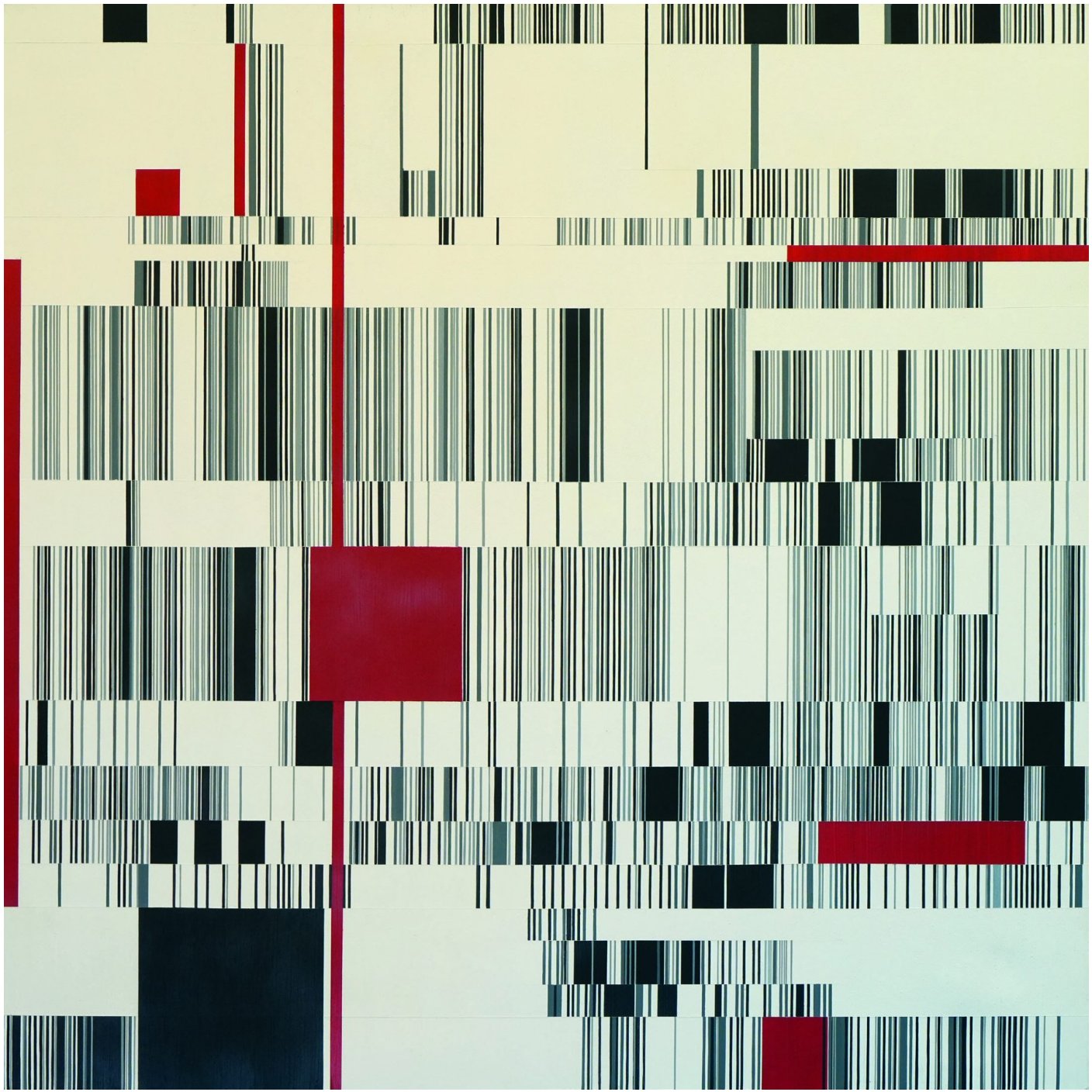
Acrylic on canvas 100x100 Cm

The horizontal and vertical lines symbolize the rhythmic and emotional structure of the opera. The black, white and red color palette reflects the passionate, dark and tragic story of the character Carmen. The red color symbolizes Carmen's free spirit, love and tragic end, while the black tones depict Don José's dark passion and jealousy. White represents the contrasts between these two characters, the inevitable end and ultimately the cold reality of death.

Harmonie de la passion

Peinture acrylique sur toile 100x100 Cm

Les lignes horizontales et verticales symbolisent la structure rythmique et émotionnelle de l'opéra. La palette de couleurs noir, blanc et rouge reflète l'histoire passionnée, sombre et tragique du personnage de Carmen. La couleur rouge symbolise l'esprit libre de Carmen, son amour et en même temps sa fin tragique, tandis que les tons noirs dépeignent la passion sombre et la jalousie de Don José. Le blanc représente les contrastes entre ces deux personnages, la fin inévitable et finalement la froide réalité de la mort.

İREM PEKŞEN 2004

Marmara Üniversitesi

Özgürlük Bir Kandırmaca mı?

Tuval Üzerine Yağlı Boya 100x100 Cm

Carmen, özgürlüğün bedelini sorgulatan güçlü bir simgedir. Silüetler arasında kaybolmayan, varlığı için direnen, kırılgan ama kararlı bir şekildir. Bu eser kadının özgürlük arayışını ve toplumsal güçlerle olan savaşını anlatan bir çağrıdır.

Is Freedom a Deception?

Oil on canvas 100x100 Cm

Carmen is a powerful symbol that questions the price of freedom. She is a fragile but determined figure that does not disappear among the silhouettes, resisting for her existence. This work is a call for women's quest for freedom and their fight against social forces.

La liberté est-elle une tromperie ?

Peinture à l'huile sur toile 100x100 Cm

Carmen est un symbole puissant qui interroge la valeur de la liberté. C'est une figure fragile mais déterminée qui ne se perd pas parmi les silhouettes, résistante à l'existence. Cette œuvre est un appel à la quête de liberté des femmes et à leur lutte contre les forces sociales.

KENAN FİLİZ 2000

Anadolu Üniversitesi

2 İnsan 1 Duygu

Tuval Üzerine Yağlı Boya 70x100 Cm

Carmen operasından ilham alarak, insanlar, duygular, kavramlar ve nesnelerin birbirleriyle olan ilişkisini resimsel yorumladım. İnsanın nesnelere yüklediği anlamların sorgulanarak yapı sökümcü bir yaklaşımla yeni öneriler sunması ve anlama dair bütünlüğün bozulması amaçlanmaktadır.

2 People 1 Emotion

Oil on canvas 70x100 Cm

Inspired by the opera Carmen, I interpreted the relationship between people, emotions, concepts and objects pictorially. It is aimed to question the meanings that people attribute to objects and to offer new suggestions with a deconstructive approach and to disrupt the integrity of meaning.

2 humains 1 émotion

Peinture à l'huile sur toile 70x100 Cm

Inspirée par l'opéra Carmen, j'ai interprété picturalement la relation entre les personnes, les émotions, les concepts et les objets. L'objectif est de remettre en question les significations que les personnes attribuent aux objets et d'offrir de nouvelles suggestions avec une approche déconstructive et de perturber l'intégrité de la signification.

MAVİ MELİKE ÇATKIN 2001

Marmara Üniversitesi

İsimsiz

Tuval Üzerine Akrilik Boya 60x85 Cm

Carmen operasının tutku dolu hikayesini, yapısal bir kolonun işlevini ve anlamını yeniden düşünerek yorumluyorum. Tıpkı ilişkileri ayakta tutan duygular gibi, bu kolon da zemininde yer alan çatlaklara ve kırılmalara rağmen varlığını sürdürüyor. Çatlaklarla şekillenen kolon, hikayenin hem kırılganlığına hem de gücüne atıfta bulunarak, tutkulu bir direnişi temsil ediyor.

Untitled

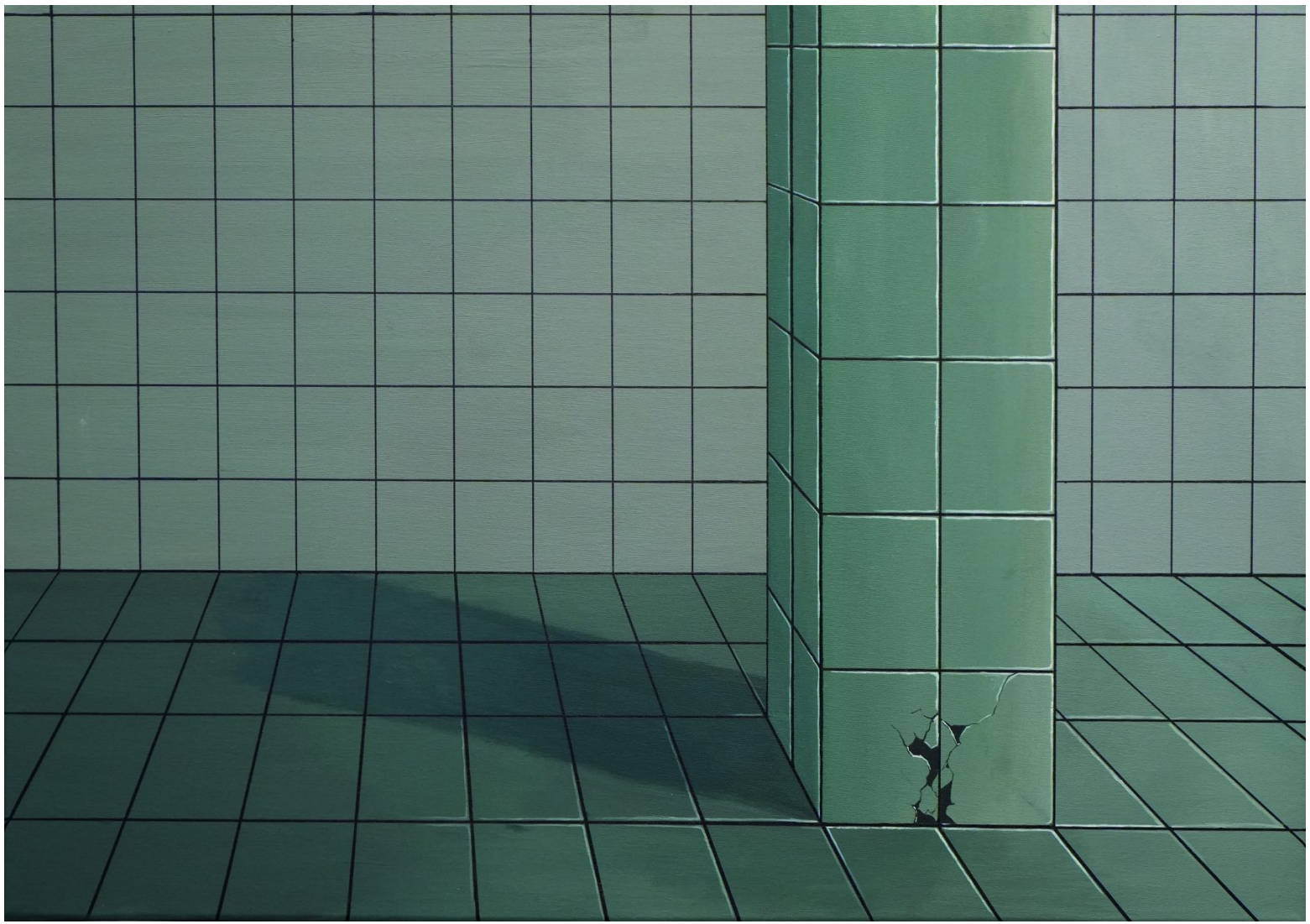
Acrylic on canvas 60x85 Cm

I interpret the passionate story of the opera Carmen by rethinking the function and meaning of a structural column. Just like the emotions that sustain relationships, this column continues to exist despite the cracks and fractures in its floor. Shaped by cracks, the column represents a passionate resistance, referring to both the fragility and strength of the story.

Sans Titre

Acrylique sur toile 60x85 Cm

J'interprète l'histoire passionnée de l'opéra Carmen en repensant la fonction et la signification d'une colonne structurelle. Tout comme les émotions qui soutiennent les relations, cette colonne continue d'exister malgré les fissures et les fractures de son plancher. La colonne formée par les fissures représente une résistance passionnée, faisant référence à la fois à la fragilité et à la force de l'histoire.

PINAR ÖZPINAR 2002

Osmangazi Üniversitesi

İnancın Son Kırıntıları

Tuval Üzeri Yağlıboya 70x80 Cm

Eserimde operanın ‘ Kader ‘ kısmındaki Jose karakterini ele aldım. Aşk uğruna kendi mesleğinden ve benliğinden olur. Aşkı gözünü kör edip Carmen’in katili olur. Eserimde Jose’nin git gide yok olduğunu görürüz . Oturduğu sandalye formunu korurken, kendisi yok olmaya yüz tutmuştur.

Last Shreds of Faith

Oil on canvas 70x80 Cm

In my work, I have taken the character of Jose from the opera’s ‘Fate’. For the sake of love, he loses his profession and his identity. He is blinded by love and becomes Carmen’s murderer. In my work we see Jose disappearing more and more. While the chair he sits in retains its form, he himself has disappeared.

Derniers éclats de la foi

Peinture à l’huile sur toile 70x80 Cm

Dans mon travail, j’ai abordé le personnage de José dans la partie « destin » de l’opéra. Par amour, il perd son métier et sa personnalité. Il est aveuglé par l’amour et devient le meurtrier de Carmen. Mon œuvre reflète la disparition progressive de José. Alors que la chaise sur laquelle il est assis conserve sa forme, il est lui-même sur le point de disparaître.

RABİA HAZAR 1984

Anadolu Üniversitesi

Şeytanın Avı

Tuval Üzerine Akrilik 80x110 Cm

İnsanlık tarihinde Kırmızı elma bir metafor olarak, Carmen'in kişiliğini ve onun etrafında dönen olayları derinlemesine simgeler. Tıpkı yasak meyvenin insanı cennetten kovulmaya sürüklemesi, Truva Savaşı'na neden olan altın elmanın rekabete ve çatışmaya neden olması ve masal dünyasında Pamuk Prenses'in elmasının ölümcül bir tehdit oluşturması gibi.

The Hunt for the Devil

Acrylic on canvas 80x110 Cm

In human history, the red apple, as a metaphor, deeply symbolizes Carmen's personality and the events that revolve around her. Just as the forbidden fruit leads to the expulsion from paradise, the golden apple causes rivalry and conflict, which causes the Trojan War, and Snow White's apple poses a deadly threat in the fairy tale world.

Chasse du diable

Acrylique sur toile 80x110 Cm

Comme représentation de la passion, du désir et de la séduction, la pomme rouge symbolise profondément la personnalité de Carmen et les événements qui l'entourent. L'effet de Carmen sur Don José l'entraîne dans un dangereux tourbillon de passion, tout comme le fruit défendu conduit à l'expulsion du paradis.

SİBEL USLU 2000

Marmara Üniversitesi

Ağıt: Bir Hayal İçin

Tuval Üzerine Akrilik 50x50 Cm

Ağıt: Bir Hayal İçin" bir ayrılığın hikayesi. Carmen operasının kapanış eserinden olan "C'est Toi, C'est Moi" resmime ilham oldu. Don Jose'nin arada kalmışlığı ve duygusal değişimi beni etkilediğinden bu konuya yoğunlaşmak istedim.Gerçeklik, zaman ve mekanla oynadığım eserimde kendi gerçekliği ile Carmen gerçekliği arasında liminal, mekansal anlamda fiziksel bir yeri olmayan, bir alanda sıkışan Don Jose; Carmen'in hayaline düşmüş, yere sinmiş. İnsanın ilk, en güvende hissettiği şekil olan cenin pozisyonuna gelmeden saniyeler öncesi. Bu gerçekdışı mekanda onu izleyen bir diğer silüet olan Carmen müdahele etmeden sadece izliyor, gözetliyor çünkü Carmen yaşanmamış ihtimallerin içindeki hayalet. Resim Don Jose'nin zihnindeki pencereler yoluyla onun düşüncelerini izlemeye davet ediyor bizi. Hissettiklerine bakma imkanı tanıyor bize.

Requem: For a dream

Acrylic on canvas 50x50 Cm

Requiem: For a Dream is the story of a separation. C'est Toi, C'est Moi, the closing piece of the opera Carmen, inspired my painting. In my work, where I play with reality, time and space, Don Jose, who is stuck in a liminal space between his reality and Carmen's reality, a space that has no physical place in the spatial sense, has fallen into Carmen's dream and cowered on the ground. Seconds before he reaches the fetal position, which is the first and safest position of a human being. Carmen, another silhouette watching him in this unreal space, does not intervene but only watches, observes, because Carmen is the ghost in the unlived possibilities. The painting invites us to follow Don Jose's thoughts through the windows in his mind. It allows us to look at what he feels.

Requiem : pour un rêve

Acrylique sur toile 50x50 Cm

Requiem : Pour un rêve est l'histoire d'une séparation. C'est Toi, C'est Moi », le morceau final de l'opéra Carmen, a inspiré ma peinture. Dans mon travail, où je joue avec la réalité, le temps et l'espace, Don José, qui est coincé dans un espace liminaire entre sa réalité et celle de Carmen, qui n'a pas de lieu physique au sens spatial du terme, est tombé dans le rêve de Carmen et s'est recroquevillé sur le sol. Quelques secondes avant de se mettre en position fœtale, qui est la première et la plus sûre des positions de l'être humain, Carmen, une autre silhouette, l'observe dans cette position. Carmen, une autre silhouette qui l'observe dans cet espace irréel, se contente de regarder et d'observer sans intervenir, car elle est le fantôme des possibilités non vécues. Le tableau nous invite à observer les pensées de Don José à travers les fenêtres de son esprit. Il nous donne l'occasion de voir ce qu'il ressent.

SULTAN TAYFUR 1999

Mersin Üniversitesi

Carmin

Yağlı Boya 70x100 Cm

Bu çalışma, Georges Bizet'nin Carmen operasındaki *"L'amour est un oiseau rebelle"* bölümünden ilham alınarak yaratıldı. Resim, aşkın özgürlüğünü ve isyanını simgeleyen renklerle, kontrol edilemeyen tutkuların görsel bir yansımasıdır. Eserimin ismini hem Carmen'den hem de aşkın tonu olan "carmin" (kırmızımsı) den etkilenerek belirledim.

Carmin

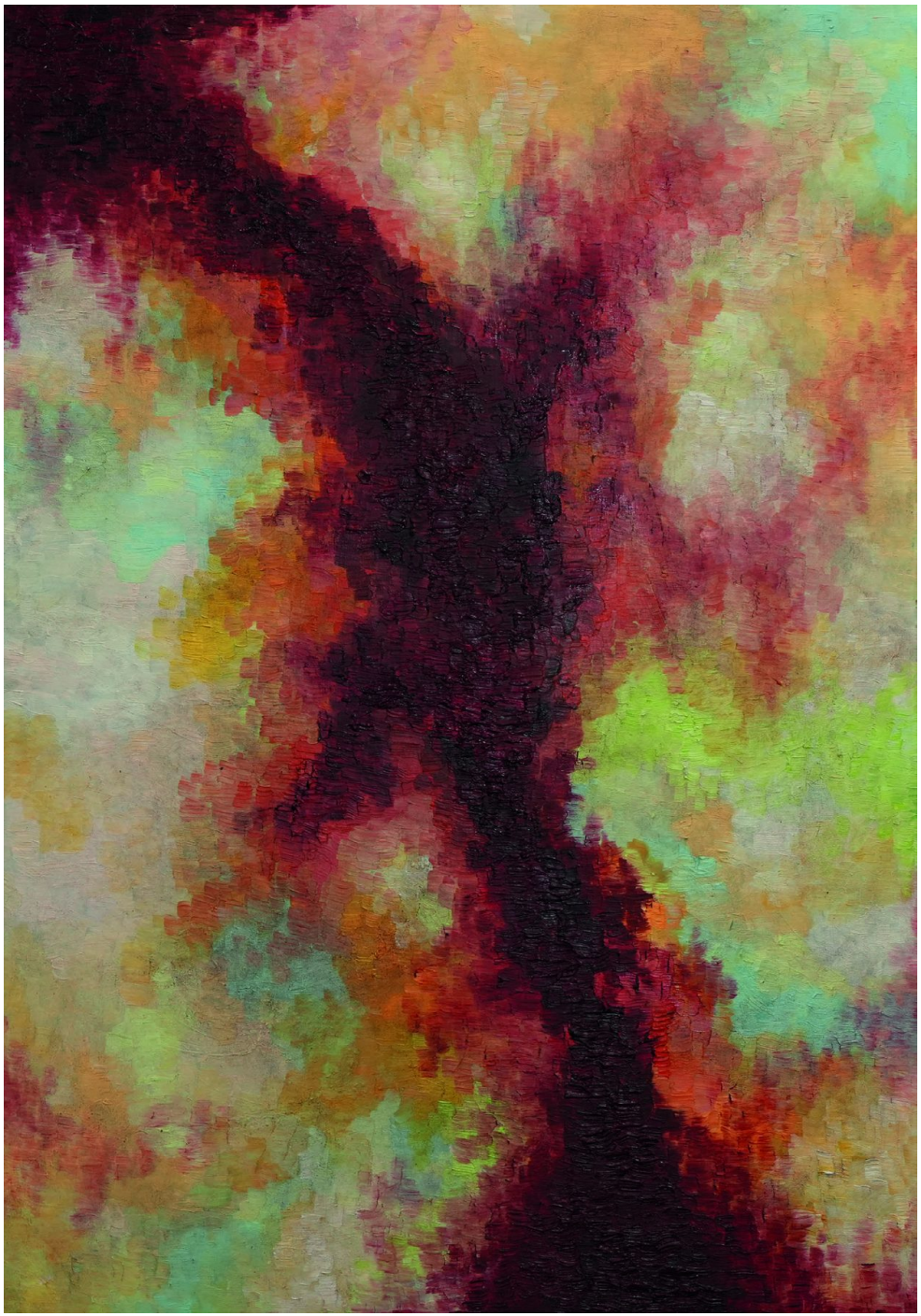
Oil on canvas 70x100 Cm

This work was inspired by the episode L'amour est un oiseau rebelle from Georges Bizet's opera Carmen. The painting is a visual reflection of uncontrollable passions, with colors that symbolize the freedom and rebellion of love. The title of my work is influenced by both Carmen and the color carmin (reddish), the hue of love.

Carmen

Peinture à l'huile 70x100 Cm

*Cette œuvre a été inspirée par la partie *»L'amour est un oiseau rebelle »* de l'opéra Carmen de Georges Bizet. La peinture est un reflet visuel des passions incontrôlables, avec des couleurs symbolisant la liberté et la rébellion de l'amour. Le titre de mon œuvre est influencé à la fois par Carmen et par la couleur « carmin » (rougeâtre), la nuance de l'amour.*

YUSUF PEÇE 1993

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kayıp Arzuların Içinde

Duralit Üzerine Yağlı Boya 70x100 Cm

Soldaki figür Carmen'in özgür ruhunun etkisi altında eriyen Don Jose'yi simgeler. Kravat ve ceketin sembolik izleri karakterin disiplinli asker kişiliğinden kalan son kalıntılardır. Sağdaki sandalye figürü Carmen'in tutkularının bir zamanlar yaşam bulduğu, ancak Don Jose'nin sahiplenme arzusuyla öldürülmüş bir varlığı simgeler. Sandalyenin cansızlığı Carmen'in yalnızca fiziksel varlığına değil, onun ruhsal enerjisine ve hayatındaki diğer erkeklere olan bağının da Jose' nin elinde sonlandığını gösterir. Aşçı figürü tüm dramların ardındaki gerçekliği bilen bilinçaltının kendisidir. Don jose'nin kafa derisinin Carmen tarafından servis ettirilmesi onun Carmen'in ellerinde tükenişini temsil eder. Resimdeki biçimler aşk, tutku ve intikam sarmalında eriyerek kaybolurlar.

In Lost Desires

Oil paint on duralite 70x100 Cm

The figure on the left symbolizes Don Jose, who melts under the influence of Carmen's free spirit. The symbolic traces of the tie and jacket are the last remnants of the character's disciplined military personality. The chair on the right symbolizes an entity where Carmen's passions once found life, but was killed by Don Jose's desire to possess it. The lifelessness of the chair indicates that not only Carmen's physical existence, but also her spiritual energy and her connection to the other men in her life have been ended at the hands of Jose. The figure of the cook is the unconscious knowing the reality behind all the drama. Don Jose's scalp being served by Carmen represents his exhaustion at her hands. The forms in the painting melt and disappear in a spiral of love, passion and revenge.

Dans les désirs perdus

Peinture à l'huile sur duralite 70x100 Cm

Le personnage de gauche symbolise Don José, qui se fond sous l'influence de l'esprit libre de Carmen. Les traces symboliques de la cravate et de la veste sont les derniers vestiges de la personnalité militaire disciplinée du personnage. La chaise à droite symbolise une entité où les passions de Carmen ont trouvé vie, mais qui a été tuée par le désir de Don José de la posséder. Le caractère inerte de la chaise montre que non seulement l'existence physique de Carmen, mais aussi son énergie spirituelle et ses liens avec les autres hommes de sa vie qui ont pris fin entre les mains de José. La figure du cuisinier est le subconscient qui connaît la réalité derrière tous les drames. Le cuir chevelu de Don José servi par Carmen représente son épuisement entre les mains de celle-ci. Les formes du tableau se fondent et disparaissent dans la spirale de l'amour, de la passion et de la vengeance.

ZEYNEP DUA ALKAN 2006

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kader

Tuval Üzerine Akrilik Boya 60x80 Cm

Resmimde kumruyu Carmen, kargayı ise Jose olarak seçtim. Kumru aşkı, tutkuyu, özgürlüğü temsil ederken; karga, ölümü, vahşeti ve kötünün haberciliğini yapıyordu. Kullandığım renklerle olayda geçen korkuyu hissettirip alıcıyı eserin içine dahil etmek istedim.

Destiny

Acrylic on canvas 60x80 Cm

In my painting, I chose the dove as Carmen and the crow as Jose. While the dove represented love, passion and freedom; the crow was the messenger of death, brutality and evil. With the colors I used, I wanted to make the recipient feel the fear of the event and include them in the work.

Destin

Acrylique sur toile 60x80 Cm

Dans mon tableau, j'ai choisi la colombe pour Carmen et le corbeau pour José. La colombe représentait l'amour, la passion et la liberté, tandis que le corbeau était le messager de la mort, de la brutalité et du mal. Avec les couleurs que j'ai utilisées, j'ai voulu faire ressentir au destinataire la peur de l'événement et l'inclure dans l'œuvre.

1. Hayal Melodileri Resim Yarışması - 2020

Dream Melodies Ist Art Contest 2020

Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın 2020 yılındaki teması Mozart'ın "Sihirli Flüt" operasıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güzel Sanatlar Bölümü ile birlikte düzenlenen yarışmaya 25 farklı üniversiteden 62 eser katıldı. 4 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 18.30'da İTÜ Taşkışla Kampüsü Prof. Nezih Eldem Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Yapılan konuşmalar ve değerli opera sanatçılarının katkılarıyla gerçekleştirilen dinletinin ardından da Hayal Melodileri Resim Yarışması Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

2020 theme of Dream Melodies Art Contest was Mozarts' "The Magic Flute". This contest was organised with the collaboration of Istanbul Technical University (ITU) Fine Arts Department and we had 62 entries across 25 universities. The award ceremony was held on Wednesday, March 4,2020 at ITU Taşkışla Campus Prof. Nezih Eldem Conference Hall. The ceremony was started with speeches. Following a recital organised by Istanbul State Opera opera artists, Dream Melodies Art Contest exhibition made its grand opening.

2. Hayal Melodileri Resim Yarışması - 2023

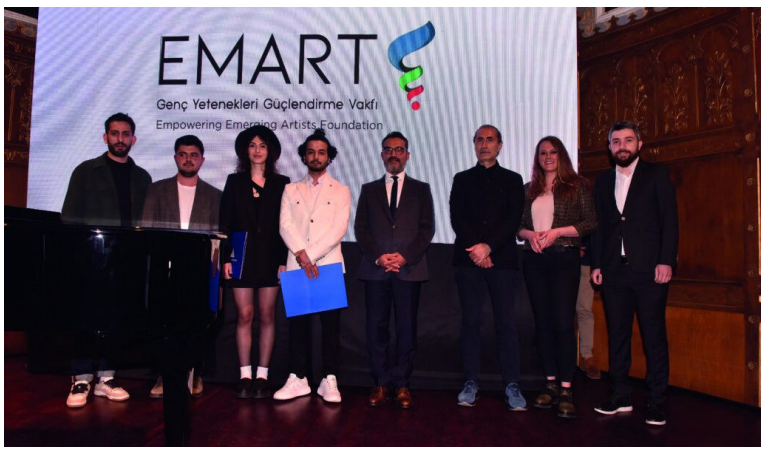
Dream Melodies 2nd Art Contest 2023

Hayal Melodileri Resim Yarışması'nın 2023 yılındaki teması Çaykovski'nın "Yevgeni Onegin" operasıydı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte düzenlenen yarışmaya 19 farklı üniversiteden 42 eser katıldı. 11 Mayıs 2023 Perşembe günü, saat 19.00'da İstanbul Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu. Yapılan konuşmalar ve değerli opera sanatçılarının katkılarıyla gerçekleştirilen dinletinin ardından da Hayal Melodileri Resim Yarışması Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

2023 theme of Dream Melodies Art Contest was Tchaikovsky's "Eugene Onegin". This contest was organised with the collaboration of Yeditepe University Fine Arts Faculty and we had 42 entries across 19 universities. The award ceremony was held on Thursday, May 11,2023 at Istanbul Kadiköy Municipality Yeldeğirmeni Sanat. The ceremony was started with speeches. Following a recital organised by operaartists, DreamMelodies Art Contest exhibition made its grand opening.

Etkinlik Resmi Sponsoru

Event Official Sponsor | Commanditaire officiel de l'événement

AKPA®
ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Etkinlik Ulaştırma Sponsoru

Event Transportation Sponsor | Commanditaire du transport de l'événement

DMN
DMN
TRAVEL

Etkinlik Sponsorları

Event Sponsors | Commanditaires de l'événement

ABBA
MİMARLIK

güzelhosting
Web Hosting ve İnternet Hizmetleri

HUMICONTROL

TÜTÜNCÜBAŞI

Paydaşlar

Partners | Parties prenantes

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası

INSTITUT FRANÇAIS
Turquie

karagöz sanatevi