

IŞIK VE HAREKET : OP ART

SİBEL AVCI TUĞAL

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

2011

IŞIK VE HAREKET : OP ART

SİBEL AVCI TUĞAL

Lisans (B.S.), Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İTÜ, 1985

Bu Tez, İşık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne
Yüksek Lisans (MA) derecesi için sunulmuştur.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

2011

IŞIK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSU

IŞIK VE HAREKET: OP ART

Yüksek Lisans Tezi
SİBEL AVCI TUĞAL

ONAYLAYANLAR:

Prof. Dr. Halil AKDENİZ

İşik Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Saim TEKCAN

İşik Üniversitesi

Doç. Dr. A. Nilüfer ÖNDİN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
(Tez Danışmanı)

Onay Tarihi: 06/05/2011

IŞIK VE HAREKET : OP ART

Özet

Op Art; algusal yanlışlama üzerine kurulu bir sanat anlayışıdır. Op Art bilinçli olarak oluşturulan düzenlemelerle ışık, renk, form ve kompozisyonlar yardımıyla yanlışlama yaratarak, eğitim, kültür, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksızın tüm izleyicileri benzer şekilde etkiler. Op Art; kurallara, bilimsel verilere ve matematiksel değerlere bağlı yapısı nedeniyle diğer görsel sanat dallarından farklıdır.

Bu tez çalışmasında sırasıyla; fizikal olarak ışık, renk, renk kuramları, göz anatomsisi ve fizyolojisi, görsel algı ve görsel algı yanlışlamaları incelenmiştir. Daha sonra plastik sanatlarda resimde ışık ve hareket konusu dönemsel farklılıklara örneklerle ele alınmıştır. Bu bölümlerin ardından Op Art'ın oluşumu, kompozisyon özellikleri anlatılmış ve Op Art sanatçılarından örnekler verilmiştir. Op Art'ın çağdaş insan yaşamına entegre olan sanat görüşü olmasına degenilerek insan beyninde psikolojik olarak ortaya koyduğu etkileme gizli tartışılmıştır. Op Art görüşünü ortaya koyan ve tarz olarak benimseyen öncü kişi ve sanat grupları hakkında bilgiler verilmiştir.

20.yüzyılda ortaya çıkan ve kısa bir dönem süren Op Art, gözün yanlışlılabileceğine dair ortaya koyduğu çalışmalarla dikkat çekicidir. Op Art temelli kompozisyon ve renk yapıları günümüzde özellikle dikkatin çekilmesinin gerekliliği her alanda kullanılmaktadır. Op Art'ın sistematik ve kurallara bağlı yapısının, 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra hızla gelişen bilgisayar destekli grafik tasarım yazılım programlarının yapılmasında etkin olduğu düşünülebilir. Op Art'ın temel değerleri grafik sanatlar ve grafik tasarım alanlarında uygulanabilir.

LIGHT AND MOVEMENT : OP ART

Abstract

Op Art is an art based on perceptual illusion. In Op Art; conscious arrangement of light, color, form and composition create an illusion of visual perception in the minds of people regardless of peoples' educational and cultural background, gender and the age. Op Art differs from others as it is based on some rules, scientific data and mathematical structure of equations.

Therefore, in this paper firstly, physical light, color, color theories, eye physiology and anatomy, visual perception and illusions perceived by the eye are examined first in this respective order. Later examples of light and movement effect examples are laid and discussed for plastic arts. Following these sections creation and formation of Op Art, its composition and properties are explained and examples of Op Art artists are given. Op Art's integration into contemporary human life is explained, the power of its psychological influence on people's minds are discussed. Further information on pioneers of Op Art, Op Art artists and other Op Art groups are discussed.

Op Art, that emerged during the 20th century and lasted for a short period, laid remarkable works and drew attention to deceiving eye perception. Today, Op Art based composition and colors are used in all areas where there is a need to draw attention. Op Art's systematic and rule-based structure lead us to think its influence on computer aided graphic design software programs that rapidly grew after the second half of the 20th century. Op Art's core values may be applied in the field of graphic arts and graphic design.

Teşekkür

Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Anabilim Dalı Sanat Kuramı ve Eleştiri Programı'ndaki eğitimim sırasında; tecrübeleri ve kaliteli eğitim anlayışı ile bana destek olan, gelişmemi sağlayan Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Anabilim Dalı Başkanı sayın Prof. Dr. Halil Akdeniz'e, tüm öğretim üyelerine ve özellikle; beni motiva eden, engin bilgi birikimi ve deneyimi ile yol gösteren, "Işık ve Hareket: Op Art" konulu yüksek lisans tezimi yöneten danışman hocam sayın Doç Dr. Nilüfer Öndin'e teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Sanat Kuramı ve Eleştiri Programı eğitimim sırasında bana destek vererek güç katan sayın Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan başta olmak üzere; Prof. Dr. Gündüz Gökçe, Prof. Dr. Hasip Pektaş, Doç Dr. Eva Şarlak, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sekreteri Munise Işık'a, tez çalışmam sırasında araştırmalarımda destek olan arkadaşlarım Emine Tusavul, Eren Koyunoğlu, Meral Bostancı ve Mert Ege Köse'ye; kaynak doküman temin etmemde yardımcı olan Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü Kütüphane Sorumlusu Ümit Özdemir ve Şile Kampüsü Kütüphane Sorumlularından Servet Cankurt'a, ayrıca teşekkür etmek isterim.

Eğitimim sırasında gösterdikleri hoşgörü, destek ve güven için sevgili annem, babam ve oğlum Korkut Tuna'ya teşekkür ederim.

Sibel Avcı Tuğal

1 Mart 2011, İstanbul

*Masmavi,
Aileme.
İstanbul 2011*

Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Anabilim Dalı Sanat Kuramı ve Eleştiri Programı çerçevesinde hazırlanan “Işık ve Hareket : Op Art” konulu yüksek lisans tezindeki bilgiler, tez sahibi Sibel Avcı Tuğal’ın izni olmadan kullanılamaz.

İçindekiler

Özet	ii
Abstract	iii
Teknikler	iv
Resim Listesi	ix
Giriş	1
Bölüm 1 Işık ve Algı	6
1.1 Işık	7
1.1.1 Optik - Yansuma - Kurılma	8
1.1.2 Görsel Algı	23
1.1.3 Göz	44
1.2 Renk ve Pigment	53
1.3 Renk Kuramları	59
1.3.1 Newton Renk Kuramı	68
1.3.2 Goethe Renk Kuramı	79
1.3.3 Chevreul Renk Kuramı	92
1.3.4 Renk Kuramlarının Etkileri	106
Bölüm 2 Plastik Sanatlarda Işık	110
2.1 Yaygın Işık	113
2.2 Işık – Gölgé Karşılığı	122
2.3 Işığın Resmi	127
2.4 20.yüzyılda Işık ve Modern Resim	137
Bölüm 3 Plastik Sanatlarda Hareket	142
3.1 Durağan Hareket	146
3.2 Devingen Hareket	149
3.3 Işığın Hareketi	155
3.4 Modern Resimde Hareket	158

Bölüm 4 Op Art.....	168
4.1 Op Art Akımının Oluşumu.....	169
4.2 Op Art Yapıtların Genel Özellikleri.....	191
4.3 Kompozisyon Özellikleri	196
4.3.1 Asimilasyon - Kontrast.....	198
4.3.2 Simetri.....	208
4.3.3 Patern.....	211
4.3.4 Renk.....	225
4.4 Hareket ve Yanılsama	236
4.4.1 Perspektif	239
4.4.2 Ters Imgeler.....	243
4.4.3 Negatif – Pozitif Dönüşümler.....	246
4.4.4 Açılar	248
4.5 Op Art Akımının Temsilcileri.....	252
4.5.1 Victor Vasarely (1906-1997).....	252
4.5.2 Bridget Riley (1931).....	258
4.5.3 Yaacov Agam (1928).....	261
4.5.4 Richard Anuszkiewicz (1930)	263
4.5.5 Larry Poons (1937).....	266
4.5.6 Jean-Pierre Yvaral (1934-2002)	268
4.5.7 Carlos Cruz-Diez (1923).....	271
4.5.8 Jesus Raphael Soto (1923-2005)	274
4.5.9 Jolio Le Parc (1928).....	278
4.5.10 Lucio Fontana (1899-1960)	281
Sonuç	283
Referans Listesi	289
Yararlandan Diğer Kaynaklar	296

Resim Listesi

Resim 1 Prizmadan Kırılan Beyaz Işık (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Dispersive_Prism_Illustration_by_Spigget.jpg).....	10
Resim 2 Işık Kaynaklarının Girişimi (http://spie.org/x32481.xml).....	11
Resim 3 Joseph Nicéphore Niépce, Pencereden Le Gras Manzarası, 1826, Fotograf, 20x25cm, Minnesota(http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/wfp/).12	
Resim 4 Eastman Şirketinin Reklamları, 1887 (http://www.todayinsci.com/E/Eastman_George/EastmanDryPlateCoAds1887.htm)	13
Resim 5 Michelson-Morley Deneyi, 1887 (a: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Michelson_Experimental_Determination_of_the_Speed_of_Light,_p_1.jpg ,b: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Michelson_Experimental_Determination_of_the_Speed_of_Light,_conclusion.jpg).....	15
Resim 6 Işık Dalgalarının Yapısı (http://www.dekralight.com/?mainpage=isiknedir)....	16
Resim 7 Elektromagnetik Tayf (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Electromagnetic-Spectrum.png /)	18
Resim 8 Kazimir Malevich, Haç, 1915, tuval üzerine yağlıboya, 80x80cm, Center Pompidou, Paris (La Collection du Center Pompidou, Panama Editions, İspanya, 2007, s.35)	22
Resim 9 Piet Mondrian, New York , 1942, tuval üzerine yağlıboya, 119,3x114,2cm, Center Pompidou, Paris (La Collection du Center Pompidou, Panama Editions, İspanya, 2007, s. 101)	23

Resim 10 Yorumlama, Algılama, Duyumlama Süreci (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1990, s.19).....	28
Resim 11 Edwin Garrigues Boring Yanılsaması, Eş ve Kayınvalide (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.60)	34
Resim 12 Müller Lyer, Çizgisel Yanılsama (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.59)	34
Resim 13 Hering Yanılsaması (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.59)	35
Resim 14 Hare Efekti (Morie Paterni) (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.58)	35
Resim 15 Ters-Düz Edilebilen Şekiller (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.60)	36
Resim 16 Ters İmaj (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.19)	36
Resim 17 Hermann- Hering Yanılsaması (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.32)	37
Resim 18 Sanal Görüntü (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.35).....	37
Resim 19 Bridget Riley, Fragman No.6/9, 1965, plexiglas baskı, 75x73cm, Tate Gallery, Londra (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.35)	38
Resim 20 Necker Kübü (http://www.clipartist.net/clipart/openclipart.org/clipart/Rfc1394/rfc1394_necker_cube_and_impossible_cube.svg-1669px.png)	38
Resim 21 Akiyoshi Kitaoka, Dönen Yılanlar, Digital Art, 2003 (Al Seckel, Masters of Deception – Escher, Dali & the Artists of Optical Illusion, Sterling Publishing co., Inc., Çin, 2004, s.157).	39

Resim 22 Ponzo Yanılsaması - Perspektif Yanılsaması (http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/algilab.htm#sasibak)	39
Resim 23 Daire'nin Perspektifi - Elips Yanılsaması (Jack Fredrick Myers, <i>The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design</i> , Holt, Rinehard and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, s. 120).....	40
Resim 24 Münsterberg Yanılsaması (Jacques Ninio, <i>The Science of Illusions</i> , Cornell University Press, Amerika Birleşik Devletleri, 2001, s.38).....	41
Resim 25 D.M. Mac Kay Yanılsaması , (Jacques Ninio, <i>The Science of Illusions</i> , Cornell University Press, Amerika Birleşik Devletleri, 2001, s. 51).....	41
Resim 26 Dario Varin Yanılsaması, Neon Etkisi (Jacques Ninio, <i>The Science of Illusions</i> , Cornell University Press, Amerika Birleşik Devletleri, 2001, s.108)	42
Resim 27 Parlama ve Duman Etkisi (Gelb Yanılsaması) (Jacques Ninio, <i>The Science of Illusions</i> , Cornell University Press, Amerika Birleşik Devletleri, 2001, s. 70).	42
Resim 28 Fechner Yanılsaması – Benham Yanılsaması (Jacques Ninio, <i>The Science of Illusions</i> , Cornell University Press, Amerika Birleşik Devletleri, 2001, s. 49).	43
Resim 29 El – Razi'nin "Görmeyenin Tabiatı Üzerine" Kitabından (http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Colofón-Libro_de_Medicina_de_Razi.jpg)	45
Resim 30 Abu Ali al-Hasan, Göz Şeması, 11.yüzyl (http://www.humen.mu/rekveld/wp/?p=30).....	46
Resim 31 Abu Ali al-Hasan, "Optik Kitabı" Kapığı (http://hsci.ou.edu/exhibits/exhibit.php?exbgrp=9&exbid=52&exbpg=21).....	46
Resim 32 Gözün Fizyolojik Yapısı (Jack Fredrick Myers, <i>The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design</i> , Holt, Rinehard and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, s. 223)	48
Resim 33 Retina Tabakasındaki Hücre Yapıları (Jack Fredrick Myers, <i>The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design</i> , Holt, Rinehard and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, s. 225)	51

Resim 34 Görme Sistemi (Jack Fredrick Myers, <i>The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design</i> , Holt, Rinchard and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, s. 227)	52
Resim 35 Ekleme Karışım (a) ve Çıkarımsal Karışım (b) , (Jose Parramon, <i>Color Theory</i> , Watson-Guptil Publications, New York, 1989,s.16).....	56
Resim 36 Işık Renkleri Toplamsal Karışımı (sol), Işık Renkleri Çıkarımsal Karışımı (sağ) (http://www.wiu.edu/art/courses/design/color.htm).....	57
Resim 37 Pigment, Boya Renkleri Karışımı (Kırmızı, Sarı, Mavi) (http://www.wiu.edu/art/courses/design/color.htm).....	57
Resim 38 Dietrich'in Kırılma Diyagramı (John Cage, <i>Color and Meaning : Art, Science and Symbolism</i> , Thames & Hudson, Londra,1999, s.123)	61
Resim 39 Roger Bacon'ın "Büyük Çalışma" Kitabından, 13.yüzyıl sonu (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Roger_Bacon_optics01.jpg)	62
Resim 40 Prizma Gösterimi , Giovanni Battista della Porta, <i>De Refractione</i> (John Cage, <i>Color and Meaning : Art, Science and Symbolism</i> , Thames & Hudson, Londra, 1999, s.126)	63
Resim 41 Prizma Gösterimi , Descartes, 1637 (John Cage, <i>Color and Meaning : Art, Science and Symbolism</i> , Thames & Hudson, Londra, 1999, s.129).....	64
Resim 42 Prizma Gösterimi , Thomas Harriot, 1610 (John Cage, <i>Color and Meaning : Art, Science and Symbolism</i> , Thames & Hudson, Londra, 1999, s.131).....	65
Resim 43 Leonardo da Vinci, Müjde,1472, tempera, 98x217cm, Uffizi, Floransa (Gloria Fossi, <i>Uffizi Art, History Collections, Giunti Editore S.p.A.</i> ,Floransa, 2010, s. 292-293)	66
Resim 44 Pieter Bruegel, Köy Düğünü , 1567, ahşap üzerine yağlıboya, 114x163cm, <i>Kunst-historisches Museum, Viyana</i> (Keith Roberts, <i>Bruegel Great Artists Collection</i> , <i>Encyclopedia Britannica International LTD.</i> ,1972, Londra, s.52) ..	66

Resim 45 Leonardo da Vinci, Erminli Kadın, 1483-4, ahşap üzerine yağlıboya, 53x39cm, Crakow National Museum, Polonya (Walter Pater, Leonardo Great Artists Collection, Encyclopedia Britannica International LTD., Londra, 1972, s. 25) 67
Resim 46 Newton Doğrulanması- Royal Akademi, 1670 (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.140) 69
Resim 47 Newton Deneyi Diagramı, 1670 (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.134) 69
Resim 48 Richard Waller, Temel Renk Karışımı Tablosu, 1686 (http://www.gutenberg-e.org/cgi-bin/dkv/gutenberg/slideshow_low.cgi?pn=11)..... 70
Resim 49 Newton Renk Çarkı, 1704 (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 136) 71
Resim 50 C.B. Renk Çarkı -1708 (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boutet_1708_color_circles.jpg)..... 71
Resim 51 Tobias Mayer Renk Üçgeni, 1758 (http://www.gutenberg-e.org/cgi-bin/dkv/gutenberg/slideshow_low.cgi?pn=19) 73
Resim 52 Moses Harris Prizmatik Renk Çarkı (6 prizma rengine göre), 1766 (http://www.gutenberg-e.org/cgi-bin/dkv/gutenberg/slideshow_low.cgi?pn=28) 74
Resim 53 Moses Harris (Tamamlayıcı Renkler) Renk Çarkı, 1766 (http://www.gutenberg-e.org/cgi-bin/dkv/gutenberg/slideshow_low.cgi?pn=29) 75
Resim 54 Lambert Renk Piramiti, 1772 (http://www.gutenberg-e.org/cgi-bin/dkv/gutenberg/slideshow_low.cgi?pn=32779) 76
Resim 55 Johannes Vermeer, Astronom, 1668, tuval üzerine yağlıboya, 51x45cm, Louvre, Paris (Guide to the Master Pieces Louvre, Beaux Arts, Paris, 2009,s.64) 78
Resim 56 Johannes Vermeer, Terazili Kadın, 1665, tuval üzerine yağlıboya, 42x35,5cm, Ulusal Sanat Müzesi, Washington D.C. (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Woman-with-a-balance-by-Vermeer.jpg).... 78

Resim 57 Goethe Renk Diyagramı (Joe Houston, Optic Nerve Perceptual Art of 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.30).....	80
Resim 58 Prizma İçindeki Aydınlık- Karanlık Sınırı: (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prism-orientation-of-light-dark-boundary.gif)	82
Resim 59 Karanlık Ortamda Işık (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prisma-goethe.gif) .	83
Resim 60 Aydınlık Ortamda Gölgé (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prisma-goethe.gif)	83
Resim 61 Karşıtl (kontrast) Renkler (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Opponent_colors.svg).....	84
Resim 62 Goethe Renk Çarkı,1809 (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Goethe,_Farbenkreis_zur_Symbolisierung_des_menschlichen_Geistes-_und_Seelenlebens,_1809.jpg).....	85
Resim 63 J.M.W. Turner, Nehir ve Körfez Manzarası, 1835-40, tuval üzerine yağlıboya, 93x123cm, Louvre Mützesi, Paris (Frederic Morvan, Louvre The Master Pieces, Musee de Louvre Editon, Paris, 2006, s.142)	86
Resim 64 Otto Runge Renk Külesi, 1810, Hamburg (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 171)	88
Resim 65 Otto Runge, Sabah, 1808, tuval üzerine yağlıboya, 106x81cm, Kuntshalle, Hamburg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Philipp_Otto_Runge_001.jpg)....	89
Resim 66 Wassily Kandinsky, Siyah Ok, 1912, tuval üzerine yağlıboya, 189x198cm, Center Pompidou, Paris (Sibel Avcı Tuğal tarafından 17. 09.2010 tarihinde Center Pompidou, Paris'te çekilmiştir.)	90
Resim 67 Sarı- Mavi, Sıcak-Soğuk İlişkisi, Sanatta Tinsellik Üstüne, 1912 (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 193).....	91
Resim 68 Nötr Renkli Zemin Üzerinde Renkler (http://www.handprint.com/HP/WCL/tech17.html#design)	94

Resim 69 Chevreul Renk Skalası (Renk Yanıküresi) (http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html#chevreul)	95
Resim 70 Sarı ve Kırmızı / Renk Skalası (http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html#chevreul)	96
Resim 71 Eugene Delacroix, Cezayirli Kadınlar- detay, 1834, tuval üzerine yağlıboya, 180x229cm, Louvre Müzesi, Paris (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra,1999, s.202).....	97
Resim 72 Jean Auguste Dominique Ingres, Büyülü Odalık, 1814, tuval üzerine yağlıboya, 91x162cm, Louvre Müzesi, Paris (Louvre The 300 Master Pieces, Musee du Louvre Editions, Paris, 2006,s.141)	98
Resim 73 Georges Seurat, Balkon, 1883, kara kalem, 31,4x21,5cm, Özel Koleksiyon (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, , Thames & Hudson, Londra, 1999, s.234).....	98
Resim 74 Robert Delaunay, Dairesel Formlar Güneş No.2, 1912-1913, tuval üzerine tutkallanmış pigment boyası, 100x68,5cm, Center Pompidou, Paris (17.11.2010 tarihinde Sibel Avcı Tuğal tarafından Center Pompidou, Paris'te çekilmiştir.)	99
Resim 75 Henri Matisse, Collioure'de Kapı-Pencere, 1914, tuval üzerine yağlıboya, 116,5x89cm, Center Pompidou, Paris (Selected Works, La Collection du Center Pompidou, Editions du Center Pompidou, İspanya, 2007, s.25).....	100
Resim 76 Edouard Manet, Balkonda Kahvaltı, 1868-1869, tuval üzerine yağlıboya, 169x125cm, Musee d'Orsay, Paris (John Richardson, Manet, Great Artists Collection, Encyclopaedia Britannica, Londra, 1972, s.49).....	101
Resim 77 Edouard Manet, Emile Zola'nın Portresi, 1867-8, tuval üzerine yağlıboya, 145x111cm, Louvre Müzesi, Paris (John Richardson, Manet, Great Artists Collection, Encyclopaedia Britannica, Londra,1972, s.48)	102
Resim 78 Henri Matisse, Fashilar, 1916, tuval üzerine yağlıboya, 181,3x279,4cm, MoMA, New York (Volkmar Essers, Henri Matisse, Master of Color, Taschen Verlag GmbH, Köln, 1996, s.46)	103

Resim 79 Gustave Le Bon Deneyi, Milo Ventüsü (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, 1999, Londra, s. 237).....	104
Resim 80 Wassily Kandinsky'nin Renk Çemberi (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, 1999, Londra, s. 243).....	105
Resim 81 Otto Umbehr, Josef Albers Bauhaus Dersinde, Siyah-Beyaz Fotograf, 1928, Almanya (Joe Houston, Optic Nerve Perceptual Art of 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.39).....	107
Resim 82 Munsell Renk Sistemi(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Munsell-system.svg)	
	108
Resim 83 Johannes Itten Renk Çemberi, 1961 (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Farbkreis_Itten_1961.png).....	109
Resim 84 Roger Bacon'ın Optik Deneylerinden, 13.yüzyıl (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Optics_from_Roger_Bacon%27s_De_multiplicacione_specierum.jpg)	111
Resim 85 Pietro Lorenzetti, Kilise Çatısının Tamiri, 1340, tempera, 45x32cm, Uffizi, Floransa (Gloria Fossi, Uffizi Art History Collections, Quinti Editore S.p.A., Floransa, 2010, s.105)	112
Resim 86 Giotto, Isa'nın Çarmıha Gerilişi, 1303-1305, fresk, 200x185cm, Arena Chapel, Padua (Giotto in Padua, Skira Editore S.p.A., Milano, 2008, s.68).....	113
Resim 87 Masaccio, Kutsal Üçlü – detay, 1425-1428, fresk, 262,6x124,8cm, Santa Maria Novella, Floransa (http://www.canvaz.com/m/Masaccio/Trinity%20Detail%201-s.jpg).....	114
Resim 88 Masaccio, Kutsal Üçlü, 1425-1428, fresk, 262,6x124,8cm, Santa Maria Novella, Floransa (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Masaccio_trinity.jpg) ...	115
Resim 89 Leonardo da Vinci, Kayaklılar Meryemi, 1483/86, ahşap üzerine yağlıboya, 199x122cm, Louvre Müzesi, Paris (Walter Pater, Leonardo da Vinci, Great Artists Collections, Encyclopaedia Britannica:Londra, V.16, Büyük Britanya, 1972, s.31).....	116

- Resim 90** Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503-1506, ahşap üzerine yağlıboya, 77x53cm, Louvre Müzesi, Paris (Louvre The 300 Master Pieces, Musée du Louvre Editions, 2006, Paris, s. 92)..... 118
- Resim 91** Leonardo da Vinci, Mona Lisa-detay, 1503-1506, ahşap üzerine yağlıboya, 77x53cm, Louvre Müzesi, Paris (Louvre The 300 Master Pieces, Musée du Louvre Editions, 2006, Paris, s. 92)..... 118
- Resim 92** Leonardo da Vinci, Kralların Secdesi - detay, 1481, ahşap üzerine yağlıboya, 246x243cm, Uffizi , Floransa (Walter Pater, Leonardo da Vinci, Great Artists Collections, Encyclopaedia Britannica:Londra, V.16, Büyük Britanya, 1972, s.27)..... 119
- Resim 93** Leonardo da Vinci, Kralların Secdesi, 1481, ahşap üzerine yağlıboya, 246x243cm, Uffizi , Floransa (Walter Pater, Leonardo da Vinci, Great Artists Collections, Encyclopaedia Britannica:Londra, V.16, Büyük Britanya, 1972, s.27)..... 120
- Resim 94** Leonardo da Vinci, Drape Çalışması, kırmızı kağıt üzerine karışık teknik, 26x19cm, Corsini Gallery, Roma (Walter Pater, Leonardo da Vinci, Great Artists Collections, Encyclopaedia Britannica:Londra, V.16, Büyük Britanya, 1972, s.21)..... 121
- Resim 95** Caravaggio, İsmail'in Kurban Edilişi, 1603, tuval üzerine yağlıboya, 104x135, Uffizi, Floransa (Gloria Fossi, Uffizi Art History Collections, Guinti Editore S.p.A., Floransa, 2010, s.533) 123
- Resim 96** Rembrandt, Otoportre, 1661, tuval üzerine yağlıboya, 114.3x94cm, Kenwood House, The Iveagh Bequest,Londra (Michael Bockemühl, Rembrandt – The Mystery of the Revealed Form, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Köln, 1992,s.93)..... 124
- Resim 97** Johannes Vermeer, Terzi, 1665-1675, tuval üzerine yağlıboya, 24x21cm, Louvre Müzesi, Paris (Frederic Marvan, Louvre The 300 Masterpieces, Musée du Louvre Editions, Paris, 2006, s.121) 126
- Resim 98** J.M.W.Turner, Işık ve Renk - Tufandan Sonra Sabah, 1843, tuval üzerine yağlıboya, 78,7x78,7cm, Tate Gallery, Londra
(<http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=14788&tabview=image>)127

- Resim 99** J.M.W.Turner, Yağmur, Buhar ve Hız ,1844, tuval üzerine yağlıboya, 91x122 cm, Ulusal Galeri, Londra (William Gaunt, Turner, Great Artist Collection, Encyclopaedia Britannica, Büyük Britanya,1971, s.63) 128
- Resim 100** Edouard Manet, Plajda,1873, tuval üzerine yağlıboya, 59,6x73,2cm, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002, s.28)..... 131
- Resim 101** Claude Monet, İzlenim Gün Doğumu, 1872, tuval üzerine yağlıboya, 48x63 cm, Marmottan Monet Müzesi, Paris
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_le_vant.jpg) 131
- Resim 102** Pierre-Auguste Renoir, Salıncak, 1876, tuval üzerine yağlıboya, 92x73cm, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002, s.45)..... 133
- Resim 103** Georges Seurat, Hanfleur'da Gece, 1886, tuval üzerine yağlıboya, 78,3x94cm, MoMA , New York (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames& Hudson, Londra, 1999, s. 204) 134
- Resim 104** Georges Seurat, Sirk, 1891, tuval üzerine yağlıboya, 185x152cm, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles,2002,s.76) 135
- Resim 105** Paul Signac, Felix Feneon'un Portresi, 1890, tuval üzerine yağlıboya, 73,5x92,5cm, MoMA, New York (<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Signac.jpg>) 136
- Resim 106** Henri Matisse, Lüks, Sessizlik ve Memnuniyet, 1904, tuval üzerine yağlıboya, 98,5x118,5 cm, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002, s.77) 136
- Resim 107** Henri Matisse, Kirmizi Oda, 1908, tuval üzerine yağlıboya, 180,5x221cm, Hermitage Müzesi, St. Petersburg (Volkmar Esser, Matisse, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1996, s.27) 137

- Resim 108** Kazimir Malevich, Kırmızı Diktörtgenler, 1914, tuval üzerine yağlıboya, 57,5x48,5cm, Stedelijk Müzesi, Amsterdam (L'Art Moderne u Fauvisme a l'Expressionnisme Abstrait, Le Livre d'Art 8, Grollier Incorporated, Amilcare Pizzi, S.p.A., 1971, Milan, s.165) 139
- Resim 109** Piet Mondrian, Brodway, 1942-43, tuval üzerine yağlıboya, 127x127cm, MoMA, New York (L'Art Moderne u Fauvisme a l'Expressionnisme Abstrait, Le Livre d'Art 8, Grollier Incorporated, Amilcare Pizzi, S.p.A., 1971, Milan, s.169)..... 139
- Resim 110** Theo van Doesburg, Üç Güzeller, 1936, tuval üzerine yağlıboya, 85x85cm, Mildred Lane Kemper Sanat Müzesi, St. Louis, Missouri
([http://en.wikipedia.org/wiki/File:Theo_van_Doesburg_Composition_VII_\(the_three_graces\).jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Theo_van_Doesburg_Composition_VII_(the_three_graces).jpg))..... 140
- Resim 111** Josef Albers, Seçilen Kareye Saygı, 1966, pano üzerine akrilik, 48x48cm, Hirshorn Müzesi, Smithsonian Enst., Washington D.C. (Joe Houdston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Columbus Museum of Art, Merrell Publishers Ltd., Newyork, s.118)..... 141
- Resim 112** Wassily Kandinsky, Kızının Gerilimi, 1926, karton üzerine yağlıboya , 66x53,7cm, Guggenheim Müzesi, New York (Ulrike Becks- Malomy, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.154)..... 145
- Resim 113** Ercole de Roberti, Giovanni II Bentiviglio ve Ginevra Sforza'nın Portreleri, 1475, ahşap üzerine yağlıboya, 54x38cm, Ulusal Sanat Galerisi, Washington D.C. (Gloria Fossi, Italian Art, Giunti Gruppo Editoriale, Floransa, 2000, s.105)..... 147
- Resim 114** Rafaello Sanzio da Urbino, Genç Kadının Portresi, 1518-19, ahşap üzerine yağlıboya, 85x60cm, Ulusal Eski Sanatlar Müzesi, Roma
(<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Fornarina.jpg>) 148
- Resim 115** Jacopo Carucci Pontormo, Ziyaret, 1528-29, pano üzerine yağlıboya, 202x156cm, San Michele, Carmignano, Floransa (Gloria Fossi, Italian Art, Giunti Gruppo Editoriale, Floransa, 2000, s.175)..... 149

- Resim 116** El Greco (Domenikos Theotokopoulos), Toledo Manzarası, 1596-1600, tuval
üzerine yağlıboya, 121,3x108,6cm, Metropolitan Sanat Müzesi, New York
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:El_Greco_View_of_Toledo.jpg) 150
- Resim 117** El Greco, İsa'nın Çarmıha Gerilişi, 1585-90, tuval üzerine yağlıboya,
260x171cm, Louvre Müzesi, Paris (Federic Marvan, Louvre The 300 Master
Pieces, Musée du Louvre Editions, 2006, Paris, s. 114) 151
- Resim 118** Tintoretto (Jacopo Robusti), Meryem'in Cennete Yükselişi, 1564, tuval
üzerine yağlıboya, 143x362cm, Louvre Müzesi, Paris (Fotograf: Sibel Avcı
Tuğal tarafından 18.11.2011 tarihinde Louvre Müzesi'nde çekilmişdir.) 152
- Resim 119** Peter Paul Rubens, Meryem'in Cennete Yükselişi, 1611-15, pano üzerine
yağlıboya, 102x66cm, Buckingham Sarayı, Londra (Jennifer Fletcher, Rubens,
Great Artists Collection, Encyclopaedia Britannica: London, V.10, Phaidon
Press Limited, Londra, 1972, s.31) 154
- Resim 120** Claude Monet, Piknik, 1865-66, tuval üzerine yağlıboya, 248x217, Orsay
Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002,
s.33) 155
- Resim 121** Georges Seurat, Siyah Düğüm, 1882/1883, kara kalem, 31x23 cm, Orsay
Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002,
s. 80) 156
- Resim 122** Vincent Willem van Gogh, Auvers Kilisesi, 1890, tuval üzerine yağlıboya,
94x74,5cm, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide,
Artlys, Versailles, 2002, s. 59) 157
- Resim 123** Giacomo Balla, Tasmalı Köpeğin Dinamizmi, 1912, tuval üzerine yağlıboya,
89,9x89,9cm, Albright-Knox Sanat Galerisi, New York
(<http://www.artchive.com/artchive/B/balla/dogleash.jpg.html>) 159
- Resim 124** Kazimir Malevich, Siyah Kare, 1913, tuval üzerine yağlıboya,
106,2x106,5cm, Rusya Devlet Müzesi, St. Petersburg
(http://www.artchive.com/artchive/M/malevich/b_square.jpg.html) 160
- Resim 125** Hannes Beckmann, Mavi İşık, 1965-1973, tuval üzerine akrilik,
101,6x101,6cm, Hood Sanat Müzesi, Dartmouth College, Hanover 161

- Resim 126** Wassily Kandinsky, Yatay Formda Dalgalı ve Boşluklu Çizgi, İllüstrasyon, 1925, "Nokta, Çizgi ve Düzlem Kitabı, Kandinsky" (Ulrike Becks-Malorny, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.148). **162**
- Resim 127** Wassily Kandinsky, Yatay Formda Dalgalı ve Boşluklu Çizgi ile Geometrik Elemanların Birlikteliği, İllüstrasyon, 1925, "Nokta, Çizgi ve Düzlem Kitabı, Kandinsky" (Ulrike Becks- Malorny, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.148) **162**
- Resim 128** Wassily Kandinsky, Palucca'nın Dansı, 1926, Bauhaus Arşivi, Berlin (Ulrike Becks- Malorny, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.150) **163**
- Resim 129** Wassily Kandinsky, Eskiz - Kırmızı İçinde Küçük Bir Hayal, 1925, "Nokta, Çizgi ve Düzlem Kitabı, Kandinsky" (Ulrike Becks- Malorny, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.150) **164**
- Resim 130** Wassily Kandinsky, Eskiz - Kırmızı İçinde Küçük Bir Hayal, 1925, karışık teknik, 35,5x41,2cm, Bern Sanat Müzesi, Bern (Ulrike Becks- Malorny, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.150) **164**
- Resim 131** Henri Matisse, Dans I, 1909, tuval üzerine yağlıboya, 259,7x390,1cm, MoMA, New York (Volkmar Essers, Henri Matisse 1869-1954 Master of Colour, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Almanya, 1996, s. 28) **165**
- Resim 132** Henri Matisse, Dans, 1909-10, tuval üzerine yağlıboya, 260x391cm, Hermitage Müzesi, St. Petersburg (Volkmar Essers, Henri Matisse 1869-1954 Master of Colour, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Almanya, 1996, s. 30-31) **165**
- Resim 133** Joan Miro, Gündoğumu, 1964, tuval üzerine yağlıboya, 146x113 cm, Maeght Koleksiyonu (Joan Miro, Maeght Koleksiyonu'dan Baskılar, Resimler, Heykeller, Sergi Kataloğu, Pera Müzesi, 2008, İstanbul, s. 179) **166**
- Resim 134** Denise Rene Galerisi, "Le Mouvement" Sergisi, Paris (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.46) **170**

Resim 135 Jon Borgzinner, Time Dergisi, 23 Ekim 1964, Vol. 84, No 17 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.57).....	172
Resim 136 "The Responsive Eye" Sergi Kataloğu Kapağı, 25 Şubat – 25 Nisan 1965, New York (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.17).....	173
Resim 137 "The Responsive Eye" Sergisi Düzenlenmesi, 25 Şubat- 25 Nisan 1965 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.17)	174
Resim 138 a: "New York'taki Göz: Gözün Yanıtı", Yönetmen Grodon Hyatt, 1965, b: "Gözün Yanıtı", Yönetmen Brain de Palma, 1965 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.19)	175
Resim 139 "Tepeden Tümağa OP", Life Dergisi, V.59, No15, 16 Nisan 1965 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.24)	176
Resim 140 Richard Anuszkiewicz, Op Art Ceket Boyaması, 1963 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.151)	177
Resim 141 Josie Dergisi Kapağı, No.18, Şubat 1966, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.152).....	178
Resim 142 "The Responsive Eye" Sergi Afisi, 28 Eylül- 7 Kasım 1965 Pasadena, Pasadena Müzesi (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.57).....	178
Resim 143 Verner Panton, a: Geometrik Kumaş Deseni, 1960; b: Astoria Oteli Dekorasyonu, 1960, Norveç (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.154)	179
Resim 144 Vertigo İlacı Kutusu, 1970, Pfizer Şirketi, Ohio, Özel Koleksiyon (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.155)	181

- Resim 145** Victor Moscoso, Mt. Rushmore Big Brother Konseri, 1967, serigrafi, 50,8x35,6cm, San Francisco (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.155) 182
- Resim 146** William Henry, Youngbloods, Mt. Rushmore, Phoenix Konseri, 1968, serigrafi, 50,8x35,6cm, San Francisco (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.155) 183
- Resim 147** Peter Sedgley, Kozmoz, 1968, karışık teknik, 150cm çap, yeri bilinmiyor (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.24) 184
- Resim 148** Victor Vasarely (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.188) 186
- Resim 149** "Groupe de Recherche d'Art Visuel / GRAV", Am Müzesi Sergi Açıılış, 1968, (soldan sağa: Julio Le Parc, Joel Stein, Horacia Garcia-Rossi, François Morellet, Jean-Pierre Vasarely/Yvaral, Juan Francisco Rodrigues Montoya/ Julio Soriano) (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.44) 187
- Resim 150** Julio Le Parc, Alternatif Bir Gözlük, 1965, karışık teknik (Amy Dempsey, Modern Çağda Sanat Üslupları Ekoller Hareketleri, Akbank Kültür ve Sanat Dizisi:75, Promat Basım Yayımları Tic. A.Ş., İstanbul, 2007, s.226) 188
- Resim 151** Jean-Pierre Yvaral (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.189) 188
- Resim 152** Anonima Grubu, Francis Hewitt , Edwin Mieczkowski, Ernst Benkert, 1960 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.44) 189
- Resim 153** Sanatta Geometri Paneli, Anonima Galerisi, New York, 1964 (soldan sağa: Anthony Hill, Charles Parkhurst, Ed Mieczkowski, Donald Judd, Ernst Benkert) (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.66) 190

Resim 154 Victor Vasarely, Vega, 1957, Akrilik, 254x185,5cm, Charles Simonyi Koleksiyonu, Washington (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.43)	192
Resim 155 Richard Paul Lohse, Onbeş Sistematik Renk Hatları, 1950-68, tuval üzerine yağılı boya, 150,2x150,2, MoMA, New York (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.41)	193
Resim 156 Bridget Louise Riley, Akum, 1964, karışık teknik, 148,3x149,5cm, MoMA, New York (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.87).....	194
Resim 157 Richard Anuszkiewicz, Hersey Üç'ün İçinde Yaşar, 1963, karışık teknik, 55,6x91,1cm, Neil K. Rector Koleksiyonu, Columbus, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.23).....	195
Resim 158 Larry Poons, İsimsiz, 1962, grafik kağıdı üstine renkli kalem (taslak), 33x43,2cm, Ulusal Sanat Müzesi, Washington D.C. (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.51) 197	
Resim 159 Larry Poons, En Kuzey Mezar, 1964, karışık teknik, 203,5x228,9cm, Hirshorn Müzesi, Smitsonian Enst., Washington D.C. (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.61) 197	
Resim 160 Jesus Rafael Soto, Spiral, 1955, karışık teknik, 39x39x9cm, Getulio Alvani Koleksiyonu, Milano (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.92).....	198
Resim 161 Asimilasyon (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.14)	199
Resim 162 Kontrast Etkisi (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.14)	199
Resim 163 Karşıtlık ve Kontrast I (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.16)	200

Resim 164 Karşılık ve Kontrast II (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.17)	201
Resim 165 Julian Stanczak, Hiçbir Yerde, Her Yerde, 1967, tuval üzerine akrilik, 193x193cm, Sanatçı Koleksiyonu, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.93).....	202
Resim 166 Negatif – Pozitif Alanlar (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.20)	203
Resim 167 Bütün Algılama (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.21)	204
Resim 168 Çoklu Gruplama (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.23)	205
Resim 169 Yakınlık ve Gruplama (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.23)	205
Resim 170 Gruplama (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.25)	206
Resim 171 Kapalı Algılama (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.27)	207
Resim 172 Claude Tousignant, Renk İvmeleyici, 1968, tuval üzerine akrilik, 231,4cm çap, Sanatçı Koleksiyonu, Quebec, Kanada (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.130).....	208
Resim 173 Çift Simetri (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.32)	209
Resim 174 Simetrinin Etkisi (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.31)	210
Resim 175 Spencer Moscley, Küçük Portekiz Bükkümü, 1965, tuval üzerine akrilik, 101,6x101,6cm, Tacoma Sanat Mützesi, Washington D.C. (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.31)	211

Resim 176 Damalı Yapıları Elde Edilen Görseller (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.70-80)	212
Resim 177 Damalı Yapıdan Oluşan Diğer Yapılar (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.86)	213
Resim 178 Sibel Avcı Tuğal, No1, 2011, CGD, 50x50cm, Sibel Avcı Tuğal Koleksiyonu, İstanbul.....	214
Resim 179 Gerald Oster ve Yasumori Mishigama -Morie Patern- Scientific American Dergi Kapığı, Vol. 208, No 5, Mayıs, 1963 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.59)	215
Resim 180 Hare Etkisi (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.55)	216
Resim 181 Sibel Avcı Tuğal, No2, 2011, CGD, 50x50cm, Sibel Avcı Tuğal Koleksiyonu, İstanbul.....	216
Resim 182 Karl Gerstner, Mercek Resmi, 1962, karışık teknik, 63,5x63,5x11,4cm, Özel Koleksiyon (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.90).....	217
Resim 183 Farklı Paternlerin Hare Etkisi (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.55)	218
Resim 184 Sibel Avcı Tuğal, No3, 2011, CGD, 50x50cm, Sibel Avcı Tuğal Koleksiyonu, İstanbul.....	218
Resim 185 Ardişık Diziler (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.62)	219
Resim 186 Dairesel Ardişık Diziler (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.69)	220
Resim 187 Angel Duarte, V32, karışık teknik, 50x50x7cm, Getulio Alviani Koleksiyonu, Milano (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.97).....	221

- Resim 188** Dizgisel Yapılara Örnekler (Aritmetik Yapılanma) (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.70) 222
- Resim 189** Ludwig Wilding, D.R.Motif, karışık teknik, 75x75x8cm, Sanatçı Koleksiyonu (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.93)..... 223
- Resim 190** Franco Grignani, 243 Periyodik, 1968, karışık teknik, 69,5x50,5cm, G.F. Bonomi ve Getulio Alviani, Milano (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.97) 224
- Resim 191** Richard Anuszkiewicz, Işıklandırma, 1964, pano üzerine akrilik, 61x 61cm, George Nauyok ve Joseph Pritchard Koleksiyonu, San Francisco (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.65)..... 225
- Resim 192** Ben Cunningham, Equvocation, 1964, karışık teknik, 60x60cm, MoMA, New York (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.8)..... 226
- Resim 193** Ed Mieczkowski, Labirent, 1967, panel üzerine akrilik, 121,9x121,9cm, Marilynn ve Carl Thoma Koleksiyonu (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.52)..... 227
- Resim 194** Wolfgang Ludwig, Sinematik Boyama, 1964, karışık teknik, 61x122cm, Özel Koleksiyon, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.23)..... 228
- Resim 195** Rene Parola, Üçgensel Düzenleme, serigrafi (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.122)..... 229
- Resim 196** Resim 195'un Gri Ton Değerleri (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.128)..... 230
- Resim 197** Resim 195- Filtreli / Kontrast Değerleri (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.129)..... 231
- Resim 198** Ellsworth Kelly, Mavi-Yeşil-Kırmızı, 1964, tuval üzerine yağlıboya, 185,4x254cm, Whitney Amerikan Sanatı Müzesi, New York (Joe Houston,

Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.123).....	232
Resim 199 Kör Nokta Deneyi (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.131)	233
Resim 200 Julian Stanczak, Eş Zamanlı Renkler, 1965, tuval üzerine akrilik, 114,3x116, 8cm, Neil K. Rector Koleksiyonu, Columbus, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.127)	234
Resim 201 Ed Mieczkowski, Mavi Blok, 1967 , tuval üzerine akrilik, 121,9x121,9cm, LewAllen Contemporary, Santa Fe, New Mexico (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.53)	235
Resim 202 İşin Yayma (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.132)	236
Resim 203 Yatay ve Düşey Yände Hareket Algısı (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.99).....	237
Resim 204 Üçüncü Boyut Algı Yanılsaması (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.100).....	238
Resim 205 Yatay Hareket (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.103)	239
Resim 206 Marina Apollonio, Dinamik Daireler, 1968, karışık teknik, 60x60cm zemin üzerinde 40cm tahta, Getulio Alviani Koleksiyonu, Milano (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.82).....	239
Resim 207 Op Art'ta Perspektif (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.34)	241
Resim 208 Op Art Perspektif Kullanımı (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.36)	241
Resim 209 Uzamsal Hareket ve Perspektif (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.76).....	242

Resim 210 Victor Vasarely, Vega Or, 1969, karışık teknik, 50,2x48,3cm, Charles Simonyi Koleksiyonu, Seattle, Washington (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.72)	242
Resim 211 Ters Algılanabilen Şekiller (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.40)	243
Resim 212 Josef Albers, JHC II, 1963, gravür, 21,8x55,8cm, Clark Koleksiyonu, Dallas (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.41)	244
Resim 213 Francis Hewitt, Üstüste Gelen Seriler #3, 1967, karışık teknik, 91,4x91,4cm, Karen Hewitt Koleksiyonu, Burlington, Vermont (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.89)	245
Resim 214 Negatif –Pozitif Alan Eşitliği (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.40)	246
Resim 215 Edna Andrade, Renk Hareketi 4-64, 1964, tuval üzerine yağlıboya, 121,9x121,9cm, Philadelphia Sanat Müzesi, Philedelphia (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.14)	247
Resim 216 Zöllner İllüzyonu (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.46)	248
Resim 217 Edna Andrade, Turbo I, 1965, tuval üzerine yağlıboya, 127x127cm, Columbus Sanat Müzesi, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.61)	249
Resim 218 Reginald Neal, İkinin Karesi, 1965, litografi, 54x54cm, Özel Koleksiyon, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.99)	250
Resim 219 Ters – Yüz Edilebilen Şekiller (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.40)	251
Resim 220 Büklümlü İp (Kordon) Yanılsaması (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.51).....	251

- Resim 221** Victor Vasarely, Zebra, 1938, goblen, 150x214cm, JPM Inv.n.:74.279
(Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Müzesi,
2007, s.21) 252
- Resim 222** Victor Vasarely, Zebra, 1939/60, goblen, 204x188cm, JPM Inv.n.:74.280
(Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Müzesi,
2007, s.22) 253
- Resim 223** Victor Vasarely, Sophia-111, 1952, tuval-vinil, 132x200cm, JPM
Inv.n.:74.270 (Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut
Müzesi, 2007, s.47) 254
- Resim 224** Victor Vasarely, Yapoura- 2, 1951/56, tempera, 38x36cm, JPM Inv.n.:74.245
(Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Müzesi,
2007, s.51) 254
- Resim 225** Victor Vasarely, Biadan, 1959, tuval üzerine akrilik , 205x205cm, JPM
Inv.n.:74.273 (Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut
Müzesi, 2007, s.63) 255
- Resim 226** Victor Vasarely, Gamma, 1968, aliminyum serigrafi, 17x17x17cm, JPM
Inv.n.:75.127 / Sir-ris, 1968, aliminyum serigrafi 17x17x17cm, JPM
Inv.n.:75.128 (Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut
Müzesi, 2007, s.70) 255
- Resim 227** Victor Vasarely, Vega Mavisi, 1968, tempera, 32x32cm, JPM Inv.n.:74.244
(Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Müzesi,
2007, s.75) 256
- Resim 228** Victor Vasarely, Bi-Crome, yapım yılı bilinmiyor, karışık teknik, ölçüleri
bilinmiyor, Center Pompidou, Paris (Sibel Avcı Tuğal tarafından 17.11.2011
tarihinde Center Pompidou, Paris'te çekilmişdir) 257
- Resim 229** Bridget Riley, Tereddüt, 1964, tuval üzerine yağlıboya, 106x112,4cm, Tate
Gallery, Liverpool (02.02.2011) (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice,
Dover Editation, New York, 1996, s.95) 258

- Resim 230** Bridget Riley, Süspansiyon, 1964, karışık teknik, 116,2x116,5cm, Walker Sanat Merkezi Koleksiyonu, Minneapolis, Minnesota (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.138) 259
- Resim 231** Bridget Riley, Dominant Portfolyo (Yeşil, Kırmızı, Mavi), 1977, serigrafi, 88,6x39,4 cm, Karsten Schubert, Londra (<http://www.originalprints.com/printview.php?dx=&page=&id=27157&sid=78c6b4fdb90a103a6f76a95e4939b26e>) 260
- Resim 232**, Yaacov Agam, Yapı IV, 1967, karışık teknik, 10,8x10,8x1,9cm, Columbus Art Museum, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.134) 261
- Resim 233** Yaacov Agam, Center Pompidou, Paris (Sibel Avcı Tuğal tarafından 17.11.2011 tarihinde Paris'te çekilmiştir.) 262
- Resim 234**, Yaacov Agam, S/B +Renk, 1966-68, Agamograf, çap 35,5cm, Getulio Alviani Koleksiyonu, Milano (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, 113) 262
- Resim 235** Richard Anuszkiewicz, İsimsiz, 1961, tuval üzerine yağlıboya, 137,2x132,1cm, Özel Koleksiyon, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.49) 263
- Resim 236** Richard Anuszkiewicz, Ters Artı, 1960, tuval üzerine yağlıboya, 189,6x148cm, Blanton Sanat Müzesi, Texas (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.119) 264
- Resim 237** Richard Anuszkiewicz, İç Bükey and Dış Bükey, 1967, karışık teknik, 83,2x83,2x83,2cm , Özel Koleksiyon (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.141) 265
- Resim 238** Larry Poons'un Noktaları (<http://www.webexhibits.org/colorart/poons.html>) 266
- Resim 239** Larry Poons, Cripple Creek, 1962, karışık teknik, 142,2x142,2cm, Miami Üniversitesi Sanat Müzesi, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.117) 267

- Resim 240** Jean-Pierre Yvaral, Optik İvme , 1962, karışık teknik, 123,8x123,8x21,6cm,
Miami Üniversitesi Sanat Müzesi, Ohio (üç farklı açıdan görünüş) (Joe
Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd.,
Çin, 2007, s.96) 268
- Resim 241** Jean-Pierre Yvaral, Center Pompidou, Paris (Sibel Avcı Tuğal tarafından
17.11.2010 tarihinde Center Pompidou'da çekilmiştir.) 269
- Resim 242** Jean Pierre Yvaral, San Ufuk Çizgili Yapı, 1975, yılın dokuma, 260x257cm,
Master Works Fine Art Gallery, California
(<http://www.masterworksfineart.com/inventory/2448,04.03.2011>) 270
- Resim 243** Jean Pierre Yvaral, Kübik B Yapısı, 1973, tuval üzerine akrilik, 100x100 cm,
Master Works Fine Art Gallery, California
(<http://www.masterworksfineart.com/inventory/2643,04.03.2011>) 270
- Resim 244** Carlos Cruz-Diez, Physichromie 174, 1965, karışık teknik, 59,7x50,8x4,5cm,
Özel Koleksiyon (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s,
Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.47) 271
- Resim 245** Carlos Cruz Diez, Physichromie No 506, 1965, karışık teknik, ölçülerini
bilinmiyor, Center Pompidou, Paris (17.11.2011 tarihinde Sibel Avcı Tuğal
tarafından iki farklı açıdan görünüm olarak Center Pompidou'da çekilmiştir.)
..... 272
- Resim 246** Carlos Cruz-Diez, Kamusal Alan İçin Renk Doyumu, 1969, karışık teknik,
120x120cm (18 panel), Sokakta Sanat Festivali, Odeon Metro İstasyonu, Saint
Gémain Bulvarı, Paris (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s,
Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.46) 273
- Resim 247** Jesus Raphael Soto, Kırmızı Merkez, 1980, 120x120, karışık teknik, Jesus
Raphael Soto Modern Sanatlar Müzesi, Venezuela (http://www.jr-soto.com/oeuvre041_uk.html) 274
- Resim 248** Jesus Raphael Soto, Dönüşebilen Armoni, 1956, karışık teknik,
100x40x100cm, Jesus Raphael Soto Modern Sanatlar Müzesi, Venezuela (Joe
Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd.,
Çin, 2007, s.45) 275

- Resim 249** Jesus Raphael Soto, Belirsiz Boşluğun Kübü, 1969, karışık teknik,
250x250x250cm , Stedelijk Müzesi Montajından görüntüsüdür, Amsterdam (Joe
Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd.,
Çin, 2007, s.140) 276
- Resim 250** Jesus Raphael Soto, Paris'in Mavi Küresi, 2000, karışık teknik,
250x200x200cm, Jesus Raphael Soto Modern Sanatlar Müzesi, Venezuela
(http://www.jr-soto.com/oeuvre072_uk.html) 277
- Resim 252** Julio Le Parc, Çoklu, 1970, karışık teknik, Center Pompidou, Paris (Sibel
Avcı Tuğal tarafından 17.11.2011 tarihinde Center Pompidou'da çekilmiştir.)
..... 279
- Resim 253** Julio Le Parc, Sanal Daireler, 1965, 143x118x36cm, karışık teknik, yeri
bilinmiyor (http://julioleparc.org/en/artwork.php?aw_cat_id=1) 280
- Resim 254** Lucio Fontana, Beklenen Uzam Kavramı, 1966, tuval üzerine suluboya,
55x46cm, Andre Simoens Gallery, Fransa
(<http://www.artnet.com/artwork/426099260/989/lucio-fontana-concetto-spaziale-attesa.html>) 281
- Resim 255** Lucio Fontana, Uzam Konsepti, 1958, karışık teknik, 96x130cm, T.F.R.
Koleksiyonu, Milano
(<http://www.artnet.com/artwork/426086250/424675664/lucio-fontana-concetto-spaziale.html>) 282

Giriş

"El'in ardında ruhsallık yoksa, çizdiği sanat değildir."
Leonardo da Vinci¹

Sanat, insanlık tarihinin en önemli kültür mirası olarak kabul edilmiştir. Paleolitik kültürden başlayarak, günümüze kadar bilinen tüm kültür dönemleri boyunca üretilmiş bir çok eser günümüze kadar ulaşmış ancak bazı eserler dönemsel karmaşa, doğal felaket ve savaş gibi etkenlerle yok olmuş ya da yok edilmiştir. Toplumların kendi içlerinde oluşan her türlü bozulma, dengeleme, daha iyiye ve mükemmelle ulaşma ve benzeri değişimlerinde öncelik ve yönlendirici rolü çoğu zaman sanat ve sanatçılar üstlenmişlerdir. Avrupa'da Rönesans ile başlayan ve yaklaşık dört yüz yıllık bir dönemde yayilarak süren aydınlanma sonucunda; siyasal ve dinsel platform 18.yüzyllda yaşanan Fransız İhtilali ile ciddi bir değişim geçirmiştir. Sanata da yansyan bu değişim insan bilincinde büyük etki yaratmıştır. İnsan bilincini etkileyebilme güteli ile sanat, bir yandan siyasi ve dini otoritelerin propaganda aracı olarak kullanılmış, diğer yandan bilimsel gelişmelerle desteklenerek yeni ortamlarda yer almış ve insan yaşamının her safhasına katılmıştır.

19.yüzyllda değerlerin değişimi ve buna bağlı olarak amaçların belirlenmesi, içselleştirmelerin gözle görünlür biçimde dışa vurumu ve değer kavramının yeni dinamiklere göre şekillenmesi dönemi başlamıştır. Bilimsel alanda yapılan buluşlar, ortaya atılan kuramlar özellikle bu yüzyılın dördüncü yarısında farklı bakış açısını doğurmıştır. Bilimsel düzen içinde yer alan belirleyici ilkeleri bulmaya çalışma, bilimsel verilere dayanarak olayları ve kavramları açıklama dönemine geçilmiştir. Modern çağın düşünce ve duygusal birliğinin bilincine varlığında, geçmiş dönemlerde metafizik düşüncelere bağlı olarak açıklanmaya çalışılan herşeyin bugün bilimsel yoldan açıklanmaya çalışılması süreci yaşanmaktadır. Bilincin bu şekilde uyandırması aslında hayal gücünü harekete geçiren bir

¹ http://quote.robertgenn.com/auth_search.php?authid=56

faktördür. İnsanın düşünme, algılama ve hissetmesi ile ilgili olarak farklı felsefi ve psikolojik yaklaşımın da 19.yüzyıldan itibaren ortaya çıktığı görülmektedir.²

Sanayi devriminden büyük ölçüde etkilenen toplumsal yaşam 20.yüzyılda sosyal, politik, ekonomik, teknolojik ve kültürel anlamda yeni bir yapılanmaya doğru gitmeye başlar. Yüzyılın başından itibaren hızla değişen ve çeşitli felsefi akımlar, politik görüşler, yaşanan ekonomik krizler, bilim ve teknoloji alanında ortaya çıkan yenilikler ve dünya savaşları etkilerini; özellikle 1950 sonrasında yoğun biçimde göstermiştir. II. Dünya Savaşı sonrası büyük yıkım yaşayan insanlık, başta Avrupa olmak üzere, yenilenme kendini toparlama sürecine girmiştir. Sanatçıların yoğun değişimlerden etkilenmeleri sonucunda diğer yüzyıllardan farklı olarak özellikle yüzyılın başından itibaren çeşitli sanat akımları ve anlayışları gündeme gelmiştir. Kübizm, Futürizm, Ekspresyonizm, Sürrealizm, Soyut Sanat, Pop Art, Op Art, Minimalizm, Kavramsal Sanat, Performans Sanatları gibi. Bu sanat çeşitleri arasında Op Art (Optical Art), rastlantısal olmaması ve bilimsel olarak bilginin üzerinde temellendirilmiş olması ile dikkati çeker.

20. yüzyılla birlikte ışık ve evren yapısı hakkında gelişen ve öne sürülen kuramlar, sanatçıların ve sanat izleyenlerin bakış açılarını derinden etkilemiştir. Bu dönemde; bölünmez olarak kabul edilen atomun parçalanmış, madde yapısı hakkında kabuller ortaya atılmış, zaman ve mekan kavramları görecelik kuramı ile değişmiş ve buna bağlı olarak toplumların sosyojik ve psikolojik yapısındaki değişimler algılamanın önemini ortaya koymuştur. Gözün yanıtlanabileceği ve buna bağlı olarak algının yönlendirilebileceğini ortaya koyan sanat akımı Op Art 1960'larda ortaya çıkar.

Op Art yapılarının özellikle renkler arasında oluşturduğu algusal etkiler, günümüzde teknolojinin gelişimi ile gündelik yaşama giren bilgisayar, mobil iletişim cihazları ve Internet yapılarında oluşturulan görsel tasarımda en yoğun kullanıldığı alanlardan biri olarak yaşamın içine entegre olmuştur. Özellikle 1960 sonrasında hızla yaşanan iletişim devrimi olarak nitelendirilebilecek bilgisayarlara bağlı ağ yapıları ve 1980'lerden sonra yaşamın vazgeçilmezlerinden olan sanal (siber) ortamlar izleyicilerde görsel algıyi hedeflemektedir. Op Art ile birlikte yaşı, eğitim ve cinsiyetten bağımsız olarak tüm izleyicilere benzer şekilde etki edebilecek şekilde oluşturulabilen algı yanılsaması, psikolojik etkileri nedeni ile özellikle reklam, grafik tasarım, moda alanlarında uygulama alanı bularak gündelik yaşamla bütünleşmiştir. İzleyici dikkatinin tamamen yanıtlanabileceğine dikkat çeken Op Art, uzun süreli bir sanat anlayışı olmuş ancak algusal yanılışma sanatı anlamında ilk örneklerden

² Carl Gustav Jung, İnsan Ruhuna Yönelik, Çeviri: Engin Büyükkinal, Say Yayınları, İstanbul, 2008, s.22

biri olmuştur. Op Art sonrasında gelişen sanat akımları gerek teknolojik olanaklar, gerekse yeni malzemelerle birlikte ortaya koydukları anlayışla genellikle algı ve/veya kavram odaklıdır. Bu sebeple Op Art'ın resim sanatında kısa süreli de olsa yanlışsanın gücünü ve etkisini göstermesi açısından önemli bir nokta olduğu düşünülebilir.

Inceleme konusu olarak Op Art'ın seçilme sebebi; günümüzün sayısal (bilgisayar gibi) ortamlarında görüntü işleme ve ekranda farklı etkilerin ve sanal mekanların yaratılmasında Op Art ile ortaya koyulan kriterlerin kullanılabileceği ve yanılışma üzerine geliştirilen yöntemlerin temel kabul edilebileceği düşünüldüğü içindir. Günümüzde izleyiciye sunulan yapının kültürlerarası farklılıklarını aşarak doğrudan dikkati çekebilmesi geçmişten çok daha fazla önem taşımaktadır. Bu nedenle Op Art'ın görsel algıda yarattığı ve gözün fizyolojik yapısından kaynaklanan algısal yanlışlıkların incelenmesi istemi oluşmuştur.

Renkler arası geçişler, formların oluşturduğu perspektif yapılarının etkileri, patern yapılar, oluşturulan sanal mekan ve hareket gibi farklı yanılışma etkilerinin hangi temel değerler ve kuramlarla şekillendirildiğini araştırmak amaçlanmıştır. Modern teknolojinin gelişimi ile birlikte Op Art tarafından temel olarak ortaya koyulan sistematik yapıların, günümüzde bilgisayar grafiği (computer graphics) alanında değişik olanaklar ve yaratma biçimleri ile birlikte sürdürdüğü gözlenmektedir. 1940'lardan itibaren gelişen ve bugün gündelik yaşamın vazgeçilmeleri arasında yer alan bilgisayar sistemleri ve bilgisayar sistemlerine bağlı iletişim ağları, bilginin bir çok değişik şekilde var olduğu ortamlardır. Uygun bilgi girişleri ve bunların düzenlenecek algoritmalarla (bilgisayar programları) işlenmesi sonucunda bilgisayarların görsel anlamda belli bir yüzey veya alan üzerinde renk, şekil ve form oluşturulabilmesi, bunları birbirleri ile ilişkilendirmesi olanaklıdır. 1965'lerden itibaren özellikle grafik sanatçlarının yeni bir medya olarak bilgisayarların ortaya koyduğu ortamları seçmeye başladığı görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hızlı bir şekilde yaşama giren bilgisayar destekli grafik tasarımlarda daha önce Op Art tarafından ele alınmış, belli bir sistematik yaklaşımla biçimlendirilmiş yapıların kullanılabileceği düşünülmektedir. Grafik sanatlara, grafik tasarım çalışmalarına ve bilgisayarla yapılan resim (digital art) ve tasarım (computer aided design) çalışmalarına olan özel ilgi; Op Art'ın inceleme konusu olarak seçilmesinde diğer bir neden olarak söylenebilir.

Çalışma dört ana bölümünden oluşmaktadır:

Bölüm I'de İşık ve Algı konusu ele alınmıştır. "İşık ve Algı" konu başlığı altında görsel algının temellerinden olan ışık, "1.1 İşık" kısmında ele alınmıştır. 1.1'de ışık öncelikle, bilimsel açıdan belirli bir tarih sıralamasında incelenmiştir. Düşünürler, bilim adamları ve

sanatçıların ışığın keşif sürecinde ortaya koydukları görüşlere degenilmiştir. Işık'la birlikte renk konusunda ortaya atılan kuramlar inceleme konuları arasındadır. Işığın keşif sürecinde ortaya çıkan bilimsel verilerin teknolojik olarak yaşama ne şekilde katıldığı ve bunların resim sanat anlayışını ne şekilde etkilediği ile ilgili saptamalara yer verilmiştir. "1.1.1 Optik – Yansuma – Kirılma" başlığı altında, optik kurallara degenilmiş ve bilimsel olarak ne şekilde bir süreç yaşandığına degenilmiştir. "1.1.2 Görsel Algı" konu başlığı altında; algı süreci, Gestald Algı psikolojisi ve görsel algıda yanlışlama örnekleri açıklanmıştır. "1.1.3 Göz" başlığı altında; görsel algının temellerinden olan göz ve gözün fizyolojik yapısı ele alınmıştır. "1.2 Renk ve Pigment" konu başlığı altında; rengin oluşumu, ışık ve pigment renkleri ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. "1.3 Renk Kuramları" konu başlığı kapsamında sırası ile "1.3.1 Newton Renk Kuramı", "1.3.2 Goethe Renk Kuramı" ve "1.3.3 Chevreul Renk Kuramı" anlatılmıştır. Renk kuramlarının dönemsel resim sanatına yansımmasına da kısaca degenilmiştir. "1.3.4 Renk Kuramlarının Etkileri" ile günümüzdeki renk sistemlerine kısaca degenilmiştir.

Bölüm 2'de "Plastik Sanatlarda Işık" konusu ele alınmıştır. "2.1 Yaygın Işık" konu başlığı altında Rönesans dönemi ışık anlayışı örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. "2.2 Işık – Gölgé Karşılığı"nda Rönesans sonrası Barok dönemde ışığın ele alımı incelenmiştir. "2.3 Işığın Resmi", İzlenimcilerin anlatıldığı kısmıdır. Işığın resim sanatında bir değer olarak önem görmesi, dönemin anlayışı ile resim sanatında şekillenmesi açıklanmaya çalışılmıştır. "2.4 20.yüzyılda Işık ve Modern Sanat" konusu ile, 20.yüzyılda ışığın resimde ne şekilde ele alındığı örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Bölüm 3'de "Plastik Sanatlarda Hareket" konusu incelenmiştir. İnceleme sırasında zaman kavramının ele alınan dönemler içindeki değişimi de göz önüne alınarak saptamalar yapılımaya çalışılmıştır. "3.1 Durağan Hareket" konu başlığı altında Rönesans dönemi durağan hareket konusu değerlendirilmiş ve örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. "3.2 Devingen Hareket" kısmında Maniyerizm ve Barok dönemindeki hareket algısı ve anlayışı örneklerle açıklanmıştır. "3.3 Işığın Hareketi", bölümünde İzlenimecilik ve İzlenimeciliğin etkilendiği renk kuramlarına göndermeler yapılarak hareket anlayışının değişimi ele alınmıştır. "3.4 Modern Resimde Hareket" konu başlığı altında, 20.yüzyılda hareket anlayışı ve bu anlayışın resim sanatındaki yansımaları örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. 20. yüzyıldaki hareket algısı ve anlayışının kısaca Op Art ile ne şekilde ilişkilendirilebileceğine degenilmiştir.

Bölüm 4'de Op Art konusu detaylı olarak ele alınmıştır. "4.1 Op Art Akımının Oluşumu" konu başlığı altında, Op Art'ın ne şekilde başladığı, bu sanat alanı ile ilgilenen sanatçı ve

sanatçı gruplarının açıklamaları, açılan sergiler, toplumun Op Art yapıtlarına olan tepkisi örneklerle açıklanmıştır. "4.2 Op Art Yapıtların Genel Özellikleri", "4.3 Kompozisyon Özellikleri" ve " 4.4 Hareket ve Yanılsama" konu başlıkları altında Op Art yapıtların temel kriterleri, değerleri, renk ve ışığı kullanma biçimleri, olasıabilecek yanılsama örnekleri ile birlikte örnek yapıtlar ve ilüstrasyonlarla ele alınmıştır. "4.5 Op Art Akımının Temsilcileri" konu başlığı altında Op Art Sanat anlayışında eser veren sanatçılardan seçilen yapıtları ile sunulmuştur.

Sonuç kısmında, Op Art 'ın günümüzdeki yansımaları ve teknolojik olarak gelişen ortamların algı ve yanılsama üzerindeki etkileri üzerinde kısaca durulmuştur. Op Art'ın psikolojik etkileme güçlüğü ve algusal yanışmalara dikkat çekmesi açısından önemli olduğu görüşünden yola çıkarak; günümüzdeki ve de gelecekteki yapıtların benzerleri arasında hemen farkedilebilmesi için algı yanılsamasının temel değerlerinin kullanılma olasılıklarına değinilmeye çalışılmıştır.

Bölüm 1

Işık ve Algı

*"Doğa ve doğa kanunları geceye saklandı:
Tanrı Newton olsun dedi, her şey ışık oldu."*
Alexander Pope³

İnsan, dünyada diğer canlılardan hem bireysel hem de toplumsal bir varlık olarak ayrılr. İnsanlığın ilerleme sürecinde yaşanan her türlü gelişimin toplum biçimlerine yansması sonucu geçmiş ve bugün arasında her zaman farklılık olmuştur. Geçmişte kabul gören her türlü yaklaşım, günümüzde ortama uygun hale gelmiş, uyarlanmış ya da ortam tarafından reddedilmiştir. Bireyin ön plana çıktığı 21.yüzyıl ortamında, bekentilerin karşılaşılması, karşılıklı bekentilerin uyumu veya uyumsuzluğu bireysel ve toplumsal anlamda tüm insanları etkilemiştir. Agrasiflik, parçalanma, bozulma ve buna bağlı olarak gelişen, yeni oluşumlar bireylerin huzur bulduğu ve bildiği ortamlara yönelik olarak sürdürmektedir. Sosyal ve fiziki çevre mevcut örtüntileri oluşturup bireyi ve dolayısı ile toplumları içine almaktadır. Günümüzde antropolojik ve sosyolojik düzlemlerde yapılan araştırmaların bir çoğu algı düzeylerinin saptanması ve belirlenmesi üzerine olmaktadır. Bu saptamalar bireyin ve dolayısı ile içinde bulunduğu toplumun ve toplumsal kesişmelerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Bu anlamda mekan ve çevre algılanması en önemli araştırmalardan biri olarak günümüzde birçok tophumbilimciyi ilgilendirmektedir. Kültür merkezleri konumunda olan büyük metropoller, kentsel oluşumlar nesnelerin imgelerinden meydana gelmektedir. İmgelerle çevrili ortamlarda, sanat eserlerinin güçlü ve etkisi yadsınamaz. Geçmişe baklığımızda; büyük yerleşim merkezlerinin, toplumların yerleşik dilzen yaşamlarını sürdürmiş olduğu her türlü yerleşim merkezinin; mimari yapılar ve heykellerle bütünlüğü rahatlıkla söylenebilir. Plastik sanatlar olarak tanımlanan; resim, heykel ve seramik alanında kültürel gelişim ve

³ Sidney Perkowitz, Empire of Light A History of Discovery in Science and Art, Henry Holt and Company, New York, 1996,s.44

birikime bağlı olarak yüzyıllardan beri ortaya koyulan her türlü yapıt, insanı çevreleyen imgeler, çevresel bütünüñ birer parçasıdır.

Çevresel bütünüñ parçası olan sanat yapıtları, temel kültürel sınırlamalarla belirlenen kriterler doğrultusunda toplumla doğrudan veya dolaylı yoldan paylaşılır. Örneğin açık alanlar her kesimden, her yaştan, her kültürden izleyici demektir. Bu alanlarda pornografik bir yapıt veya o toplumun ideolojisine karşı hazırlanmış bir yapıt açık alan yapıt olarak sergilemek mümkün değildir. Açık alan yapıtları toplumun ortak değerleri, insanlığın ortak değerleri ve moral değerler üzerine temellendirilir. Günümüzde sanat; eğitim ve bilgilendirme özelliğini taşımakta ve bu yolla büyük kitle gruplarına ulaşabilmek için kullanılmaktadır.

İçinde bulunulan ortamda ilişkileri algılama ve ilişkileri anlamlandırma %90 oranında görme duyusu aracılığı ile gerçekleşmektedir. Gözün uyarılması ve uyaran etkinin kodlarının çözülüp tanınlanması ile anlama başlamaktadır. Fizik, kimya, bioloji, sosyoloji, psikoloji kavramlarının iç içe geçmiş olduğu görsel algı süreci; algılama, yorumlama ve idrak etmede temel süreçtir.⁴

1.1 İşık

İşık insan bilincinin oluşmasında temel değerlerden biri olarak kabul edilir. Felsefik olarak bakıldığından, yaratılış hikayelerinde, fiziksel varlığın oluşu anlatıldığından, evrenin oluşumu açıklanmaya çalışıldığından, her zaman ışık ve aydınlatıcı kavramları üzerinde örneklemeler yapılmıştır. Saf bir değer olarak ele alınan ışık; resim, fotoğraf ve diğer sanat oluşumlarına düşüncce boyutunun yansımıası olarak aktarılmıştır. Işığın kullanımı biçim, oluşturulan biçim veya form, renk; ışığın dili olarak düşünülebilir.⁵

Antik Yunan filozolarının⁶ temel değerlerinden biri olan ışık, felsefi ve bilimsel anlamda yüzyıllardır incelenmektedir. Platon'un⁷ "Dewler"⁸inde tanımladığı mağaradaki gölgeler

⁴ Jack Fredrick Myers, *The Language of Visual Art, Perception as a Basis for Design*, Holt, Rinehart and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, Giriş s. i-v

⁵ Sidney Perkowitz, *Empire of Light, History and Discovery in Science and Art*, A John Macrae Book Henry Holt and Company, New York, 1996, s. ix

⁶ M.O. 4-3. yüzyıl'da yaşayan, bugün Batı Kültürü olarak adlandırılan yapının temellerini oluşturan düşüncce biçimlerini geliştiren filozoflardır. Aristoteles, Platon, Sokrates gibi.

kavramının var olması, imgelerin akılda canlanması gibi tanımlamaların temelinde her zaman bir ışık kaynağı varlığı ortaya çıkar. Düşüncenin var oluşunun anlatıldığı bu yapta, varlık ve yokluk ikilemi ve anlam bulmak adına zıtlık oluşturma; karanlık ve aydınlatma kavramları üzerinde yapılandırılmıştır.

Bilimsel olarak bakıldığından günümüzde hala incelenen ışık; evrenin ilk başlangıç anı, insan bilincinin anlam bulma süreci, kuantum fiziği, dalga kuramları, enerji kaynağı, modern dünyada farklı formlarda kullanımı ile bir çok alanda referans kabul edilen temel değerdir. Beynin ışıığı algılaması, ışık yapısının dalga ve parçacık olarak karakter göstermesi henüz bilimsel olarak net bir şekilde açıklanamamıştır. Bilim sürekli gelişme ve yeniyi bulup keşfetme sürecidir. Antik Yunan filozof ve bilim adamlarından başlayarak bir çok bilim insanı Örneğin; Sir Isaac Newton (1643-1727), Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), James Clerk Maxwell (1831-1879), Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), Albert Einstein (1879-1955) gibi yüzyıllara dağılan bir süreç içinde adım adım ışıığı keşfetmeye çalışmışlardır.

1.1.1 Optik - Yansıma - Kırılma

Fiziksel olarak bakıldığından ışıığı tam olarak anlayabilmek için optik bilimi, dalga teoremleri, kuantum fiziği, parçacık teoremi, görecelik kuramı ve Büyük Patlama (Big Bang) kuramı detaylı olarak incelemek gereklidir. ışık bir enerji çeşididir; ışık ile ilgili tarihsel bilimsel gelişimi ve günümüzde hangi bilimsel kuramların geçerli olduğunu kısaca değinilecektir.

Ortam farklı gözetmeksızın kendiliğinden ışık yayan cisimlere "ışık kaynağı" denir. ışık kaynakları sıcak ve soğuk kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin gülneş, mum alevi, kızgın metaller sıcak-akkor ışık kaynaklarıdır. Soğuk-akkor olmayan ışık kaynakları elektrik ve magnetik etkilerle veya doğal yapılan gereği ışık veren kaynaklardır. Örneğin floresan lamba, ateş böceği gibi. ışık kaynaklarından yayılan ışınlar (ışık hızımları) homojen ortam içinde doğru boyunca ilerler.⁷

Erken dönem filozof, fizikçi ve sanatçıları ışık - renk ve rengi görme sorularına yanıt aramışlar ve çevrelerini kuşatan görsel dünyanın açıklamasına yardım etmek için kuramlar

⁷ Platon/Eflatun (M.Ö.427-347) Sokrates'in öğrencisidir. Platon'a göre iyi, doğru ve güzel kavramları, insanoğlunun doğuştan sahip olduğu özelliklerdir. Doğa, toplum ve ahlakta değişmez olan mükemmelliğin ve gizelliğin varlığını aramıştır.

⁸ <http://www.firat.com/fizik/827611-isik-nedir-nasıl-yayılır-ve-golge-olayları.html>, 25.02.2011, 14.00

geliştirmiştir. Aristoteles⁹ (M.Ö. 384-322), renkler arasındaki benzerlikleri güneş ışığı, alev, hava ve suyun farklı kuvvetlerdeki karışımına bağlamış, "karonuk ışığın yoksunluğu sebebiyledir" demiştir. Leonardo da Vinci (1452-1519) beyaz ve siyahı ana renkler arasına katmış, tamamlayıcı kontrast olarak bilinen renk fenomeni gözlemlemiştir. Da Vinci, renk kombinasyonlarının optik etkilerine dikkat çekmiş, perspektif ve gölge etkilerini tanımlamıştır. 17. yüzyıl sonlarına doğru; astofizikçi Ole Chirstensen Roemer¹⁰ (1644-1710) ilk kez ışık hızını ölçmüştür, ama ispatlayamamıştır. İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton¹¹ (1643-1727), tınlı prizma deneyi ile tüm spektral renklerin beyaz ışıkta var olduğunu laboratuvar ortamında ispatlamış, renk ilişkilerini gösteren ilk renk halkasının onlardan yapıldığını ortaya koymuştur. İngiliz etimolog ve gravür sanatçısı Moses Harris¹² (1731-1785), ışıktan çok pigmentlerle¹³ çalışmış; birincil (kızılı-mavi-sarı) ve ikincil renk (turuncu-mor-yeşil) renk pigmentlerini elde etmiştir. Ünlü Alman filozu ve şairi Johann Wolfgang von Goethe¹⁴ (1749-1832) "Renklerin Kuramı" (1810) adlı kitabında, rengi gözde oluşan görsel bir fenomen olarak ele almıştır. Alman ressam Philipp Otto Runge (1777-1810) rengin üç boyutlu modeli üzerinde çalışarak renk küresini geliştirmiştir, renk ilişkilerini göstermiştir. Bunların dışında; kimyager Michel Eugene Chevreul¹⁵ (1786-1889), ressam Albert Henry Munsell¹⁶ (1858-1918), İsviçreli ressam Johannes Itten¹⁷ (1888-1967) ve Alman asıllı Amerikalı sanatçı Josef Albers¹⁸ (1888-1976) gibi kuramecilerin renk konusunda çalışmaları bulunmaktadır.

Antik Yunan'dan başlayarak, optikle ilgili sayısız deney ve çalışmalar yapılmış; yüzyıllar boyu süren bu gelişim bilim tarihinde önemli buluşlara sebep olmuştur. Temel olarak bakıldığından; optik; göz ve görme ile ilgilidir. Optik bilimi; ışığın ıretimi, yayılması, taşınması ile ilgili bir bilimdir. Fizik optiği, ışık özelliklerini ve doğa ile optik dengeleri

⁹ Aristoteles (M.Ö. 384-322); Antik Yunan dönemi, filozof, bilim adamı. Batı kültürünün temellerinin dayandığı düşünürlerden biri olarak bilinir.

¹⁰ Ole Chirstensen Romer (1644-1710) Danimarkalı astronom. ışık hızını ilk gözlemlayan bilim insanıdır.

¹¹ Sir Isaac Newton (1643-1727), İngiliz matematikçi, fizikçi, astronom, filozof, simyacı ve din bilim insanıdır.

¹² Moses Harris (1731-1785), İngiliz entomolojist (böcek bilimcisi) ve gravür sanatçısı. Üç ana renk karışımının diğer renkleri oluşturacağı savunumuştur.

¹³ Pigment; ışık enerjisi ile karşılaşduğu zaman renk değiştiren moleküller maddedir. Buna bağlı olarak bazı dalga boylarının yutulması, bazalarının geri yansıtılması söz konusu olur. Bu fiziksel süreç, kendi kendine renk ve ışık veren florosan, fosfor yapılarından farklıdır.

¹⁴ Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Alman şair, edebiyatçı düşünür ve deneyel bilim adamı.

¹⁵ Michel Eugene Chevreul (1786-1889) Fransız kimyacı, renk kurameci.

¹⁶ Albert Henry Munsell (1858-1918) Amerikalı ressam, sanat eğitmeni, 1915 yılında Munsell Renk Sistemi yayıldı. Bugün kullanılan renk sistemlerinin temelini oluşturduğu bilinmektedir.

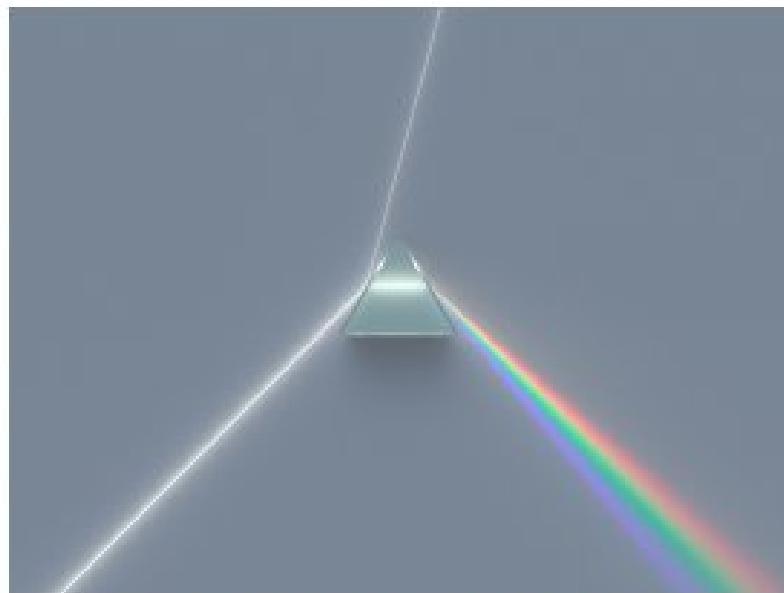
¹⁷ Johannes Itten (1888-1967) İsviçreli ressam, tasarımcı, yazar, öğretmen ve Weimar Bauhaus'un kurucularındandır.

¹⁸ Josef Albers (1888-1976) Alman asıllı Amerikalı sanatçı. 1920 yılında Weimar Bauhaus okuluna öğrenci olarak katıldı.

arasındaki bağlantıları inceler. Geometrik optik; aynalar, mercekler veya başka araçlar tarafından oluşturulan görüntünün şekillenmesi ile ilgilenir. Teknolojiye bağlı olarak telekomünikasyon sistemlerinde kullanılan optik sistemler, optik veri işleme ve fiber optik veri传递 aynı bir bölündür. Optik denildiğinde; gözlük, mercek, lazerler, teleskoplar, mikroskoplar, kameralar, fiber optik kablolar gibi ışıkla ilgili olan bir çok farklı araçla karşılaşılır. Bu konuda çalışan tüm bilim insanları, temel değerleri incelerken aynı zamanda optik kurallarını da geliştirmiştir.¹⁹

İşığın bir yüzey üzerinden yansıması ile ilgili ilk bilgiler, 1.yüzyılda İskenderiyeli Heron²⁰ tarafından bulunmuştur. "Yansuma Yasası" olarak adlandırılan olayda; aynadan yansıyan bir ışık ışının yüzeye gelme ve yüzeyden kırılma açılarının eşit olduğunu ortaya koymuştur.²¹

İşık ve renk ilişkisi; 17.yüzyılda Sir Isaac Newton'un prizma deneyi ile renk tayfını bulması ve bu konuda geliştirdiği kuramla uzun yıllar bilim dünyasında kabul görmüştür. Havadaki her bir yağmur damlası prizma görevi görerek ışığı bileşen renklerine ayırtır.²²

Resim1 Prizmadan Kırılan Beyaz Işık
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Dispersive_Prism_Illustration_by_Spigget.jpg)

Newton kuramında ışık; kütük parçaların akışından oluşan bir yapıdadır. Birçok ingiliz bilim insanı Newton deneyinden sonra, ışık kaynağından seriler halinde göze ulaşan ışık

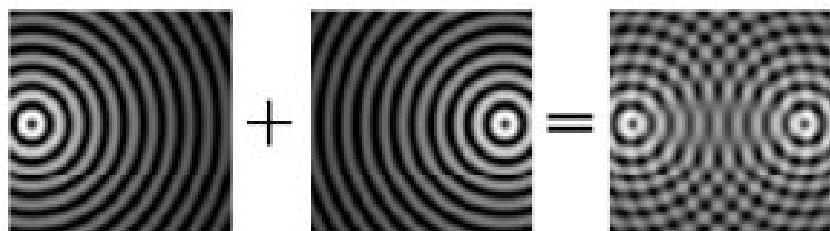
¹⁹ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/430511/optics>

²⁰ İskenderiyeli Heron; 1.yüzyılda yaşamış matematik, fizik, mekanik alanlarında eserler veren düşünür.

²¹ <http://www.dekalight.com/?mainpage=iskin nedir>

²² http://www.sakat.org/sizin_icin/elektromagnetik_tayf.pdf

ışıklarının en iyi açıklama olduğu yolunda birleşmişlerdir.(1.3.1 Newton Renk Kuramı, s.68) 1621 yılında, Hollandalı fizikçi Willebrord Snell²³ (1580-1626), saydam ortamlar arasında ışık geçişleri sırasında oluşan ve Snell Yasası²⁴ olarak bilinen kırılma olayını keşfetmiştir. Ortamların farklı yoğunluklarına göre ışık farklı şekilde kırılmaktadır. 17.yüzyıl sonlarında Robert Hooke²⁵ (1635-1703) ve Christiaan Huygens²⁶ (1629-1695), parçacıklar yerine dalgalar halinde yayılmanın olduğunu öne sürmüştür. İngiliz bilim çevrelerinde şüphe ile yaklaşan bu görüş, 19.yüzyıl başında Thomas Young²⁷(1773-1829) tarafından geliştirilen ve ışığın dalga şeklinde yayıldığını gösteren ilk deneyi ile ispatlanmıştır. Young aynı zamanda, bir doğa olayı olarak tanımlanan gökkuşağının gözlemlenen değişik formlarının, ışığın dalgalar halinde yayılması kabulü ile açıklanabileceğini öne sürmüştür. Young yaptığı çalışmalarla ses yayılmasının dalga yayılmasına benzediğini düşünmüştür. Young ile birlikte Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz²⁸ (1821-1894) tarafından geliştirilen Young – Helmholtz kuramına göre, ışık dalga şeklinde yayılır ve dalga kuramı gereği ışık kaynakları birbirleri ile girişim yapabilir. (Resim 2)

Resim 2 Işık Kaynaklarının Girişimi (<http://spie.org/x32481.xml>)

Newton, ışıkla ilgili optik açıklamaları yaparken, okyanus üzerindeki dalgalar ve bunların birbirleri ile yaptığı girişimler ve sönümlü noktaları konusunu optik çalışmalarında kullanmıştır.

Huygens ise; geliştirdiği kuramında dalgalar şeklinde yayılan ışığın neden aynı zamanda doğrusal olarak gidebildiğine dair yeterli derecede bilimsel açıklamada bulunamamıştır. 19.

²³ Willebord Snell (1580-1626), Hollandalı matematik ve fizikçi.

²⁴ Snell Yasası: ışığın geldiği ortamın kırıcılık indisiyle geliş doğrultusunun normalle yaptığı açının sinüsünün, ışığın gittiği ortamın kırıcılık indisiyle geliş doğrultusunun normalle yaptığı açının sinüsüyle çarpımına eşitlenmesiyle oluşan formülü dayalı fiziğin optik dahlnda yarın bir yasadır.

²⁵ Robert Hooke (1635-1703) İngiliz doğa filozofu, mimar, bilimsel alanda kuramsal ve deneysel anlamada devrim yapan bilginlerden kabul edilir. Hücre kelimesini ilk kez kullanarak en temel yaşamsal yapı birimi olarak tanımlamıştır.

²⁶ Christian Huygens (1629-1695) Hollandalı matematikçi, astronom, fizikçi, horolojist(zaman ölçen aletlerle ilgilenen kişi), bilim kurgu alanında yazar. Merkezkaç kuvveti ve optik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Saturn halkalarını ve Saturn'ın ayı Titan'ı bulmuştur. 1656 yılında sarkaçlı saat bulmuştur.

²⁷ Thomas Young (1773-1829), İngiliz fizikçi ve bilim adamı.

²⁸ Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) Alman fizikçi, modern fizığın kurucularından kabul edilmektedir.

yüzyıl başında Heinrich Rudolf Hertz²⁹ (1857-1894) tarafından ortaya atılan kurama göre; ışık dalga şeklinde yayılmaktadır.

Bu noktada ışığın bilimsel keşiflerine paralel olarak ışığın kaydedilmesi ile ilgili olarak 19.yüzyılda gerçekleştirilen iki önemli buluşu dikkate almak gerekmektedir. ışığı kaydedip görüntüleyip bir yüzey üzerinde sabitleyen fotoğraf makinası ve hareketi kaydedip gösterebilen film makinası en önemli buluşlardan olmuştur. Fotoğraf makinasının atası sayılan kamera obskura³⁰'ya ışığa duyarlı bir malzeme kullanma fikri Thomas Wedgwood³¹ (1771-1805) tarafından 19.yüzyıl başlarında denenmiştir. Fransız Joseph Nicéphore Nièpce³² (1765-1833), 1826 yılında ilk fotoğrafı çekmiştir.

Resim 3 Joseph Nicéphore Nièpce, Pencereden Le Gras Manzarası, 1826, Fotoğraf, 20x25cm, Minnesota³³(<http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/wfp/>)

Amerikalı George Eastman³⁴ (1854-1932), 1884 yılında şerit film patentini almıştır. 1892 yılında kurduğu Eastman-Kodak şirketi, aynı yıl seri üretim fotoğraf malzemeleri üretimine başlamıştır.

²⁹ Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) Alman fizikçi. Elektromagnetik dalga kuramını açıklayan ve geliştiren bilim insanıdır. Elektromagnetik dalgaların varlığını kanıtlayan ilk bilim insanıdır. VHF (Very High Frequency / Yüksek Frekanslı Radyo sinyalleri, 30MHz – 300MHz) ve UHF (Ultra High Frequency/ Ultra Yüksek Frekanslı Radyo Sinyalleri, 300MHz- 3GHz) radio sinyallerini-dalgalarını üretten ve farkeden makinayı yaratmıştır.

³⁰ Kamera Obscura; günümüzdeki fotoğraf makinalarının atasıdır. En basit şekli ile duvarında küçük bir delik bulunan karanlık odadır. Delikten geçen ışık ile elde edilen görüntü, duvara ters olarak yansır. M.O.A yüzyılda Aristoteles bu konuya değinmiştir. Daha sonra bu yöntem resim sanatında kullanılmıştır.

³¹ Thomas Wedgwood(1771-1805), İngiliz mucit ve araştırmacı. Fotografla ilgili ilk deneyleri ve araştırmaları yapan kişilerden biri olarak kabul edilir.

³² Joseph Nicéphore Nièpce (1765-1833), Fransız mucid ve araştırmacı. Fotografın öncülerinden kabul edilmektedir.

³³ Minnesota College of Liberal Arts Office of Information Technology University of Minnesota, reproduksiyon 1952 Kodak Laboratuvarı, İngiltere

³⁴ George Eastman (1854-1932), Amerikalı iş adamı. Fotograf ve film endüstrisinin kurucusu olarak kabul edilir.

The Eastman Dry-Plate and Film Co.
ROCHESTER, NEW YORK, U.S.A.
AND AT
13 SOHO SQUARE, LONDON, W.

SPPOOL OR ROLL OF NEGATIVE PAPER.

FILM CARRIER, for exposing Single Sheets in ordinary Darkroom Boxes.

** EASTMAN'S **
PERMANENT BROMIDE PAPER.

This Paper is evenly coated by automatic machinery with Silver Bromide, mixed with the best possible quantity of talcous, to avoid cutting, glass, and to preserve the natural surface of the paper.

Papers can be produced upon this Paper much superior to those hitherto described upon any variety of Bromide Paper, and it has succeeded in securing a larger share of public approval than any other photographic paper hitherto.

These Grades all are given full instruction, by writing to each publisher.

A-SMOOTH SURFACE, THIN PAPER.
B-SMOOTH SURFACE, HEAVY PAPER.
C-ROUGH SURFACE, HEAVY PAPER.

This Paper may be used for positive printing or copying, developing contact, for enlargements, prints or copies up to original size, water colors, or oils, according to the taste or judgment of the operator may require.

For Sale by all Photographic Dealers.
(See preceding and following pages.)

EASTMAN'S American Stripping Films

A NEGATIVE PAPER,
FROM WHICH THE IMAGE MAY BE REMOVED
AFTER EXPOSURE AND DEVELOPMENT.

ADVANTAGES.

1. A NEGATIVE FILM IN OPTICAL CONTACT
WITH A TEMPORARY OPAQUE SUPPORT.
2. FLEXIBILITY.
3. LIGHTNESS.
4. FREEDOM FROM BREAKAGE.
5. FREEDOM FROM ALL GRAIN.
6. ABSOLUTE TRANSPARENCY.

FULL INFORMATION
FROM ANY PHOTOGRAPHIC DEALER,

The Eastman Dry-Plate and Film Co.
ROCHESTER, NEW YORK, U.S.A.
13 SOHO SQUARE, LONDON, W.
(See preceding pages.)

Resim 4 Eastman Şirketinin Reklamları, 1887
(http://www.todayinsci.com/E/Eastman_George/EastmanDryPlateCoAds1887.htm)

İngiliz bilim insanı Peter Mark Roget²⁵ (1779-1869) tarafından 1824 yılında yayınlanan kuramsal çalışma "Hareketli Cisimlerde Görüntünün Süreklliliği" bir çok bilim insanının ve araştırmacıyı etkilemiştir. Bu kuramsal çalışma sonucunda dünyanın çeşitli yerlerinde benzer anlamda makinalar yapılmıştır. Bu nedenle ilk film makinasının tam olarak nerede ve kim tarafından icad edildiği bilgisi kesin olmamakla birlikte, Fransız Auguste Marie Louis Nicholas ve Louis Jean Lumiere²⁶ kardeşler (1892 -1954 /1864-1948), 1895 yılında "sinematograf" adlı film makinasının patentini almışlardır.²⁷

19.yüzyıllarında elektromagnetizma ile ilgili yapılan çalışmalar, bugünkü fizigin ve yaşam tarzının şekillenmesinde çok önemlidir. Elektromagnetizma kısaca; elektrik yükli parçacıkların, yükleri dolayısı ile birbirlerini itme ve çekme şeklinde aralarında oluşan ilişki olarak tanımlanabilir. Maddenin temel yapı taşı olan atom içinde bulunan elektron işinimi temel değildir. 19.yüzyıla kadar elektrik ve magnetizma birbirinden farklı iki güç olarak kabul edilmiştir. Elektrik gücü, atom ve moleküllerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre ortaya çıkar. Burada en büyük etken yerçekimidir. Elektrik ve magnetik güçlerin

²⁵ Peter Mark Roget (1779 –1869), İngiliz fizikçi.

²⁶ Auguste Marie Louis Nicholas ve Louis Jean Lumiere kardeşler (1892 -1954 /1864-1948), Fransız mucidler. Film makinasının dolayısı ile sinemanın mucitleri olarak kabul edilirler.

²⁷ <http://dervisce.blogcu.com/sinemanin-icadi/6318233>, 13.02.2011, 20.45

saptanıldığı bölgelere sıra ile; elektrik alan ve magnetik alan denir. Bu alanlar, dünya üzerinde doğal olarak bulunurlar ve uzayda dünya gezegeninin var olmasını sağlarlar.

Herhangi ek bir dış yük etkisi olmadan; bir elektrik alan magnetik alan yaratır, bunun tersi aynı şekilde geçerlidir; bir magnetik alan elektrik alan yaratır. İngiliz fizikçi Michael Faraday ³⁸ (1791-1867), elektrik güç jenaratoru deneyleri sırasında bu ilişkiyi keşfetmiştir.

Amerikalı fizikçiler, Albert Abraham Michelson³⁹ (1852-1931) ve Edward Williams Morley⁴⁰ (1838-1923), 1887 yılında ışık hızını bugün ölçülebilin değerine en yakın şekilde ölçen Michelson-Morley⁴¹ deneyini gerçekleştirmiştir.

Alman fizikçi, Paul Karl Ludwig Drude⁴² (1863-1906), 1894 yılında ışık hızının sabit olarak tanımladığı formüllerde "c" simboli ile gösterimini yapan ilk bilim insanıdır. ışık ışınları homojen bir ortam içinde doğrusal olarak sabit hızla ilerler.

Doğrusal olarak yayılan ışığın saydam olmayan (ışık geçirmeyen) cisimler veya ortamlarla karşılaşması doğrusal ilerlemeyi engeller. Bu durumda ışık geçirmeyen cisimlerin arkalarında karanlık bölgeler- gölgeler oluşur. Gölgelerin şekli, ışık geçirmeyen cisimlerin şekli ile aynıdır. ışık kaynağının noktasal veya küresel olmasına bağlı olarak tam gölge ve/veya yarı gölge alanları meydana gelir. ışık kaynağından çıkan ışınların doğrusal yayılmaları referans alınarak gölge boyutu, şekli temel geometri kurallarına göre belirlidir.

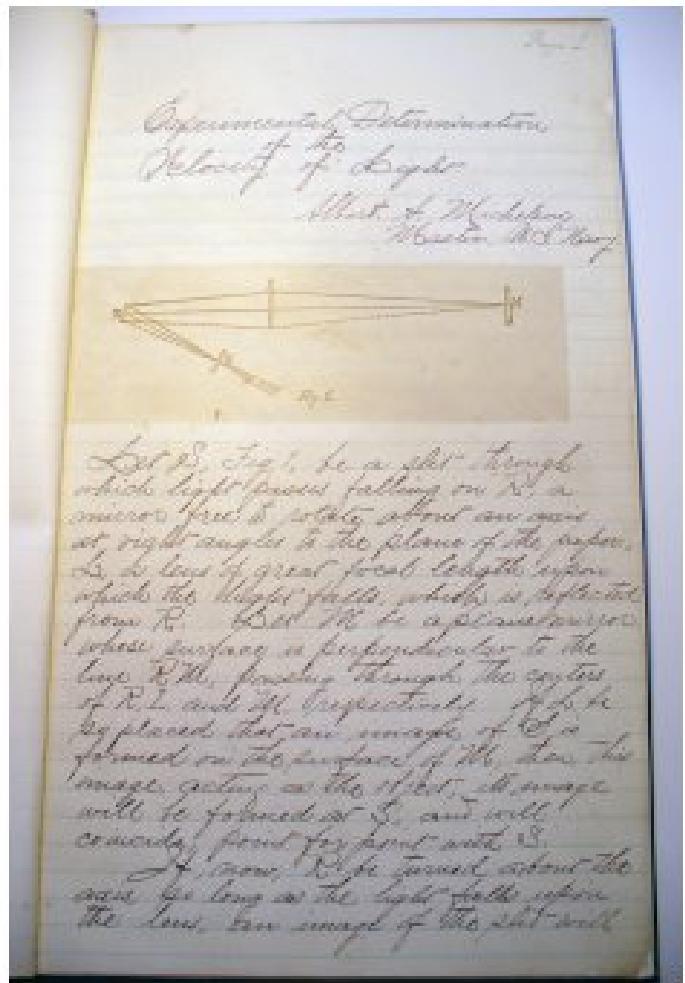
³⁸ Michael Faraday (1791-1867) İngiliz kimyacı, fizikçi. Elektromagnetizma ve elektrokimya alanında önemli çalışmalar yapmıştır.

³⁹ Albert Abraham Michelson (1852-1931) Amerikalı fizikçi. ışık hızını ölçebilen deneyi 1887 yılında ilk gerçekleştiren bilim insanlarından kabul edilir. 1907 yılında Nobel Bilim Ödülünü kazanmıştır.

⁴⁰ Edward Williams Morley (1838-1923) Amerikalı fizikçi. ışık hızını ölçme deneyi olarak bilinen Michelson-Morley deneyini gerçekleştiren bilim insanlarından biridir.

⁴¹ Michelson – Morley Deneyi: Interferometre (ışık dalgalarını ölçen araç, Michelson tarafından geliştirilmiştir) adlı bir aygıtla gerçekleştirilen deneyde ışık kaynağından çıkan ışınlar, 45 derecelik açıyla duran yarı gümüşlenmiş ayna tarafından ikiye ayrılır. Bu iki ışının biri dünyadan hareketi yönünde, diğeri bu doğrultuya dik bir yönde iler. Daha sonra bu iki ışın yan gümüşlenmiş aynadan eşit uzaklıktaki aynı yapadaki sinyalardan yansırarak geri döner. Dünya güneş etrafında ortalama 30 km/s hızla yol aldığı için dünyadan hareket yönünde gönderilen ışığın hızı (300.000-30) 299.970 km/s olarak ölçülmesi gereklidir. Dik doğrultu giden ve dönen ışın ile, 45 derecelik açı ile gidip dönen ışın arasında hiç bir fark gözlemlenmez. ışık hızı her iki yönde de aynı olarak ölçülmuştur.

⁴² Paul Karl Ludwig Drude (1863-1906) Alman fizikçi. Optik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Maxwell elektromagnetik kuramının optik ile ilgili temel kitabı yazmıştır.

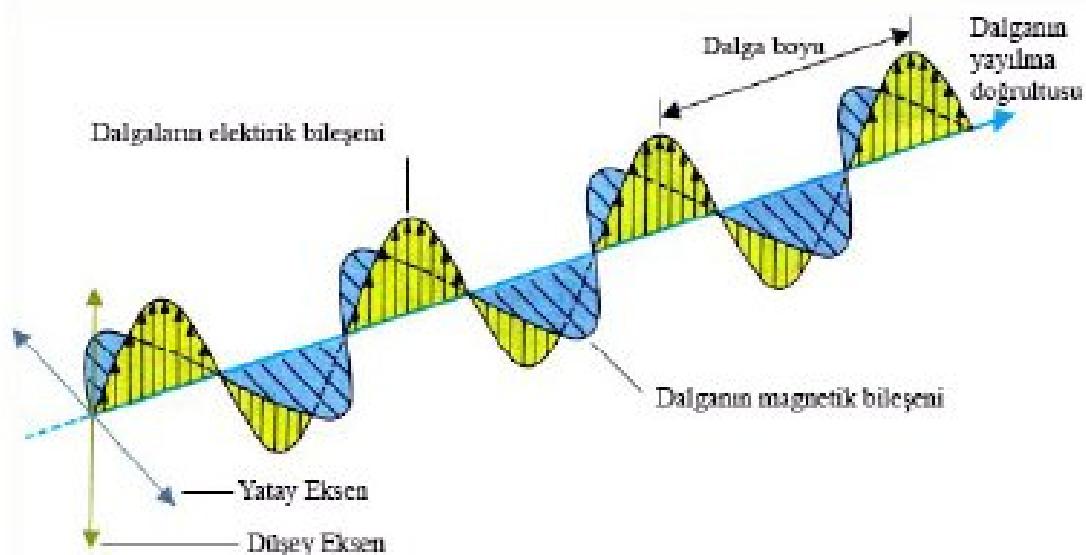
Mean result

Correction for temp (2.5)	299728
Velocity of light in air	-12
* Correction for vacuum	299740
Velocity of light in vacuum	+88
	299828 Kilo- meters per second.

Resim 5 Michelson-Morley Deneyi⁴³, 1887
 (a:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Michelson_Experimental_Determination_of_the_Speed_of_Light,_p_1.jpg.b:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Michelson_Experimental_Determination_of_the_Speed_of_Light,_conclusion.jpg)

⁴³ Michelson'un deney not defterinden ; a: deney yapısı anlatımı b: deney sonucu (İşik hızı, 299928km/s olarak ölçülmüştür.)

İskoç fizikçi, James Clerk Maxwell⁴⁴ (1831-1879), Faraday tarafından açıklanan benzer bağlanrıtı keşfederek; ışık ve dalga kuramını, elektromagnetizma içinde, bir arada açıklayan formüllerini geliştirmiştir. Maxwell elektrik ve magnetik alanların uzay boşluğununda birlikte elektromagnetik ışınınum yolu ile taşadığını öne sürmüştür. Örneğin, elektromagnetik ışınum; radyo ve televizyon dalgaları, mikrodalgalar, kızılıtesi ışınlar, görülebilir ışık, morotesi ışık, X ışınları ve gamma ışınları olarak uzayda yayılır. Bütün bu ışınlar uzayda aynı hızda yayılırlar. Bu hız sabit olarak kabul edilir ve ışık hızı olarak adlandırılır (bugün kabul edilen değer; $c=300.000 \text{ km/s}$). Elektromagnetik dalgaların arasındaki tek fark dalgaboyları veya başka bir deyişle titreşim frekansları arasındaki faktır.⁴⁵

Resim 6 İşık Dalgalarının Yapısı (<http://www.dekralight.com/?mainpage=isiknedir>)

Polonya asıllı Fransız kimyager Marie Curie⁴⁶ (1867-1934) ve eşi Fransız fizikçi Pierre Curie⁴⁷ (1859-1906), 1898 yılında radyoaktiviteyi⁴⁸ keşfetmiştir. Fizik ve kimya biliminde

⁴⁴ James Clerk Maxwell (1831-1879) İskoçyalı kuramsal fizikçi, matematikçi. Klasik Elektromagnetik kuramını formülle etmiştir. Elektrik alan, magnetik alan ve optik alanında deneylere dayalı formüllerini geliştirmiştir. Fizik biliminde Isaac Newton'dan sonra kuramların formülle edilmesinde ikinci bilim insanı olarak kabul edilir.

⁴⁵ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/183324/electromagnetism>

⁴⁶ Marie Curie (1867-1934) Polonya asıllı Fransız kimyager. 1898 yılında radyoaktiviteyi keşfetmiştir. 1903 Nobel Fizik, 1911 Nobel Kimya Ödülünlü olan ilk kadın ve tıbbi üste iki kez alan ilk bilim insanıdır. Radyoloji biliminin kurucusudur.

⁴⁷ Pierre Curie (1859-1906) Fransız fizikçi. Magnetizma, piezoelektrik ve radyoaktivite biliminde uzman olarak kabul edilen bilim insanıdır. 1903 yılında eşi Marie Curie ile birlikte Nobel Fizik Ödülünlü almıştır.

⁴⁸ Radyoaktivite; atom çekirdeğinin, tanecikler veya elektromagnetik ışınlar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır. Bir enerji türüdür. İnsan vücudundan rahatlıkla geçebilir. Bazı kayalar ve kurşun yüzeylerden geçemez. Doğada radyoaktif elementler olarak bulunurlar.

en önemli keşiflerden biri olan bu olay, modern bilimi etkilemiştir. Herhangi bir ışık kaynağına bağlı olmadan kendi kendine ışık yayan bu elementler sağlık, fizik, teknoloji alanında etkin kullanım alanını bulmuşlardır. Bu büyük keşif, daha sonra II. Dünya Savaşı sırasında çok farklı bir şekilde insanlık zararına kullanılan atom bombasının üretilmesine neden olmuştur.⁴⁰

Enerjinin dalga dışında parçacık paketleri şeklinde ilettiğini öne süren Max Karl Ernst Planck⁴¹ (1858-1947) deneyini 1900 yılında gerçekleştirmiştir. Bu deneye göre ışık sürekli akan bir dalga değildir, parçacıklar halindedir. Kuantum kuramı altında ele alınan bu kabulle, ışığı oluşturan ve enerjisini taşıyan parçalar tanılmıştır.

Albert Einstein⁴² (1879-1955) tarafından yapılan deneyler sırasında saptanan ve "fotoelektrik etki"⁴³ olarak adlandırılan olay sonucu *foton*⁴⁴ olarak isimlendirilen bu parçacıklar bulunmuştur. Foton'un bulunması, 20.yüzyıl fizигini, zaman anlayışını ve teknolojiyi büyük ölçüde etkilemiştir. 20.yüzyılın başında yapılan çalışmalarda ışığın ortama göre bazen dalga bazen de parçacık şeklinde davranışını ortaya koymuştur. Bugün geçerli olan kabütle göre; ışık hem dalga hem de parçacık şeklinde yayılır.

Elektromagnetizmanın temelleri, kuantum fiziginin gelişimine ve Einstein'in ünlü görecelik kuramında temel dayanak olmuştur. Görecelik kuramında; zamanın evrenin farklı noktalarında farklı hızlarla aktığını, hatta durabildiğini göstererek, mutlak bir kavram olmadığı, değişken bir algı olduğunu öne sürürlür. Zaman, Einstein kuramında sadece bir algıdır. Yüzyillardır insanın sorguladığı; zamansızlık ve sonsuzluk kavramları bilimsel açıdan bir kuramla ele alınmıştır. Uzay, zaman, evren araştırmaları büyük bir hızla gelişmiştir.⁴⁵ Günümüzde radyo dalgalarından ışya, görünür ışiktan morötesi, X ve kozmik ışınlara kadar bütün ışma enerjisi birimlerinin elektromanyetik yapıda olduğu bilinmektedir. Örneğin görünür ışık ile radyo dalgaları arasındaki tek fark dalga boylarıdır. (Resim 7)

⁴⁰ http://tr.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie, 30.01.2011, 21.21

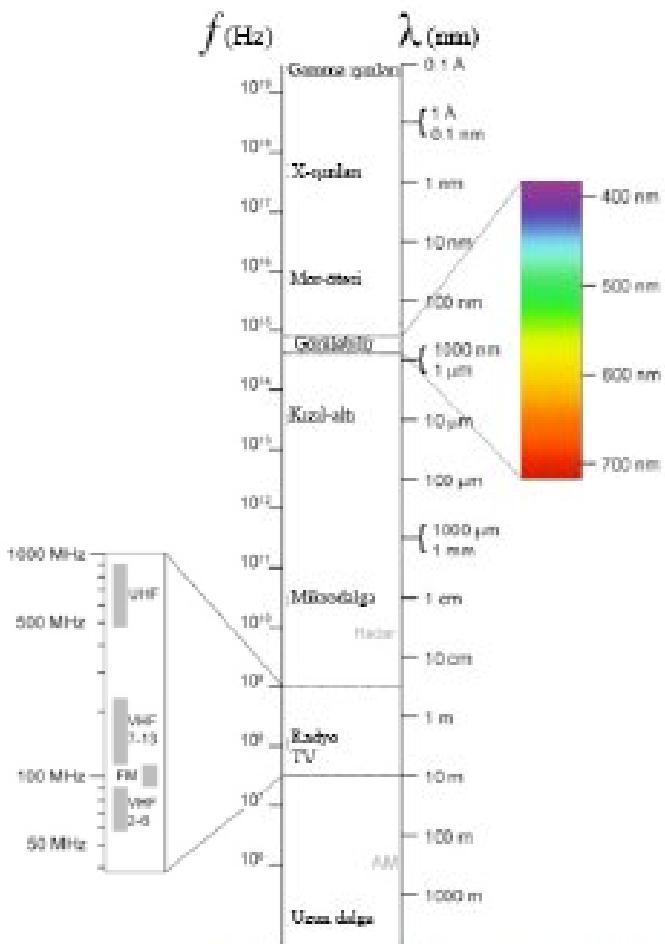
⁴¹ Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947) Alman fizikçi. Kuantum kuramını ortaya atan bilim insanıdır. 1918 yılında Nobel Fizik Ödülü'ünü almıştır.

⁴² Albert Einstein (1879-1955) Alman fizik kuramcisı. Genel Görecelik kuramı ile modern fizik biliminin babası olarak kabul edilir. 1921 yılında fotoelektrik etkiler üzerine yaptığı çalışmaları Nobel Fizik Ödülü'ünü almıştır.

⁴³ Fotoelektrik Etki: Bir kaynaktan yayılan ışık, elektromagnetik dalga; bir madde üzerine düştiği zaman maddeden elektron koparır. Madde; metal, metal olmayan katı, sıvı, gaz veya plazma olabilir.

⁴⁴ Foton (ing. photon, eski Yunanca : φῶς), Elektromagnetik ışınmanın her türü formunu oluşturan en küçük ışık birimi olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, foton, elektromagnetik radyasyonu-ışımıyı taşıyan en küçük pakettir. Modern tanımlaması, Albert Einstein tarafından yapılmıştır. Eski Yuancada ışık anlamına gelen kelimedir.

⁴⁵ Sidney Perkowitz, Empire of Light, History and Discovery in Science and Art, A John Macrae Book Henry Holt and Company, New York, 1996, s.12

Resim 7 Elektromagnetik Tayf (<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Electromagnetic-Spectrum.png> /)

Elektromagnetik tayfin dalga boylarına göre dizilen bileşenleri şu şekilde sıralanabilir :

- **Gamma ışınları:** 0,01 nanometreden daha küçük dalga boylu ışınlardır. Bir atom çekirdeğinin çapından daha küçük dalga boylu dalgalar içerirler. Bu elektromanyetik tayfin en yüksek enerjili ve frekanslı bölgesidir. Nükleer tepkime sonucu oluşurlar.
- **X ışınları:** 0,01 ile 10 nanometre arasında dalga boyuna sahip ışınlardır (bir atomun boyu kadar). Alman fizikçi Wilhelm Conrad Rontgen²² tarafından 1895 yılında keşfedilmişlerdir. Ne oldukları bilinmediği için ilk olarak isimleri bilinmeyen anlamında; X olarak tanımlanmıştır.
- **Morötesi (UV) ışınım:** 10 ile 310 nanometre arasında dalga boyuna sahip ışınlardır. Genç, sıcak yıldızlar bol miktarda morötesi ışık üretirler ve yıldızlararası uzaya bu yüksek enerjili ışınlar yayarlar. Kısa dalga boylu morötesi ışınlar zararlı olabilirler.
- **Görünür ışık:** 400 ile 700 nanometre dalga boyları arasındaki ışınları kapsar (*bir molekül ile tek hücreli arası boydadır*). İnsan gözü tarafından algılanabilen alandır.

²² Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) Röntgen ışınlarını bulan Alman Fizikçi.

- Kızılıtesi (IR) ışınum: 710 nanometreden 1 milimetre arası dalga boyalarına sahip ışınları kapsar. Atomlar tarafından emildiklerinde maddeyi ısıtırlar, onun için başka bir tanımlama olarak ısı ışınumu adını alırlar. İnsan vücutu (37°C) 900 nanometrelük kızılıtesi ışınma yapar.
- Mikrodalga ışınımı: 1 mm ile 1 metre arası dalga boyalarına sahip ışınları kapsar. Radarlarda kullanılan çok kısa dalga boyuna sahip radyo dalgalarıdır. Aynı zamanda mikrodalga fırınlarda ve kablo gerektirmeyen uzak mesafe iletişimlerde kullanılır.
- Radyo dalgaları: 1 milimetreden uzun dalgalardır. En uzun dalga boyuna sahip olduklarıdan en dibe enerjiye ve sıcaklığa da sahipler.⁵⁶
(İşte ilgili tanımlamalarda kullanılan bilimsel ifadeler.⁵⁷)⁵⁸

Renk tayıfi, daha önce de açıklanıldığı gibi 17.yüzyılda ilk kez Sir Isaac Newton tarafından 1670 yılında bulunmuştur. Newton, gökkuşağı renkleri olarak tanımladığı renk tayfında; kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, indigo ve mor renkleri beyaz ışıkta elde etmiştir. Aslında yedi temel renk yaklaşımı net bir değer değildir. Newton, deney çalışması sırasında renkleri yedi ana müzik notası⁵⁹ ile eşleştirmek istemiştir. Ayrıca Numeroloji⁶⁰ ile de ilgilenen Newton, 7 sayısının temel değerlerden olduğunu da kabul etmiş ve renklerin ışık karışımında yedi renk olması gerektiğini düşünmüştür. Deney sonucunda aslında beş renk ortaya çıkmış ancak Newton yedi renk olabilmesi için renkler arasına indigo ve turuncu renkleri sonradan eklemiştir. Günümüzde yapılan bilimsel deneylerde, bazı bilim insanları indigo dahil altı renk, bazıları ise dützinlerce farklı tonda gölgeler elde etmektedir.⁶¹

⁵⁶ http://www.akat.org/sizin_icin/elektromagnetik_tayf.pdf, 04012011, 14.00

⁵⁷ Dalga boyu: Bir dalga hareketinde birbirini izleyen iki tepe veya çukur noktası arasındaki uzaklığa yada elektromanyetik dalgaların bir salnamda alındıkları yola dalga boyu denir. Dalga boyu metre cinsinden ölçülür. (1 nanometre = 10^{-9}m)

Dalga periyodu: İki dalga tepeşinin veya çukurunun belirli bir noktadan art arda geçişti arasındaki süreye dalga periyodu denir.

Frekans: Elektromanyetik dalgaların saniyede yaptığı salnamı sayısına yani kendilerini tekrarlama sıklığına frekans denir. Frekansın birimi Hertz (Hz) dir.

Hız: Bir dalgamın hızı dalga boyunun frekansına çarpımına eşittir.

Dalga boyu ile frekans arasındaki ilişki şöyle gösterilebilir:

$v = \lambda f$, v = hız, λ =dalga boyu, f = frekans

Elektromanyetik ışınım için hız, ışığın hızına ($c = 300.000 \text{ km/s}$) eşittir.

$c = \lambda f$, c = ışık hızı, λ =dalga boyu, f = frekans

Foton enerjisinin hesaplanması ($E = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ (Joule x Saniye))

$E = h f$, E = Enerji, h = Planck sabiti, f = frekans

⁵⁸ http://www.akat.org/sizin_icin/elektromagnetik_tayf.pdf, 04012011, 14.20

⁵⁹ do, re, mi, fa, sol, la, si, do

⁶⁰ Numeroloji; Oklitosının bir dalıdır. Evrende sayısal bir düzenin var olduğu ve herşeyin sayısal bir sistem dahilinde oluştuğunu kabul eder.

⁶¹ Sidney Perkowitz, Empire of Light, History and Discovery in Science and Art, A John Macrae Book Henry Holt and Company, New York, 1996, s.21

18.yüzyılda Alman fizikçi Joseph von Fraunhofer⁶² (1787-1826) daha iyi optik teknikler kullanarak, Newton' un gökkuşağı demetinin çok sayıda ince karanlık çizgilerle kesildiğini ortaya çıkarmıştır. Fraunhofer, kendi adıyla bilinen, bu türden yaklaşık 600 çizginin bir listesini analiz etmiş ve yayınlamıştır. Fraunhofer, yaptığı çalışmalarda güneş ışığını yüzeylerinden yansitan ayın ve diğer gezegenlerin tayflarında aynı çizgilerin görüldüğünü fark etmiştir. Laboratuvar ortamlarında ise kesintisiz bir renk tayıf elde edilmektedir. Fraunhofer çizgilerin güneş kökenli olduğunu kanıtlar. Fraunhofer çizgilerinin anlamını 50 yıl sonra 1861' de başka iki Alman fizikçi , Gustav Robert Kirchhoff⁶³ ve Robert Wilhelm Bunsen⁶⁴ açıklamıştır.

Kirchhof, çoğu kez D ile gösterilen Fraunhofer çizgisinin, Güneş ışığı tayıf ölçere girmeden önce, bir sodyum bileşeni (örneğin sofra tuzu) katılması ile sarartılan bir gaz yakınesinin alevinden geçirildiğinde çok daha karardığını gözlemlemiştir. Kirchhof, Fraunhofer çizgileri ile bozulmayan, bir laboratuvar kaynağının beyaz ışığının aynı sarı alevden geçirildiğinde güneş tayıfindaki D çizgisi ile tam aynı noktada oldukça karanlık bir çizgi keşfeder. Ama karanlık bir odada bir tayıf ölçerden sodyum renkli bir alev baktığında Kirchhof, karanlık fon üzerinde aynı noktada parlak bir sarı çizgi bulmuştur. Deneylerden elde edilen sonuca göre, güneş yüzeyinde buhar halinde sodium metalinin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu method, uzay araştırmalarında yeni optik çalışmalar ve madde yapısı hakkında yeni ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesine sebep olmuştur.

İnsan gözünün, görülebilir ışık olarak algılatabildiği alan, 400 – 750 nanometre aralığıdır. (400 trilyon hertz- 750 trilyon hertz) Elektromagnetik tayıf aralığının çok küçük bir bölümü insan tarafından görülebilir. Elektromagnetik dalga kuramına göre; fotonlardan oluşan ışık enerjisi dalga boyalları göre farklılık gösterir. Buna göre kırmızı ışık enerjisi, mor ışık enerjisinin yaklaşık yarısı kadar bir enerji üretir. Benzer ilişki müzik notaları arasında bulunmaktadır. Piyano tuşları, yaklaşık olarak insanın işitebileceği yedi oktaflık ses aralığını kapsamaktadır. ışık ile karşılaşıldığında ses daha az titremesi dolayısı ile ışığın titresimine göre yavaş olarak kabul edilir.⁶⁵

⁶² Joseph von Fraunhofer (1787-1826) Alman optikçi. 1814 yılında tayıföcheri icad etmiştir. Güneş tayıfında 574 karanlık çizgi gözlemlemiştir. 1859 yılında Kirchhoff bu çizgilerin güneşin soğuma çizgileri olduğunu bulmuştur. Bu çizgilere Fraunhofer çizgileri denir.

⁶³ Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)Alman fizikçi.

⁶⁴ Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) Alman Kimyager.

⁶⁵ Sidney Perkowitz, Empire of Light, History and Discovery in Science and Art, A John Macrae Book Henry Holt and Company, New York,1996, s. 21

Bilimsel araştırmalar ve buna bağlı olarak geliştirilen kuramlar, klasik ışık anlayışını ve yeni ışık anlayışını gündeme getirerek görsel algıyu ve dolayısı ile sanatçıları etkilemiştir. Kimi sanatçılar, Newton'un klasik renk çemberi ve tayıfi sonucunda ortaya çıkan renk yapısını kullanarak çalışmalarını oluşturmuşlardır. Kimi sanatçılar bu yapılara karşı çıkmış, kimileri kosmos kavramı ve buna paralel yapıları hayal etmişlerdir. Günümüzde ise soyut sanatın aslında modern fizikle bazı bağlantılarını kurmak olasıdır.

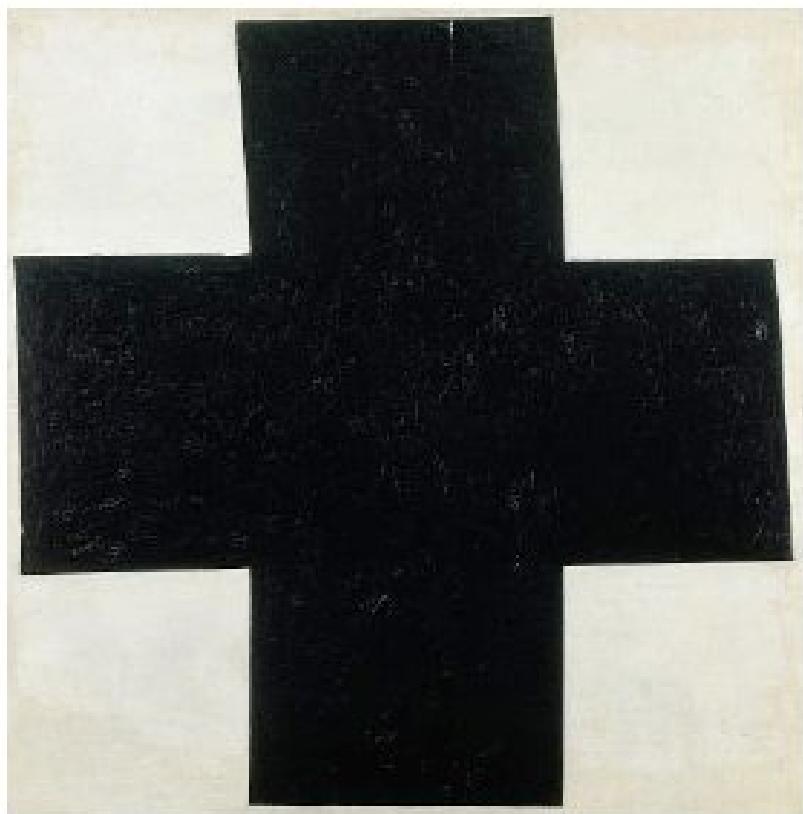
20. yüzyıl; maddenin en küçük yapı taşı atomun parçalandığı ve kuantum kuramının ortaya atıldığı bir dönemdir. O güne kadar parçalanmaz olarak adlandırılan atom ve ortaya çıkan fizikal değişimler; bilimsel olarak açıklanabilen şeylerin arasında farklı gerçeklerin ortaya çıkmasına neden olan kültürel ve kavramsal değişimlere sebep olmuştur. Bu yaklaşım sadeleşmeyi beraberinde getirmiştir. Madde, fizik biliminde sadeleşmiş ve daha küçük temel birimlerine ayrılmıştır. Her maddenin tüm yapı taşları aynıdır. Renk ve biçimler sadeleşmiş, öz, temel değerlere dönülmüştür. Mekan ve zaman kavramı; bilimde zamanın durabilirliğinin gösterilmesi ile başka bir boyuta taşınmıştır. Madde ile enerji kavramı yer değiştirmiştir. Nesnelere dayalı geometrik-organik örneklerin yerini elektrik ve magnetik kuvvet alanları alır. Rönesans'tan beri bilinen statik, perspektifli mekan anlayışı yeni dinamik ve perspektifsiz dünya tablosu ile değiştirir. Madde katılığı olan bir varlıkken, kuvvet alanlarının birleşimi olarak açıklanmaya başlar. Yeni madde tanımı; sürekli biçim alan ve değişen dinamik bir bütünün parçasıdır. Elektromagnetik bir dalga olan ışık; çok güçlü magnetik ve/veya elektrik alanları karşılaştığı zaman doğrultusunu değiştirecektir. Örneğin; kutup ışıkları (aurora), dünyanın kutup bölgelerinde oluşan güçlü magnetik alan etkisi ile güneş firtinalarının atmosferde oluşturduğu doğal olaylardır. Aynı şekilde uzayda yayılan elektromagnetik dalga (örneğin görülebilen ışık), kendisinden daha güçlü alanlarla (karadelikler⁶⁶ gibi) karşılaşacağı zaman doğrultusunu değiştirecektir.

Modern fizığın ortaya koyduğu bir yasa olarak sadece "an-çındı" vardır. Yeni fizik anlayışı, klasik fizikten farklı olarak tamamen soyut bir anlayışı gösterir. Geçmiş ve gelecek şimdide "eşzamanlı" olarak vardır. Dünya, evren denildiğinde somut bir evren ve dünya anlayışı yoktur. Tersine birbileri ile ilgi içinde bulunan ve geometrinin kurduğu ilgiler bütünü olarak mevcuttur. Mekan ve zaman kavramları değişir. Bilinen madde ve nesne evreni sürekli değişim içinde, kuvvet alanları ve noktaları ile bir arada, hareket halinde soyut geometrik bir sisteme dönüşmüştür.⁶⁷

⁶⁶ Karadelik: Astrofizikte, çekim alanı her türlü maddi oluşumun ve işinumun kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan kosmik oluşum.

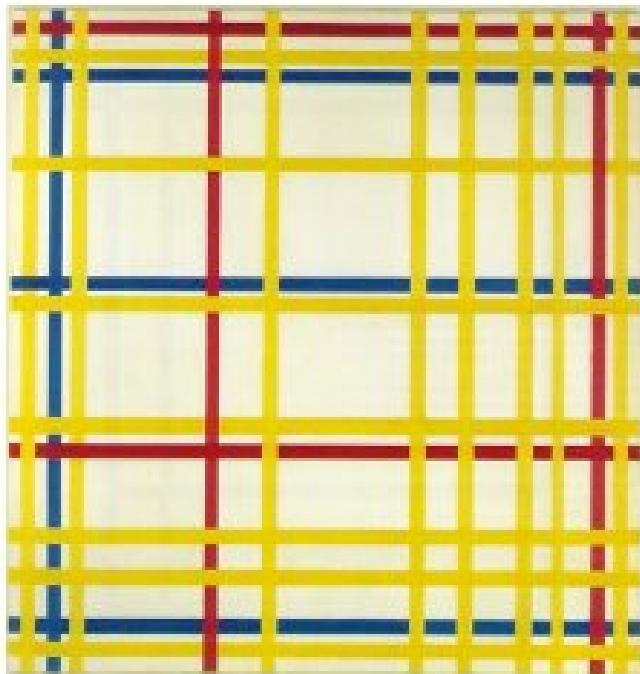
⁶⁷ İsmail Tunalı (1923), *Felsefemin İşığında Modern Resim*, Remzi Kitapevi, 7. Basıka, İstanbul, 2008, s. 119-160

Örneğin bu dönemde Kazimir Severinovich Malevich (1878-1935) Suprematist akımını kurmuştur. Malevich, evrensel renkler olarak Avrupa dışındaki kültürlerde yer alan (antropolojik dilbilim çalışmaları sırasında ortaya çıkan) siyah, beyaz ve kırmızıyi ana renkleri olarak seçmiş ve minimal yapılarında kullanmıştır. Bu çalışmalarında, beyaz saflik, bütünlük; kırmızı devrim, yenilenme, siyah küresel anlamda ekonomi olarak ele alınmıştır. Siyah ve beyaz kırmızıdan daha üstün renklerdir. Beyaz ise en üst renk olarak kabul edilir.⁶⁸

Resim 8 Kazimir Malevich, Hac, 1915, tuval üzerine yağlıboya, 80x80cm, Center Pompidou, Paris (La Collection du Center Pompidou, Panama Editions, İspanya, 2007, s.35)

⁶⁸ John Cage, *Color and Meaning : Art, Science and Symbolism*, John Cage, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 245-246

Resim 9 Piet Mondrian, New York , 1942, tuval üzerine yağlıboya, 119,3x114,2cm, Center Pompidou, Paris (La Collection du Center Pompidou, Panama Editions, İspanya, 2007, s. 101)

Stijl grubu üyelerinden (Pieter Cornelis Mondriaan) Piet Mondrian'ın (1872-1944) ise, kırmızı, sarı ve mavi renkleri evreni oluşturan temel renkler olarak kabul etmiştir. Kırmızı düşsal ve gerçek, sarı ve mavi daha içsel ve ruhsal olarak tanımlanmıştır. Öz olan; gerçek ve ardundaki içselliğin bir bütünlüdü.⁶⁹

1.1.2 GörSEL ALGı

İşik ve göz ilişkisi; ortaya çıkan görsel algı ve buna bağlı olarak sanatçuların ışığı kullanış biçimleri zaman içinde değişime uğramıştır. Sanatçıları etkileyen önemli ışık dönüşümlerinden biri; ateşin yaratığı ışık ortamından elektrik ışığına geçiş döneminde yaşanmıştır. 18.yüzyılda, kimyacı François Pierre Ami Argand⁷⁰ (1750-1803) tarafından geliştirilen Argand lambası yapısı, bir devrim niteliğinde olmuştur. 19.yüzyılda bilimadamlı Thomas Alva Edison⁷¹ (1847-1931) elektrik ampullünü patentli olarak icad etmiştir. 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra, kuantum kuramının bir sonucu olarak lazer kaynakları

⁶⁹ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, John Cage, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 245-246

⁷⁰ François Pierre Ami Argand (1750-1803), İsviçreli kimyacı ve fizikçi. Argand lambasının mucidi.

⁷¹ Thomas Alva Edison(1847-1931) Amerikalı mucit, bilim insanı.

ve lazer ışığı gündeme gelmiştir. Lazer ışık kaynağını bulan bilim ekibi⁷² tarafından geliştirilen laser kaynakları insanlığın şimdije kadar yapay olarak oluşturduğu en yoğun ve güçlü ışık kaynağıdır. Lazer teknolojisi; askeri, uzay, iletişim, sağlık alanında başdöndürücü bir gelişmeye sebep olmuştur.

Tarih boyunca; optik ve ışık kuramları ile gelişen merecek, ayna sistemleri; teleskop ve mikroskop, en uzak ve en yakın kavramlarının incelenmesine olanak tanıyan araçlar olarak kabul edilirler. Optik temelli kurallarla ışığın şekillendirilmesi olarak tanımlanabilecek bu sistemler, geçmişe baklığımızda, bugün için oldukça bilinen ve basit uygulamalar olarak değerlendirilebilir. Bu adımlar, günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temel dayanağıdır ve bu adımlarla insanlık yeni kavramlar, kabuller, buluşlar ve keşiflerle karşılaşmıştır. Algılama süreçlerinde yaşanan değişim bireyi ve toplumu kültürel ve psikolojik olarak etkilemiştir.

İşığın algılanması teknolojik gelişmelerle aynı oranda farklılaşmıştır. Temel olarak bakıldığından canlı bir organizma olan insanın algı ve idrak sürecinin insan yaşamı için son derece önemli olduğunu söylemek mümkündür. Organizmanyı etkileyen herhangi bir güç, uyarıcı veya uyarıcı olarak adlandırılır. İnsan, sürekli olarak çevreden gelen uyarıların etkisi altındadır. Bu etkiler fiziksel, kimyasal, mekanik, psikolojik her türlü uyarıcı birleşimini içerebilirler. Algı biliminde, insan organizmasının biyolojik ve düşünSEL yapısının algılamayı ve buna bağlı olarak anlamlandırmayı etkilediği düşünülür. Görme, insan için en temel algı aracıdır. Bilimsel olarak algı mekanizmasının nasıl işlediğine dair tam bir kesin kuram henüz bulunamamıştır. Bireysel olarak farklılık gösteren algılama sürecinin, sanatçılarda (plastik sanatlar için) işitsel, dokunsal algı mekanizmalarından daha baskın olduğunu düşündürebilir.

Uyancıların organizmanın algılayabileceği güçte ve şiddette olmalan gereklilik organizmada elektriksel değişimlere sebep olurlar. Sinir akımları ile birlikte beyne kadar iletilen bu elektiriksel değişimler beyinde kodlarına synılıp hem farkına varma hem de anlamlandırma (idrak) sürecinden geçerler. Nöronlar yardımı ile iletilen bu bilgi değişimlerinde herhangi bir aksama olduğu anda beyne giden bilgiler yetersiz olacağı için beynin algısı ve farkındalık dolayısı ile yanıtı doğru olmayabilir. Nöronlar yoluyla elektriksel değişimlerin iletilmesi ve beyinde anlamlandırılması sürecine duyum denir. Algılama; çevreden alınan duyumların beyinde farkındalıkla birlikte anlamlandırılması sürecidir. Alınmakta olan duyumların yanı sıra beyinde mevcut başka bilgiler (bilgi, hafıza, önceki deneyimler,

⁷² Charles Towns, Gordon Gould - Colombia Üniversitesi / Arthur Schawlow – Bell Laboratuvarı

kültürel birikim gibi) algılama sürecine katılır. Bilinç ve bilincaltı düzeyleri birlikte çalışırlar. Anlamlandırma sürecinde; beyin görsel olarak algıladığı uyarıcının şifresini anlam olarak çözemezse reddeder. Bilinmeyen ve farklı olanla karşılaşıldığında ise yeni anımlar bulmaya çalışır. Algı süreci kompleks bir süreçtir.²³

Bilişsel Bilimlerde (Cognitive Science) algı tanımı şu şekilde yapılmaktadır. Algı; duygusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi ile ortaya çıkan bütünsel süreçtir. Duyum, ilk ön şarttır. Her insanda benzer şekilde gerçekleşir, evrenseldir. Ancak algılar görecelidir; zamana, kültüre ve kişiye göre değişim gösterirler. Algılama süreci, kişiyi etkileyen içsel ve dışsal faktörlerden etkilenir. Örneğin uyarıcıların değerlerindeki değişimler, tekrarlanma sıklığı, yenilik, benzerlik, komum ve hareket dışsal faktörler olarak tanımlanabilir. Kişinin psikolojik karakteri, örneğin duşa döndük veya içe döndük kişilik yapısı, o anda bulunduğu komumdaki ihtiyaçları, motivasyonu, hedef ve amaçları da içsel faktörler olarak ele alınır.²⁴

Kısaca algılayıcıya bağlı olarak algı değişecektir; görünen bir nesne sadece görüldüğü gibi değil ya da işitilen bir ses sadece işitilen bir ses olarak değil; ulaşan duyumların sonucu biriken bilgilerle beyinde tekrar fakundalıkla birlikte anlam bulmaktadır. Ayrıca bilgilenme “ör” ile sınırlı olmadığı için, geleceğe yönelik yeni duyum deneyimlerinde değerlendirmek üzere hafızaya kaydedilir. Yeni anımların kurulmasında veya başka benzer bilgi anımlarının daha çabuk algılanmasında büyük rol oynamaktadır. Algılamayı belirleyen etmenler kısaca şu şekilde sıralanabilir;

- uyarılan gruplama ve toplama
- algılama içinde bulunan ortam
- algılamada geçmiş yaşam birikimleri, bilgiler, deneyimler
- duyulan tavırları, güdüllerin algı üzerinde etkisi
- telkin etikileri
- genetik farklılıklar

Bütün bunların yanı sıra farklı algılamalar dışında temelde algılarda ortak nokta vardır. Bu na algıda değişmezlik kavramı denilmektedir. Örneğin kalemin ne olduğu öğrenilirken; şekli, rengi, cinsi ne olursa olsun kalemin nesne olarak ne işe yaradığı, beyinde kalem olarak

²³ Jack Fredrick Myers, *The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design*, Holt, Rinehart and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, s.1-3

²⁴ Bülent Çınar, Açık Alan Heykelinde Plastik Çözümlere Etkisi Açısanдан İzleyici Yapı İlişkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatla Yeterlik Tezi, Danışman: Doç. Dr. Fatma Akyıldız, 2007, s.28-35

oluşan imgenin ortak amacı ve evrensel bilgisini idrak edilerek öğrenilir. Bu ilkesel bilgiler hafızaya kazınmaktadır ve pozisyonu değişse bile görülen nesnenin kaleml olduğu o nesnenin asgari müştereklerine bakarak tanımlayıp anlamlandırılabilir. Beyinde oluşan imgeler, algılama sürecinde yönlendirici olmaktadır.

Görsel algılama ve anlamlandırmada; 20.yüzyılda ortaya atılan en önemli psikolojik kuramlardan biri Max Wertheimer⁷³ (1880-1943), Kurt Koffka⁷⁴ (1886-1941) ve Wolfgang Köhler⁷⁵ (1887-1967) tarafından 1910'larda ortaya atılan Gestald Algı Psikolojisidir. Gestald Algı Psikolojisi kavramları; görsel algılama daha önce göz ardı edilen birçok özelligi ortaya koyarak farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bir şeyin görülmesinde, insanın görsel parçaları topladığı, bunları birleştirerek görülen bir nesne haline getirdiği düşüncesinden yola çıkarak, görmenin daha en başından düzenlendiğini - yani bir düzenleme (Gestald) olduğunu - ileri sürülmüştür. Bir kimsenin görüş alanı, figür-şekil ve zemin arasında oluşur. Figür-şekil, zemin-mekanın (ortam) olduğu yerde, ilginin odaklandığı şevidir. Bu odak; bir pattern, nesne veya biçim olabilir. Figür-şekil ile zemin arasındaki ilişki dinamiktir. Aynı zemin, farklı odak noktaları ve dikkatin değişmesi ile farklı figür-şekil algılamanın yol açabilir. Figür-şekil içinde ayrıntıları barındırırsa, ayrıntıların ortaya çıkması durumunda zemin haline dönüştür. Bu öznel bir yaklaşımdır. Aynı dönemde, öznelliğe karşı görüşleri benimseyen psikoloji kuramları daha geçerli görülmüştür. Ancak bugün; özellikle sanat ve yaratıcılık alanlarında genel olarak insanı inceleyen bilim dallarının öğretilerinde öznel yaklaşımlar yoğun biçimde uygulanmaktadır. Gestald psikolojisinde; bütün-orgанизma kavramı sorgulanmıştır.⁷⁶

Gestald Psikolojisinde; bütün olan parçalarından daha büyüktür. Bütün hakkında bir sonuç çıkarabilmek için parçaların ayrıntılanması gerekmektedir. Almancada "Gestald" kelimesi birlikte oluşturulmuş, yer almış anlamına gelir, diğer dillerde örneğin İngilizcede tam bir karşılığı yoktur. İngilizce olarak form-biçim-şekil anlamına gelen karşılıklar kullanılmış ve Türkçeye bu şekilde geçmiştir. Form, şekil, biçim kelimeleri, incelenen nesnenin durumuna göre kimi zaman pattern-doku, kompozisyon ve oluşturulma ile yer değiştirerek kullanılabilmektedir. 1920'lere kadar geçerli olan ve yapısalcılıkta temel görüş olan atomistik yaklaşıma karşı bütünü ele almıştır. Atomistik yaklaşımda, bütünü birbirinden farklı ve ilgisiz parçalar

⁷³ Max Wertheimer (1880-1943) Çekoslovakyalı psikolog. Köhler ve Koffka ile birlikte Gestald Psikolojisini kuramını geliştirmiştir.

⁷⁴ Kurt Koffka (1886-1941) Alman psikolog. Wertheimer ve Köhler ile birlikte Gestald Psikolojisini kuramını geliştirmiştir.

⁷⁵ Wolfgang Köhler (1887-1967) Amerikalı psikolog. Koffka ve Wertheimer ile birlikte Gestald Psikolojisini kuramını geliştirmiştir.

⁷⁶ Peris Hefferline Goodman, Gestald Terapisi, (Çev. Nevzat Erkmen), Söz Yayıncı, 2. Basım, İstanbul, 1993, s.86

oluşturabilir görüşü savunulmuştur. O dönemde Almanya'da gelenekselleşmiş bir yöntem olan ve Johann Wolfgang von Goethe⁷⁹ (1749-1832) tarafından öncे sürülen ve doğrudan psikolojik deneyimlerin algılama öncesi olduğunu savunan yaklaşım geri dönüş olmuştu. Fenemoloji⁸⁰ yerine Gestald çalışmaları kullanılmaya başlanmıştır. Gestald, zihinsel yaşamın bilimsel incelenmesinde insancı ve öznel yaklaşımı ile kabul görmüştür. Gestald psikologları, form-şekil, anlama ve değer kavramlarını bir arada ele almışlardır. Max Wertheimer tarafından 1912 yılında yayımlanan "Hareketin Algılanmasında Deneysel Çalışmalar", Gestald okulunun temelini oluşturur. Wertheimer, Frankfurt'ta bulunan psikologlar Wolfgang Köhler ve Kurt Koffka ile birlikte çalışmalarını sürdürmüştür. Bu üç psikolog, Gestald okulunun kurulmasında öncül olmuşlardır.

İlk çalışmalar görsel algılama ve yanlışlama (illuzyon) olgusu üzerindeydi. 1912 yılında, Wertheimer "phi"⁸¹ fenomenini saptamıştır. Gestald öncesi kabullerde; bu algı, fiziksel uyarıcı olarak tanımlanmış ancak fenomen tam olarak açıklanamamıştır. Ayrıca Wertheimer, saptanan hareket olgisunun ortaya çıkan bir deneyim olduğunu anlamış, o an yaratılan bir uyarıcı olarak değil; bütünsel uyarının genel karakteristiği içinde olduğunu öne sürümüştür.⁸²

İzleyicinin sinir sistemi ve deneyimleri hareketi parça parça algılamaz, bir bütün olarak farkeder. Sinir sistemi ve algısal deneyim birlikteliği; ayrılmış parçalar arasında girerek hemen var olan "bütün" ve "iyi" parçayı algılar. Daha sonra "pragmat yasası" olarak isimlendirilen bu olay; şartlar uygun olduğunda, herhangi bir uyarıcı veya bütünsel uyarıcıların nöral ve algısal organizasyonda Gestald olarak oluşacağını belirtir. Gestald psikologlarına göre öncelikle bütün algılanır. Arada kopuk veya eksik kalan parçalar, beyin tarafından otomatik olarak tamamlanır. Benzerlik, yakınlık ve sürekli bütünü algılamada etken olur. Beyin bunları birleştirip anlamlandırma yapar.

Daha sonraki yıllarda bu çalışma; problem çözümlü, öğrenme ve dilşünme komularında geliştirilmiş ve Gestald prensipleri oluşturulmuştur. Gestald prensipleri motivasyon, sosyal psikoloji alanlarına doğru genişletilmiştir. Gestald psikolojisi geleneği, daha sonraki yıllarda

⁷⁹ Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Alman şair, edebiyatçı düşünür ve deneyim bilim insanıdır.

⁸⁰ Fenemoloji (Görüşlü Bilim)felsefe akımı olmaktan çok bir yöntem olarak tanımlanır. Fenomeni tanımlamaya dayalı bir yöntemdir. Yöntem üzerindeki kavramlar ve kategoriler geliştirerek özgün bir felsefe akımı oluşturur.

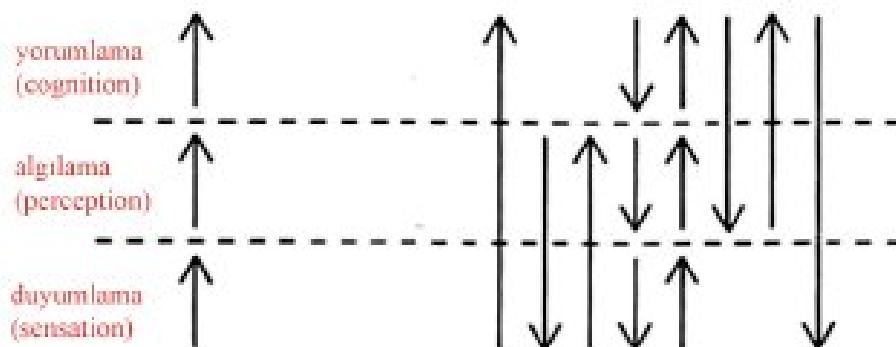
⁸¹ Phi Fenomeni: Phi fenomeni optik olgulara dayalı olarak oluşturulan ve hareket illüsyonunu yaratan resimlerdeki yanlışlama olarak tanımlanabilir. Bunu nedeni, saniyemin küçük bir bölümünde göz tarafından retina üzerinde elde edilen görüntünün, görüs alam dışında çıkarılması ve kaybolması, ancak bu arada görüntüyü almanın yeni görsellerin girmesi ve bu geçişin hızlı olmasından kaynaklı olarak beyin etkilemesidir. Sabit objenin görülmemesine hemen karar verilir. Belli bir eşik seviyesi üstünde (hızlı geçişe) ise aynı algılanır ve bu da hareketi yaratır.

⁸² <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/232098/Gestalt-psychology>

Amerika'da, Rudolf Arnheim³³ (1904-2007) ve Hans Wallach³⁴ (1905-1998) tarafından algılama araştırmalarında sürdürülmüştür.³⁵

Gestald Kuramına göre kısaca :

- bütün parçalardan önce algılanır
- bütünü ait parçaların algılanmasına göre bütünü algılanması daha kolaydır
- bütünü geçerli olan koşullar altında bakıldığından tam, basit, simetrik ve iyi olma eğilimdedir (Paragnaz Yasası)
- parçalar önceliklerini bütün içinde aldığından yere göre alır

Resim 10 Yorumlama, Algılama, Duyumlama Süreci (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1990, s.19)

Nesnelerin algılanması kısmen öğrenmeye dayanmaktadır ancak bu noktada insanların temel eğilimleri ve ilgileri öğrenmede dolayısı ile algılama önceliğinde etkendir. Bu eğilimlere örtütleyici eğilimler denilir ve şekil-zemin ilişkisi, gruplama ve ekonomik olma şeklinde temel gruplara ayrılr.^{36 37}

Şekil-zemin ilişkisi şu şekilde açıklanabilir. Şekil olarak kabul edilen bölüm pozitif alandır. Şekil, negatif alan olarak kabul edilen arka yüzeyi oluşturan zeminle birlikte değerlendirilir ve anlam kazanır. Çevreden gelen uyarıları, dikkat çekenleri ve gruplananların tümü şekil ve

³³ Rudolf Arnheim (1904-2007) Amerikalı psikolog. Algı ve algılama türlerinde önemli çalışmalar vardır. Gestald Psikolojisinin Amerika'da gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

³⁴ Hans Wallach (1905-1998) Amerikalı psikolog. Rudolf Arnheim ile birlikte deneysel psikoloji alanında Gestald kuramları üzerinde çalışmıştır.

³⁵ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/232098/Gestalt-psychology>

³⁶ <http://www.psikolojisaysfam.com/kavramlar/nesne-algilama.html>

³⁷ Bülent Çınar, Açık Alan Heykelinde Plastik Çözümlemelere Etkisi Açısanдан İzleyici Yapı İlişkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlik Tezi, Danışman: Doç. Dr. Fatma Akyıldız, 2007, s.28-35

bunun dışında kalanlar zemin olarak algılanır. Görsel alanda şekil bize daha yakın olan nesne izlenimini verirken bir biçimini belirtir, zemin ise pozitif olarak algılanan şekil alanına göre daha negatif konumda yani tanımsız konumda olacaktır. Şekil ve zeminin birbiriyle yer değiştirdiği algı durumlarında izleyici belirli bir tereddüt yaşayacak ve algısal yanılmalara yönelecektir.

Tamamlama ise, şekil olarak kabul edilen ve pozitif olarak tanımlanan alanın tümü görülmese bile beyin eksik kalan parçaları tamamlama yolunu seçecek ve tamamlamak isteyecektir. Şekil tümü görülmese bile tümü görünmüyormuş gibi algılanır. Tamamlama eğilimi, insanların görsel dünyalarını doldurarak kopuk parçalar yerine bütünsel bir nesne olarak algılamalarına sebep olmaktadır. Bu noktada algılanabilirlik için önceden bilinen bir şekle benzetilerek tamamlama söz konusu olacaktır.

Gruplama (Süreklilik-Yakınlık-Benzerlik) ise; şekil algılanmasında önemli bir eğilim olarak kabul edilir. Gruplamada, ortamdaki belirleyici ortak noktalar öne çıkaracaktır. Aynı biçimde konumlanan birimler birbirleriyle ilişkili algılanırlar. Örneğin renksel benzerlik, form benzerliği, yön benzerliği, boyut benzerliği gibi ilişkilendirmeler gruplamayı meydana getirecektir. Benzer şekilde gruplanan birimler de kendi aralarında gruplanarak algısal bütünlük kazanabilirler.

Ekonominik olmayı şu şekilde açıklamak mümkündür: İlgi alanı önemlidir. İnsan öncelikli olarak; sade ve basit bir şekilde olayları, nesneleri, şekilleri algılama eğilimindedir. Karmaşa ve kaos ilk anda dikkat çekici olsa bile belli bir süre sonra görünmez olur, kanksanır. Dikkat kaybı olarak da adlandırılabilen bu durum nedeni ile görsel ilginin sürekliliğinin sağlanabilmesi için merak, ilgi, yenilik önemlidir.^{**}

Görsel algıdan bahsedildiği zaman göz, beyin, nesne, ortam birlikte düşünülmüür. Bu noktada kısaca degenilmesi gereken diğer bir konu ise algının yanılışmasıdır. Yanılsama kısaca, var olan bir şeyin farklı olarak yorumlanması şeklinde tanımlanır. Yanılsama algı sürecinin bir parçasıdır. Duyu organlarının uyarılmasının yanı sıra bilgi işleme süreci içinde de yer alır. Bilinçte oluşan idrak- anlamlandırma işlevi; nesnelerin renk, şekil, boyut, yerleşim, yön, ve hız gibi farklı özelliklerine bağlıdır. Bütün bu özellikler fiziksel olarak birbirleri ile bağlı kabul edilebilir. Burada kabul edilen ve algılama süreci olarak adlandırılan; duyuşların

^{**} Bülent Çınar, Açık Alan Heykelinde Plastik Çözümlerle Etkisi Açısanın Izleyici Yapı İlişkisi, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlik Tezi, Danışman: Doç Dr. Fatma Akyıldız, 2007, s.28-35

beyinde bir bilgi işleme sürecinden geçerek organize edilmesi ve bunun sonucunda yorumlanarak anlam bulmasıdır.

Yanılsama, algı bozulması veya sapması olarak tanımlanır. Psikolojide idrak bozukluğu olarak tanımlanan hallitsinasyondan farklı olarak yanılsama, gerçek bir uyarının varlığı karşısında oluşur. Yanılsamayı, gerçek bir fiziksel-duygusal uyancının yanlış yorumlanması olarak tanımlamak olasıdır. Nesnelerin renk, şekil, uzamsal konum, boyut değerlendirilmesindeki algısal yanılıqlar; özellikle yorgunluk, aşırı heyecan gibi benzer durumlarda da yaşansabilir. (hastalıklar hariç)¹⁰

Psikoloji biliminde bilinçdisinin insan davranışlarındaki etkisini incelemeye; yanılsamalar ve sanrılar¹¹ (fiziksel uyancı olmadan ortaya çıkar) bazı psikolojik rahatsızlıkların yansımıası olarak kabul edilebilmektedir.¹²

Burada incelenecek olan yanılsamalar; bilgiye dayalı olarak beynin aldanması-yanılsaması için özel olarak hazırlanan şekiller ve oluşumlarla ilgilidir. İdrak, anlamlandurma işlevi nesnelerin birbirine bağlı bir takım fiziksel özelliklerile ilişkilidir. Beyin bu özellikleri belirlemek üzere farklı bilgi işleme süreçlerini kullanır. Ulaşılan sonuç her zaman özelliklere bağlı tutarlı bir somuç olamayabilir. Burun, kendisini oluşturan parçalardan ayndır. Bilinçli olarak yanılsama yaratmak üzere hazırlanan şekillerde; figür-şekil, zemin ilişkisinde karşılık, benzerlik, zıtlık, yakınlık, süreklilik, sadelik, basitlik gibi kriterler kullanılır. Yanılsamada önemli rol oynayan özelliklerine göre bu yanılsamalar, ışık-gölge yanılsamaları, bükülmüş kordon yanılsamaları, renk yanılsamaları, perspektif yanılsamaları ve devinim yanılsamaları gibi isimlendirilir.¹³

Görme işleminin tam olarak tanumlanamamasının en büyük nedenlerinden biri, objektif değil subyektif olmasıdır. Görme algısı her zaman optik fizik kuralları ile bire bir örtüşmemektedir. Fiziksel olarak algılanması gerekenden daha farklı algılanan görsel obje bir yanılsamadır. Bilinçli olarak üretilen yanılsamalar, beynin nasıl bir görsel evren oluşturabildiğini göstermektedir. Bilimsel olarak ilk yanılsama açıklaması; Abu Ali al-

¹⁰ Ahmet Rıfat Şahin, "Algı mı İdrak mı?", Psikeart, Kasım-Aralık 2010, Art Dergi, Sayı:12, www.psikeart.com, s. 10-14

¹¹ Sanrı; fiziksel uyancı olmadan ortaya çıkan yanılsama, sanal görüntü demektir.

¹² Hakan Atabay, "dahiliy dahiyya dahiliy şapkadın kim çıktı.com" Psikeart, Kasım-Aralık 2010, Art Dergi, Sayı:12, www.psikeart.com, s. 30

¹³ Ahmet Rıfat Şahin, "Algı mı İdrak mı?", Psikeart, Kasım-Aralık 2010, Art Dergi, Sayı:12, www.psikeart.com, s. 10-14

Hasan²³ (965-1040), batı dünyasının tanımı ile Alhazen adlı Basra'lı bilim insanına aittir. Abu Ali al-Hasan tarihte bilinen "Optik Kitabı" adlı ilk optik kitabının yazandır. Yaptığı deneyler sistematik ve tekrarlanabilir niteliktede olduğu için bilimsel olarak kabul edilmektedir. Abu Ali al-Hasan'ın bulduğu en önemli nokta, göz hareketlerinin görsel algılama için gerekli olduğunu göstermektedir. Bugün yapılan deneyler, gözün hareket etmeden açık kaldığında, ışığa duyarlı göz hücrelerinin ve bağlı sinir hücrelerinin görsel algılamalarının azaldığını göstermektedir. Abu Ali al-Hasan görsel algılama için; dikkat, karşılaştırma ve hafızanın önemli olduğunu saptamıştır.²⁴

Abu Ali al-Hasan çalışmalarının sonucunda, görme algısının oluşabilmesi için belli bir sürenin gerekli olduğunu belirtmiştir. Algılama zamanının altında olan nesneleri ve bu nesneler üzerindeki değişimleri farkedilemez. Bugün bilinen bilimsel sonuçlara göre; aynı olan görüntülerini birbirinden ayıratmak için saniyede 20 farklı görüntü olması gereklidir. Bugünkü bilimsel anlayışa göre geliştirilen tüm ekran ve monitör yapıları (sinema, televizyon, bilgisayar ekranı gibi) gözün algılama sınırına dayalı olarak oluşturulmuştur. Gestald psikologlarının açıklamaya çalıştığı phi fenomeni bu şekilde teknolojide kullanılmaktadır.

Örneğin, sinemada görüntüler saniyede 24 kare (film karesi) olarak gözün öntünden geçer ve böylece hareket etkisi yaratırlar. Göz bu kareleri zamansal temelde birleştirir ve akıcı ve hareketli bir görüntü olarak algılar. Monitör ekranlarında ise ekran yapısı farklı olduğu için, ekranın görüntülü oluşturan tam bir kare değildir. En küçük görüntü birimleri "pixsel"²⁵, film seridindeki her bir kareye denk gelen süredek, kendilerine gelen uyarıya göre soldan sağa, sahra satır değiştirler. Bir önceki görüntüyü oluşturan pikseller ile yeni oluşan görüntülü oluşturan pikseller ekran yenileme hızına bağlı olarak ortaya çıkarlar. Film seridinden farklı olan başka bir özellik; ekran yenileme hızının 1/24 saniyeden daha kısa sürede olmasıdır. Teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu ekran yapıları, gün geçtikçe daha kaliteli olmakta ve izleyicilere "*sanal dünya*" adında yanılışalarla dolu bir ortam oluşturmaktadır. 19.yüzyılda Alman fizikçi Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz²⁶ (1821-1894), beyin tarafından oluşan mükemmel görme algılaması için gözün optik yapısının yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Optik algılamadan görsel algılamaya

²³ Abu Ali al-Hasan (965-1040) Basra'lı bilim adamıdır. Astronom, optik bilimci. Batı dünyasında Alhazen olarak bilinir.

²⁴ Abu Ali al-Hasan'ın ay yanılışası açıklaması: Ay, neden ufukta bütütük, gökte tepe noktasındayken küçük görürün? Ufuk çizgisine yakın, büyüklük açısından ay ile karşılaşılabilicek nesneler çevrede bulunmaktadır. Ancak tepe noktasında, bu karşılaştırma yapılabilecek nesneler yoktur. Göreceli olarak tepe noktasında aynı küçük görülmemesi bu nedenledir.

²⁵ Pixsel : Ekrandaki en küçük görüntü birimine verilen ismidir.

²⁶ Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz: (1821-1894) Alman fizikçi, modern fizigin kurucularından kabul edilmektedir.

geçebilmek için “*İstemsiz çıkışımsalar*” gereklidir. Dünüsal yaşamın getirdiği alışkanlıklar; örneğin ışık yukarıdan gelir, nesnelere genellikle yukarıdan bakılır, yüzler tam olarak karşısından görülür gibi alışkanlıklara dayalıdır. Optik yanılısamaların oluşma nedenlerinin genellikle alışkanlıklardan kaynaklı olduğunu dair görüşler bulunmaktadır.⁹⁷

Abu Ali al-Hasan (Alhazen), görsel algılamada ayrıca kontrastın önemli olduğunu açıklamıştır. Gündüz yıldızların görülmeme sebebinin aydınlatma (güneş ışığı) yeterli kontrastın olmamasından kaynaklandığını ayrıca kontrast dışında perspektifin görsel algıda önemli bir faktör olduğunu öne sürmüştür.

Göz dış dünyayı “olduğu gibi” gerçek boyutları ve nitelikleri ile değil, zihin tarafından dönüştürüldüğü nitelikleri ile kavrar. Uzaktaki nesneler oldukça从小 görünür. İnsan iki gözü bir organizmaya (binocular sistem) sahiptir. Yaşanılan derinlik hissi ile, uzaktaki nesnelerin oldukça从小 görünür. Bu yanlışlama beyin tarafından organize edilir ve dış dünya ile uyumlu olmayı sağlar. Bu durumda, yanlışlama her zaman hata değil, beyin çalışma prensiplerinden biri olarak ortaya çıkar. 11.yüzyılda Abu Ali al-Hasan’ın açıklamaya çalıştığı doğa olaylarından ay yanlışması, günümüzde algusal bir denklemle (Emmert Yasası) açıklanabilmektedir.

İsviçreli oftamalojist ⁹⁸ Emil Emmert (1844-1911)⁹⁹ tarafından geliştirilen Emmert Yasası¹⁰⁰, psikolojide kabul edilmiş nadir kuramlardan biridir. Emmert tarafından nesne büyüklüğü yasası olarak adlandırılan bu kuramda; uzaklık algısı, nesne büyüklüğü ile yakın ilişki içindedir. Uzaktaki nesneler küçük, yakındakileri büyük olarak görülür. Uzaklaşanlar giderek küçülterken, yaklaşanlar giderek büyür. Bu algusal yanlış, insanın doğa ve evrenle uyum içinde yaşamını sürdürmesine olanak sağlar.¹⁰¹

Retina üzerinde oluşan görüntünün büyüklüğü “*görsel açı*” ya bağlı olarak meydana gelir. Gözün yapısında görüleceği gibi mercek sisteminde oluşan göz fizyolojisinde, göz merceğinin ışığı kırması ve ters görüntülü retina üzerinde net bir şekilde oluşturulması sonucu ortaya çıkan görüntü boyutu görsel açıya bağlı olarak oluşur. İskendireyeli matematikçi Öklid (Euclid)¹⁰² (M.Ö.330-275) döneminde açıklanan ve bugün optik kurallarla geometrik

⁹⁷ Hilmi Or, “Her Gördüğündize İnamyor musunuz?”, Psikeart, Kasım-Aralık 2010, Art Dergi, Sayı:12, www.psikeart.com, s. 19-20

⁹⁸ Oftamaloji; göz bilimi, oftamalojist, göz hakimidir.

⁹⁹ Emil Emmert (1844-1911) İsviçreli oftamalojist.

¹⁰⁰ Emmert Yasası : Algılanan nesne büyüklüğü = Görsel açı x Uzaklık

¹⁰¹ <http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelistirm/piskoloji/algilab.htm#ayyanilsama>

¹⁰² Euklid/Öklid (M.Ö. 330-275) İskendireyeli matematikçi. Geometri ile öndeşleştirilen bilim insanı ve düşünürdür.

olarak ispatlanabilecek şekilde, açı daraldıkça cisimler küçülür. Tabii bu durumda, gerçekte küçük olan ama baktı uzaklığın göre retina üzerinde ; uzaktaki büyük nesne ile aynı boyutta görüntü oluşturabilen başka nesnelerin görüş alanına girmesi mümkün olabilir. Bu noktada yanlışlık yaşamak söz konusu olabilir. Emmert yasasındaki formüle göre, uzaklığın dikkate alınması gerekliliği kesinlik kazanır. Bu durumda uzaklığın dikkate alınarak, görsel açı ile oluşan syna görüntüler yakın ve uzak olarak; buna bağlı büyütükliklerini değerlendirecek şekilde algılanır. Herhangi bir görüntüde, nesneler arası uzaklık ilişkisi ne kadar keskin ve netse, derinlik o derece belirgin hale gelir. Günümüzde oluşturulan 3D (Üç boyut) teknolojileri, insan algısının kullandığı derinlik algılama bilgilerini incelemekte ve bu değerlere bağlı olarak simülasyonları oluşturmaktadır. Plastik sanatlarda, özellikle resimde, derinlik algısını oluşturan resimsel ipuçları anlamlandırmada büyük öneme sahiptir. Işığın kullanışına bağlı olarak koyu, açık lekeler, yoğun katmanlı boyalar, renklerin gölgeli oluşu, şeffaf katmanların oluşturulması, soluk ve parlak renkler, çizgi kalınlıkları, tarama yönleri, biçimleri gibi bir çok faktör resimde derinlik, uzaklık, önde veya arkada olma, sıralanma, bir düzlemede yer alma, mekan içinde olma şeklinde anlam oluşturmada yardımcı olmaktadır.¹⁰³

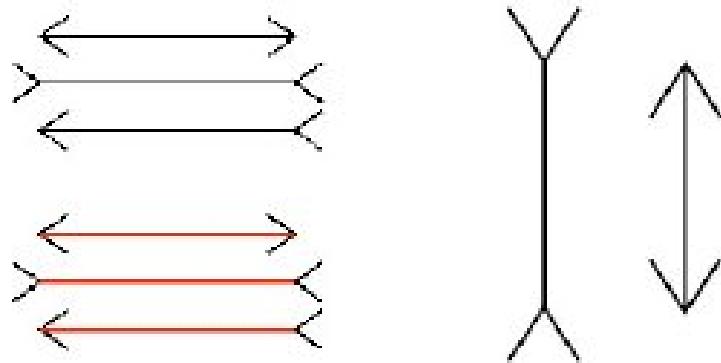
Görsel algı yanlışlığı ile ilgili temel yanlışlık ömeklerinden bazıları aşağıda verilmiştir.¹⁰⁴

¹⁰³ <http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/algilab.htm#ayyanilsama>

¹⁰⁴ Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.19, 35, 58, 59, 60)

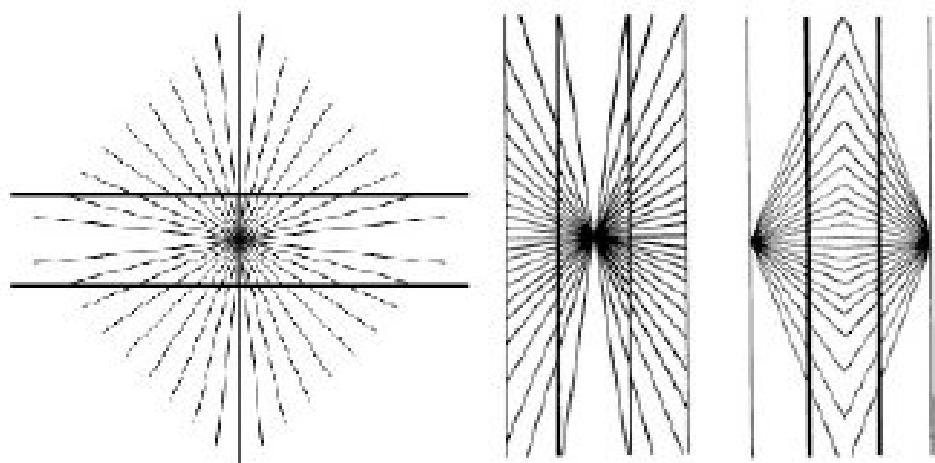
Resim 11 Edwin Garrigues Boring¹⁰⁵ Yanılışması, Eş ve Kayıvalide (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.60)

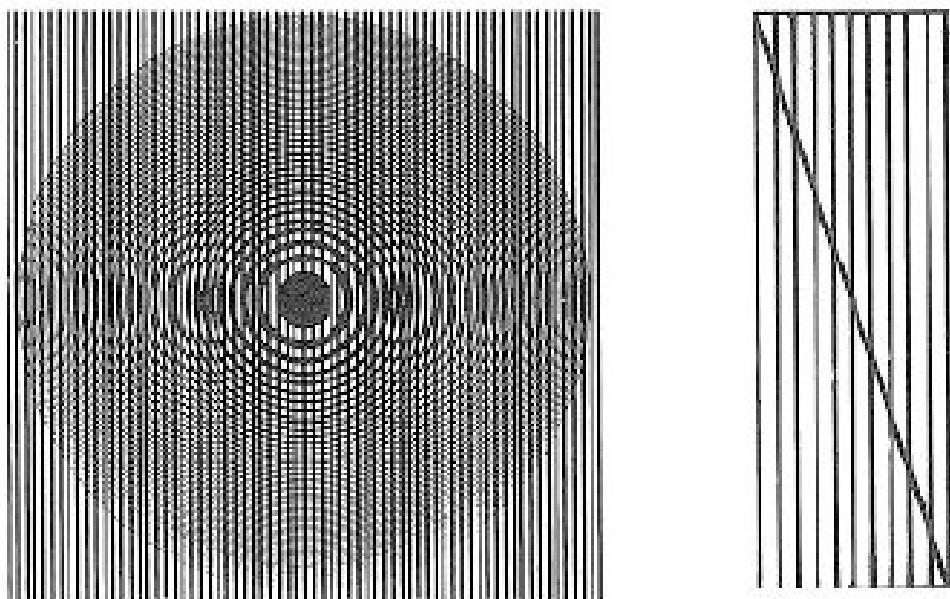
Resim 12 Müller Lyer¹⁰⁶, Çizgisel Yanılışma (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.59)

¹⁰⁵ Edwin Garrigues Boring (1886-1968), deneysel psikoloji alanında çalışmalar yapan Amerikalı bilim adamı.

¹⁰⁶ Müller – Lyer, F.C.; 19.yüzyılda yaşayan Alman deneysel psikolog.

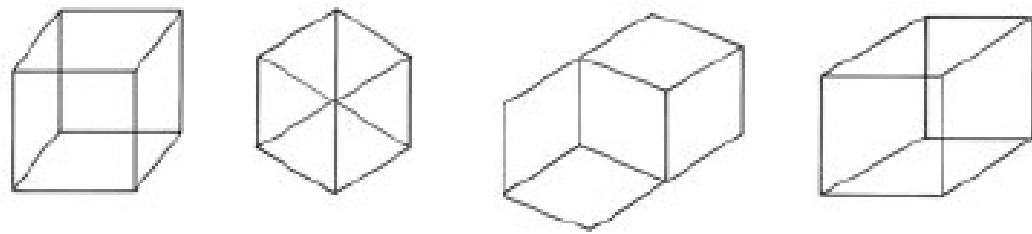

Resim 13 Hering¹⁰⁷ Yanılsaması (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.59)

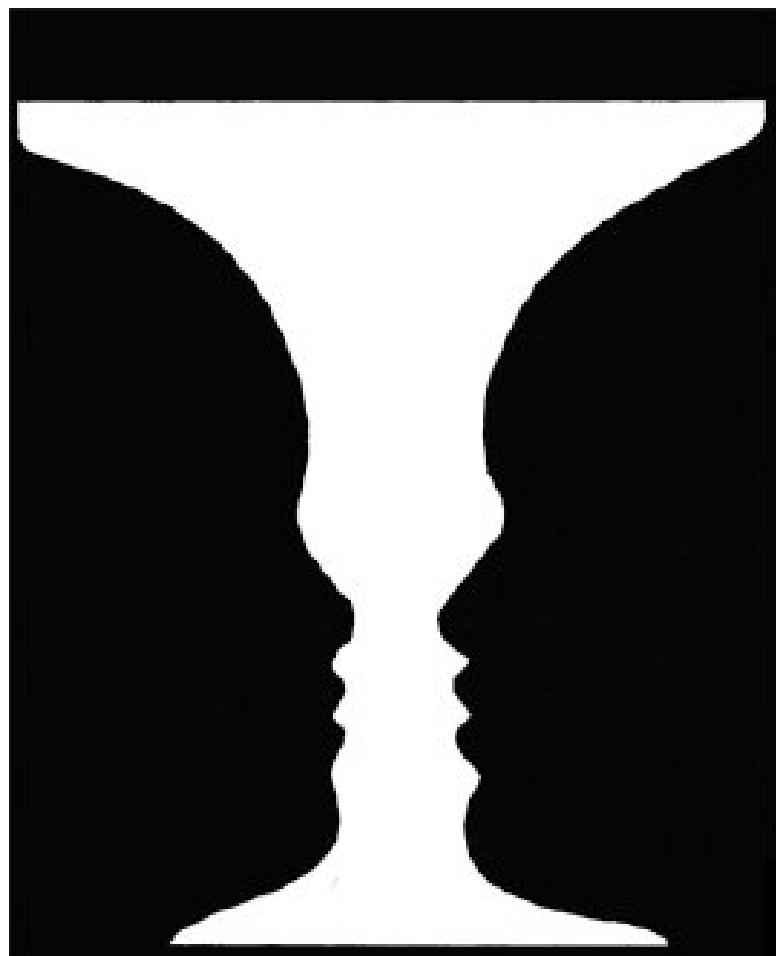

Resim 14 Hare Efekti (Morie Paterni) (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.58)

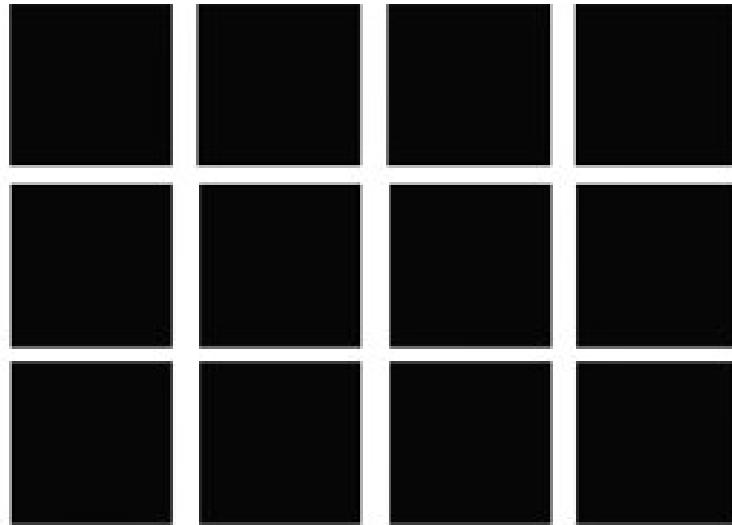
¹⁰⁷ Karl Ewald Konstantin Hering (1834-1918) renk ve çizgilerle ilgili algusal yanılmalar üzerine çalışmalar Alman psikolog

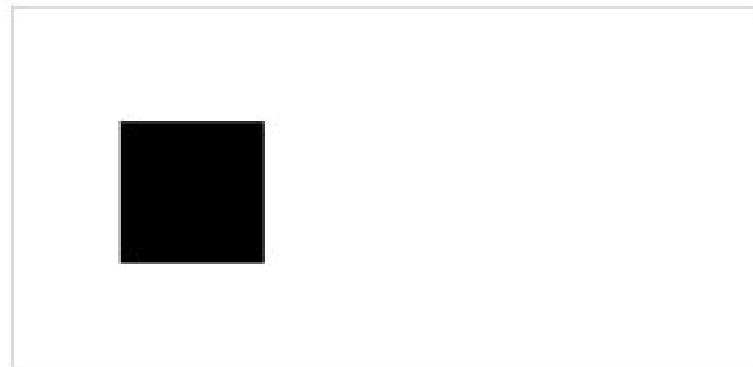
Resim 15 Ters-Diz Edilebilen Şekiller (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.60)

Resim 16 Ters İmaj (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.19)

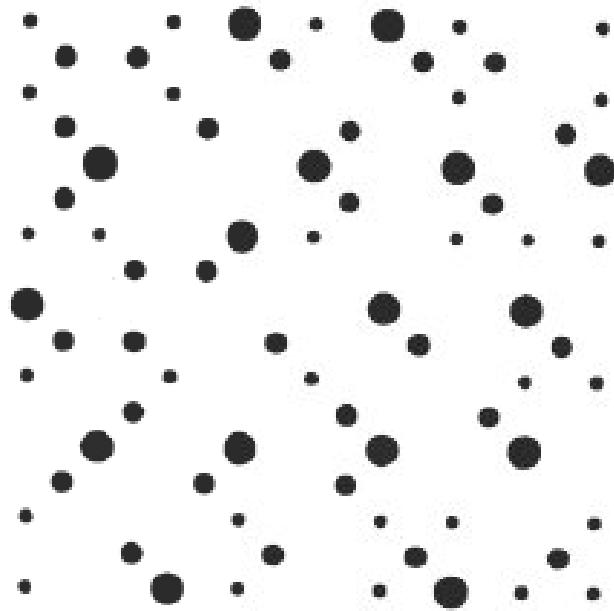
Resim 17 Hermann¹⁰⁸ - Hering Yanılsaması (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.32)

Resim 18 Sanal Görüntü (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.35)

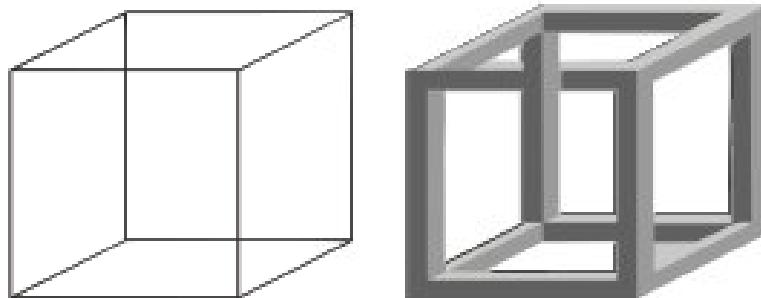
Resim 18'ye, iyi bir ışık altında, yaklaşık 60 saniye boyunca doğrudan siyah kareye baktiktan sonra, siyah renginin karşıtı olan renkte (kısa süreli) sanal beyaz kare görüntüsü oluşur. Bu yanılsama karşıt renkler için de geçerlidir. (After Image)

¹⁰⁸ Ludimar Hermann (1838-1914), Alman psikolog ve ses ve konuşma konusunda çalışmalar yapan bilim insanıdır.

Resim 19 Bridget Riley, Fragman No.6/9, 1965, plexiglas baskı, 75x73cm, Tate Gallery, Londra (Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1989, s.35)

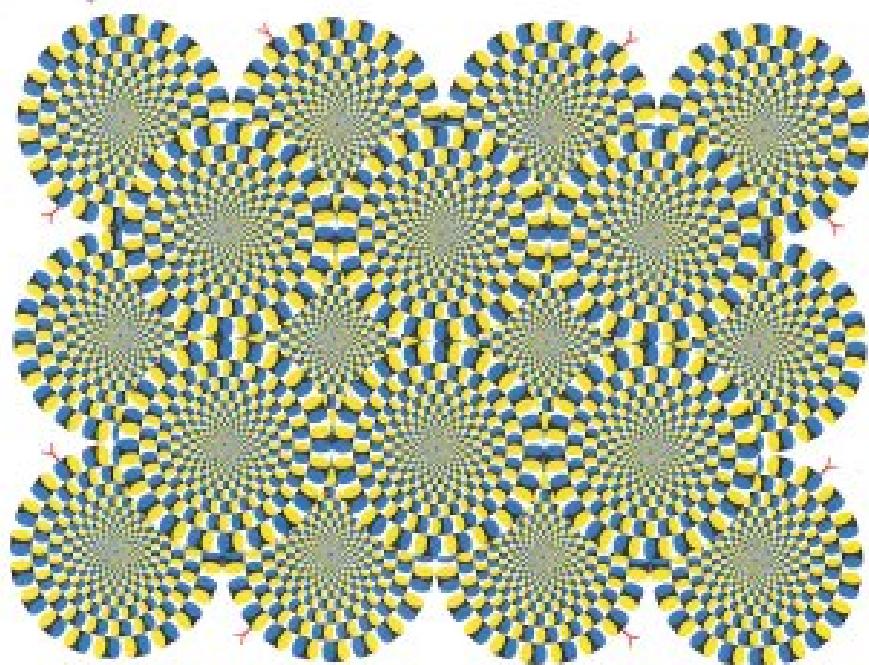
Resimdeki siyah noktaların yanı sıra, resimde olmayan ve siyah noktaların çevresinde belli bir süre sonra hareket eden beyaz yuvarlaklar (daireler) görülmeye başlanır.

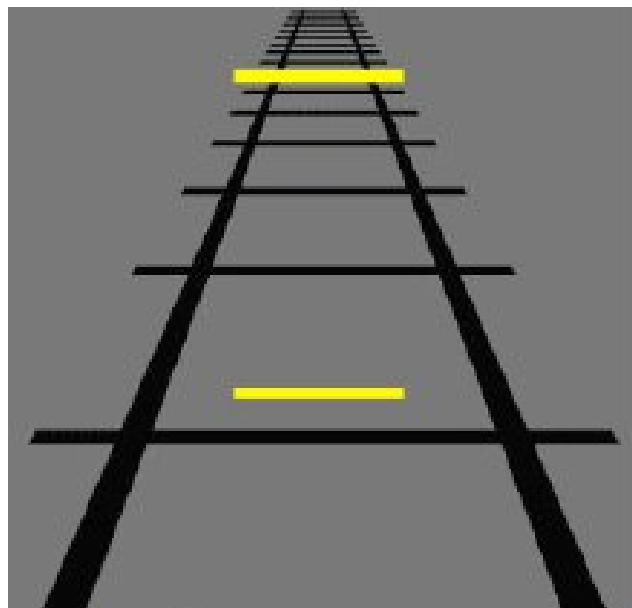
Resim 20 Necker ¹⁰⁰Kübü
(http://www.clipartist.net/clipart/openclipart.org/clipart/Rfc1394/rfc1394_necker_cube_and_impossible_cube.svg-1669px.png)

Necker kübünde ise referans noktası belli olmadığı için yüzeyler ve oluşan küp imajının hangi açıdan oluşturulacağı belirli değildir.

¹⁰⁰ Albert Necker (1786-1861) İsviçreli değerli taş uzmanı. Necker Kübü olarak adlandırılan optik yanılama tanımı ile bilinir. İzometrik perspektifle çizilen kübin referans noktası belli olmadığı için yüzey öncelikleri saptanması sırasında yaşanan karmaşa bu yanılsamaya sebep olur.

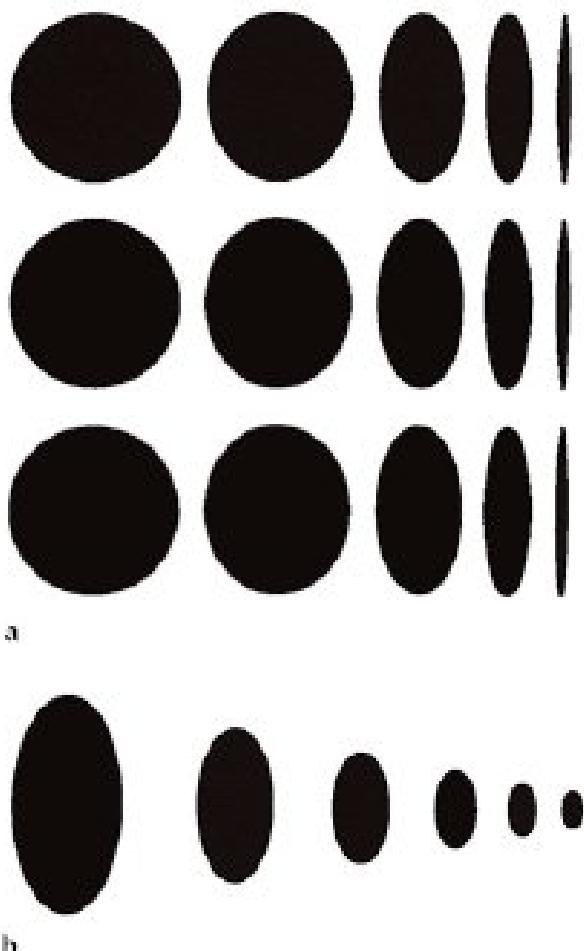
Resim 21 Akiyoshi Kitaoka¹¹⁰, Dönen Yılanlar, Digital Art, 2003 (Al Seckel, Masters of Deception – Escher, Dali & the Artists of Optical Illusion, Sterling Publishing co., Inc., Çin, 2004, s.157).

Resim 22 Ponzo¹¹¹ Yanılsaması - Perspektif Yanılsaması
(<http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/algilab.htm#sasibak>)

¹¹⁰ Akiyoshi Kitaoka (1961) Japon Op Art sanatçısı.

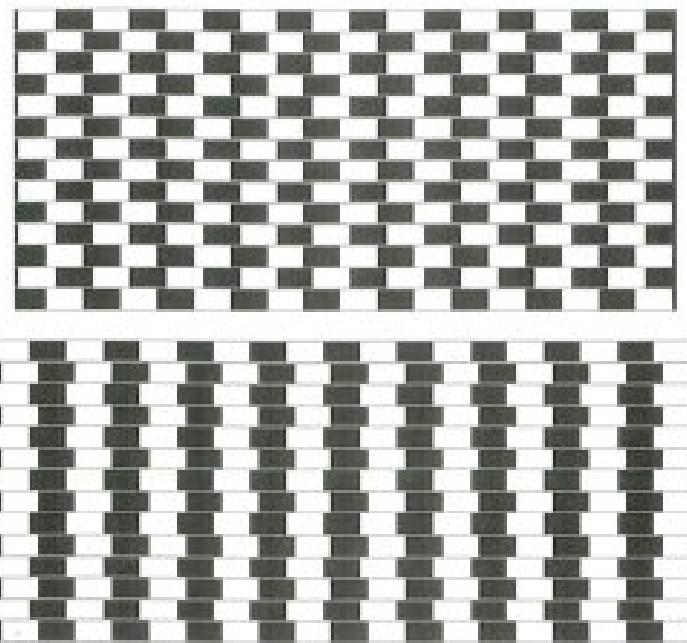
¹¹¹ Mario Ponzo (1882-1960), İtalyan psikolog ,akademisyen.

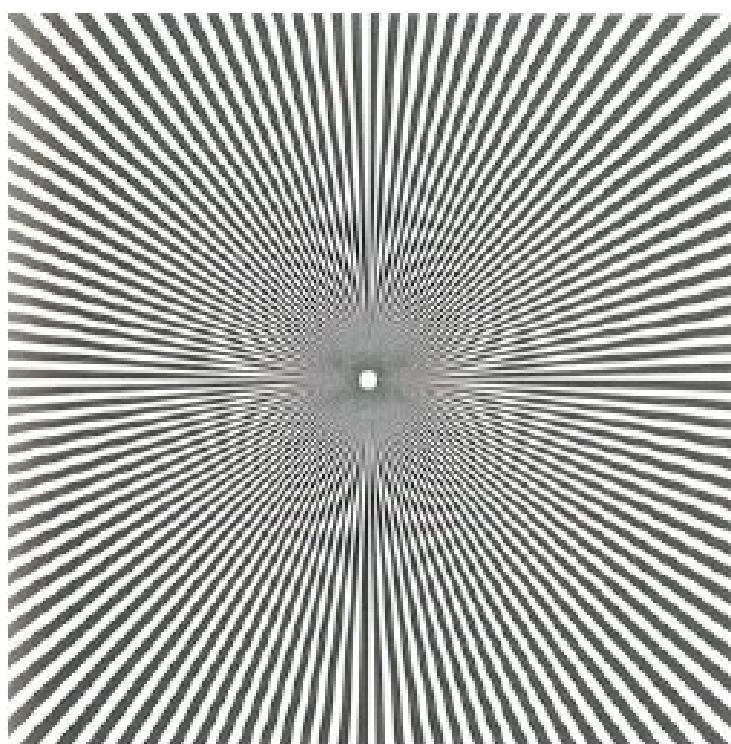
Resim 23 Daire'nin Perspektifi - Ellips Yanılsaması (Jack Fredrick Myers, *The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design*, Holt, Rinehard and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, s. 120)

Bilim insanları, ellipsoidin neden dairenin perspektif görünümü olarak algılanacağını tam olarak açıklayamamaktadır. Çevrede doğal ellipsoid formlarının olmaması nedenlerden biri olarak öne sürülmektedir. Resim 23a'da; ellipsoider aynı sırasa ve düzey çapları değişmeden hizalandıkları için oluşan algı yanılsaması "bir yüzeyi çevreleyenler" şeklindekiştir. Resim 23b'de ise, ellipsoidler merkezleri aynı hızada olmasına karşın büyük ve küçük çap değerlerinin değişimi sonucunda "uzaklaşanlar" şeklinde algılanır.¹¹²

¹¹² Jack Fredrick Myers, *The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design*, Holt, Rinehard and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, s. 120

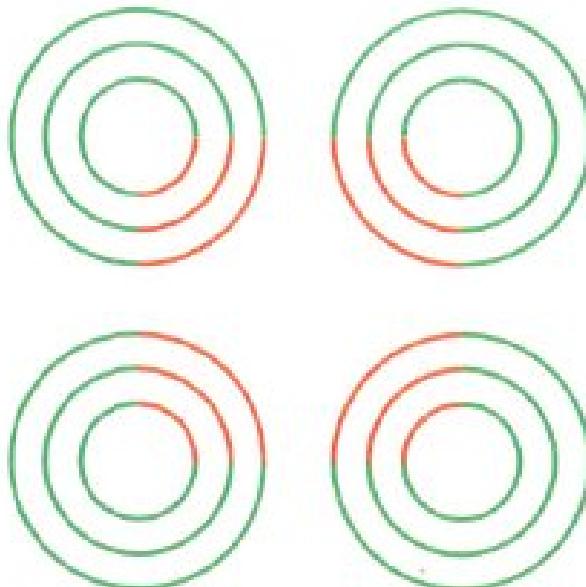
Resim 24 Münsterberg¹¹³ Yanılsaması (Jacques Ninio, *The Science of Illusions*, Cornell University Press, Amerika Birleşik Devletleri, 2001, s.38)

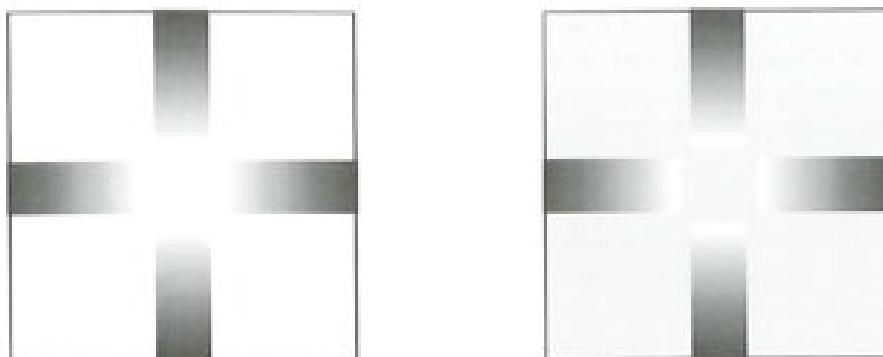
Resim 25 D.M. Mac Kay¹¹⁴ Yanılsaması, (Jacques Ninio, *The Science of Illusions*, Cornell University Press, Amerika Birleşik Devletleri, 2001, s. 51)

¹¹³ Hugo Münsterberg (1863-1916) Alman kökenli Amerikalı psikolog.

¹¹⁴ Donald MacCrimmon Mac Kay (1922-1987) İngiliz fizikçi.

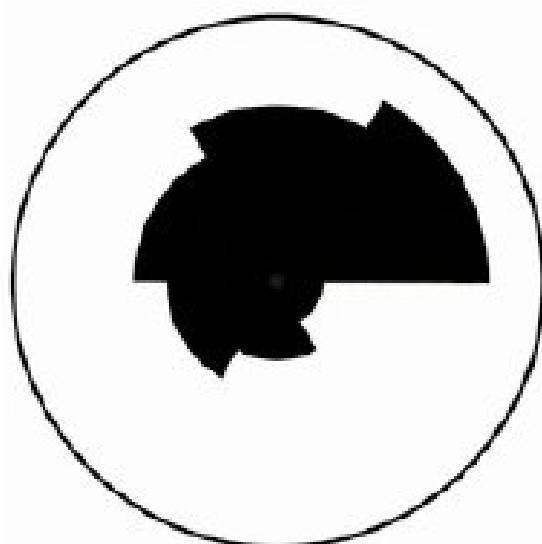
Resim 26 Dario Varin Yanılsaması¹¹⁵, Neon Etkisi (Jacques Ninio, *The Science of Illusions*, Cornell University Press, Amerika Birleşik Devletleri, 2001, s.108)

Resim 27 Parlama ve Duman Etkisi (Gelb Yanılsaması¹¹⁶) (Jacques Ninio, *The Science of Illusions*, Cornell University Press, Amerika Birleşik Devletleri, 2001, s. 70)

¹¹⁵ Dario Varin yanılsaması; 1971 yılında Dario Varin tarafından Milano Üniversitesi'nde *Perception*, 1997, volume 26, s. 1353-1366 no lu makale ile açıklanmıştır. Bazı renklerin bir araya gelişlerinde sanal olarak renk yaratılması ile ilgilidir. (<http://discovermagazine.com/2003/aug/neuroquest/>)

¹¹⁶ Gelb Yanılsaması; Siyah bir zemin üzerinde dört adet beyaz eşit ölçütde kare ve dört adet beyazdan siyaha doğru renklenen siyah diktiğenlerin yukarıdaki şekillerdeki gibi yerleştirilmesi durumunda olusur. Beyazdan siyaha doğru değişimde oran 5:1 olarak belirlenirse Mondrian paterni olarak da adlandırılan yapı ile karşılaşılır (sağdaki şekil). 3:1 oram ise parlama etkisi yaratır. (sol şekil) (<http://www.journalofvision.org/content/3/9/420.short>)

Resim 28 Fechner¹¹⁷ Yanılsaması – Benham¹¹⁸ Yanılsaması¹¹⁹ (Jacques Ninio, *The Science of Illusions*, Cornell University Press, Amerika Birleşik Devletleri, 2001, s. 49)

¹¹⁷ Gustav Theodor Fechner (1801-1887) Alman deneysel psikolog.

¹¹⁸ C.E. Benham, 1894 yılında Fechnerin yanılsaması ile ilgili olarak "suni renk tayıfi" adı ile bir oyuncak tasarlamıştır. (Resim 28 de alttaki şekil.) Dönme hızına bağlı olarak farklı yanılsamalar oluşur. (http://www.michaelbach.de/ot/col_benham/index.html)

¹¹⁹ Fechner Yanılsaması – Benham Yanılsaması: Üsteki disk saniyede 30 kere dönecek şekilde saat yönünde döndürülüğünde siyah ve beyaz'dan oluşan diskte renkler belirmeye başlar. 1838 yılında Fechner tarafından geliştirilmiştir.

1.1.3 Göz

Tüm tarih boyunca; eski zaman veya modern zamanlarda yaşayan sanatçı veya sıradan bir izleyici için gerçeği incelemek veya onu kaydetmek için her zaman göze ihtiyaç duyulmuştur. Çok az kişi, sanatçıların görebildiği duyarlılığa veya farklı bakış açısına sahip olabilir. Göz, insanlarda anlama ve anlamlandırma için beyne gerekli verileri iletten en önemli organlardan biridir. Gözle ve görme ile yakın ilişkili olarak bugün günlük yaşamda kullanılan bir çok araç örneğin digital fotoğraf makineleri, televizyon, bilgisayar, video cihazları, kameralar ışığın keşfi süreçinde teknolojinin yardımı tasarlanmış ve yaşamı kolaylaştıracı yönde ortaya koyulmuştur.

Beyin ve görme fonksiyonu herifz tamamen anlaşılabilmiş değildir. Bununla birlikte, ışığın dalga ve parçacık olarak yayıldığı bilimsel olarak ispatlanmadan çok önce, gözün anatomi yapısı ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Göz anatomisine ait ilk şekillere, İslam literatüründe rastlanmaktadır. Tıp bilim adamları Ali bin İsa¹²⁰ (9.yüzyıl) ve Musullu Ammar'ın¹²¹ (9. yüzyıl) eserleri batı göz hekimliğinin ana kaynakları olmuş ve 18. yüzyılın sonuna kadar önemini kaybetmemiştir. Hipokrat'tan¹²² (M.Ö. 460-370) önce göz anatomisine ait bilgiler, tahminlere dayanılarak oluşturulmuştur. 16. yüzyılda bilim adamlarının görmeye ait yeni bilgiler elde etmeleriyle birlikte, modern göz anatomisine ait bilgiler ortaya çıkmıştır. 1600'de Alman cerrah Gulelmus Fabricius Hildanus¹²³ (1560-1634), lens (mercek)'in gözdeki gerçek durumunu ortaya koyunca, bugün bilinen anatomik yapının temeli atılmıştır. Bu konuda Yunan filozoflarının çok farklı fikirler öne sürümüştür. Örneğin Yunan filozoflarından Platon gözden çıkan enerji (ışık) sebebi ile nesnelerin görülebildiğini öne sürümüştür. Diğer bir Yunan filozofu Galen¹²⁴(129-199/217), görmeyi meydana getiren görme ruhlarından bahsetmiştir. Benzer şekilde İslam düşünürleri de, görmenin, gözden çıkan bir enerji sonucu olduğunu iddia etmişlerdir.¹²⁵

Daha sonraları, 10. yüzyıl yaşamış olan meşhur İslam hekimi El-Razi'nin¹²⁶ (865-925), "Görmenin Tabiatı Üzerine" adlı derleme eserinde, gözlerin ışık kaynağı olmadığı belirtilmiştir.

¹²⁰ Ali bin İsa, 9. Yüzyılda yaşamış Arap astronom, göz bilimci ve coğrafyacı.

¹²¹ Musullu Ammar, 9. Yüzyılda yaşamış Arap astronom ve göz bilimci.

¹²² Hipokrat, (M.Ö.460-370) Antik Yunan, hekim ve fizikçi.

¹²³ Gulelmus Fabricius Hildanus (William Farby – Fabricius von Hilden) (1560-1634) Alman, bilim insanı ve modern Alman cerrahisinin kurucusu.

¹²⁴ Aelius Galenus (Claudius Galenus) (129-199/217) Yunan filozof, farmakolog, psikolog, cerrah, matematikçi.

¹²⁵ <http://www.nedirbilim.com/dizin5/oftalmoloji.html>, 04012011, 11.10

¹²⁶ El Razi (Ebu Bekir Muhammed ibn Zekeriye el-Razi) (865-925) İranlı kimyager, hekim, filozof.

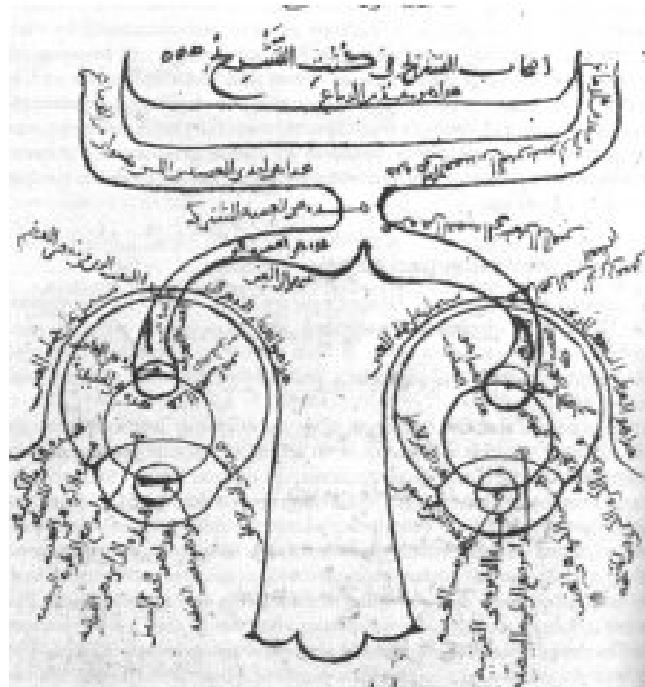
Resim 29 El – Razi'nin "Görmeyen Tabiat Üzerine" Kitabından
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Colofon-Libro_de_Medicina_de_Razi.jpg)

Okuma gözüğünü de bulan İbn-i Heysem¹²⁷ (965-1038/1040), geometri ve fizik üzerine çalışarak bir dizi optik problemi çözmiş ve bilinenin aksine, cisimlerin kendilerinden çıkan ışınların göze gitmesi sonucu görüldüklerini ünlü kitabı "Kitab-ü! Menazir'"de ortaya koymuştur. İbn-il Heysem'le birlikte, yalnız modern fizyolojik optik değil, aynı zamanda modern astronominin başladığı kabul edilebilir. 16.yüz yılın sonlarında astofizikçi Johannes Kepler¹²⁸'in (1571-1630) optik ve astronomi konusundaki çalışmaları, İbn-i Heysem'inkileri tamamlamış ve benzer sonuçlara ulaşmıştır. Kepler'le birlikte göz, İbn-il Heysem'in ortaya koyduğu kanunlara uygun optik bir mekanizma olarak düşünülmeye başlanmıştır.¹²⁹

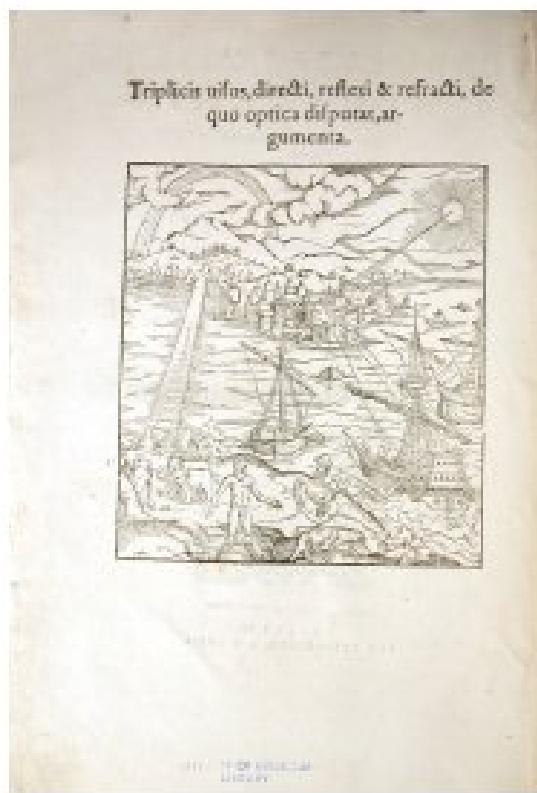
¹²⁷ İbn-i Heysem (965-1038/1040) Arap fizikçi, matematikçi ve filozof.

¹²⁸ Johannes Kepler (1571-1630), Alman astrofizikçi, fizikçi ve matematikçi. Güneş sistemi keşfetmiş ve gezegenlerin elips yörüngelerini ortaya koymuştur.

¹²⁹ <http://www.nedirbilelim.com/dizin5/oftalmoloji.html>, 04.01.2011, 11.10

Resim 30 Abu Ali al-Hasan, Göz Şeması, 11.yüzyıl
(<http://www.humen.nu/rekveld/wp/?p=30>)

Resim 31 Abu Ali al-Hasan, "Optik Kitabı" Kapağı
(<http://haci.ou.edu/exhibits/exhibit.php?exbgrp=9&exbid=52&exbpg=21>)

Rönesans dönemi sanatçı ve bilim insamı Leonardo da Vinci (1452 -1519), kadavralar üzerinde yaptığı diseksiyon¹²⁰ ve çizimlerle çeşitli ilerlemeler kaydetmiş, yapışal olarak göz anatomisini resimlemiştir. 17.yüzyılın ilk yarısında, gözün mercek yapısı incelenmeye başlanmıştır. Fransız düşünür Rene Descartes¹²¹ (1596-1650) göz yapısı ile ilgili çok detaylı araştırmalarda bulunmuştur. 1637 yılında yayınlanan "Dioptrique" adlı eserinde; ışık ışınlarının ön göz bölgesinde bulunan göz merceğine geliş ve gözün arka bölgesindeki retina tabakası üzerine ters döşen görüntü şeklini gösteren diyagram bulunmaktadır.

19.yüzyılda İspanyol nörolog Santiago Ramón y Cajal¹²² (1852-1934), gözün retina- ağ tabaka yapısında ışığı farkedebilen hücrelerin var olduğunu öne sürmüştür. Konik ve çubuk hücreler olarak iki farklı ışığa duyarlı hücre yapısı tanımlanmıştır. Aynı dönemde, İngiliz fizikçi Thomas Young, 1802 yılında üç renkli görme sistemini destekleyecek ışığa duyarlı hücrelerinin varlığını açıklamıştır. 1850 yılında, Hermann von Helmholtz; gözde bulunan ışığa duyarlı algılayıcıların, sinirler yolu ile beyine sinyaller göndermekte olduğunu ve beyinde bu sinyallerin değerlendirildiğini açıklamıştır. Helmholtz gözde bulunan konik hücrelerin kısa- orta ve uzun dalga boyalarını (kırmızı – yeşil- mavi/mor) algıladıkları açıklanmıştır. Young- Helmholtz kuramı olarak bilinen kurama göre; üç tip ışığa (kırmızı- yeşil-mavi/mor) duyarlı (topluyıcı) konik hücre tipi olduğu kabul edilir. Bütün diğer renkler bu üçlü sistemin oluşturduğu renk sinyalleri karışımı ile görürlürler. George Wald¹²³ (1906-1997) ise çubuk hücrelerde bulunan rodopsin adlı molekül yapısının ışık duyarlılığı sonucunda üretildiğini ve bu üretimin nöronlara sinyaller olarak yansadığını ortaya koymuştur.¹²⁴

İngiliz fizikçi James Clerk Maxwell¹²⁵ renklerin, biliminin beyinsel aktivitelerini inceleyen nöroloji ve psikoloji ile birlikte ele alınmasının doğru olduğunu belirtmiştir. ışık enerjisi renkler yolu ile duyumsanabilir. Bu sadece ışığın çok küçük bir bölümü olup, algılamanın en başıdır. Burada ilginç olan nokta, renkler ışığın olmadığı yerlerde, insan beyninde ve zihinde görülebilir. Örneğin rüyalarda, sanal renk görüntülerinin oluşması ile (after images), basın çarpılığında, göz organına yapılacak basınçla, belli ilaçların oluşturduğu etkilerle (LSD gibi) renk görülebilir.¹²⁶

¹²⁰ Diseksiyon; inceleme için yapılan özellikle bozmayan ayırma işlemi

¹²¹ Rene Descartes (1596-1650) Fransız matematikçi, filozof ve bilim insanıdır.

¹²² Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) İspanyol tarihçi, nörolog. Modern nörolojinin kurucusu.

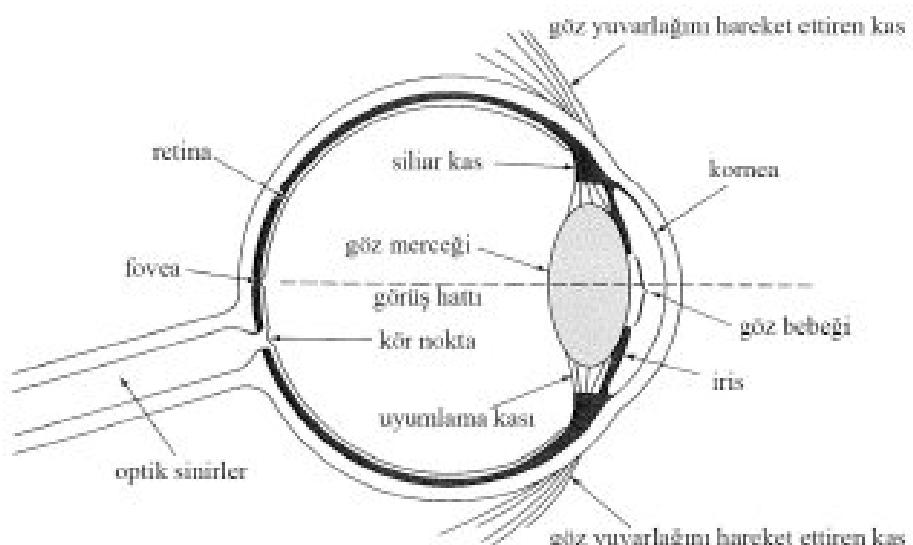
¹²³ Georges Wald (1906-1997) Amerikalı bilim insanı, 1967 Nobel Ödülü sahibidir.

¹²⁴ Sidney Perkowitz, Empire of Light, History and Discovery in Science and Art, A John Macrae Book Henry Holt and Company, New York, 1996, s.18-19

¹²⁵ J.C. Maxwell; İngiliz fizikçi, elektromagnetizma temellerini bulan bilim insanıdır.

¹²⁶ Faber Birren, "Color Perception in Art: Beyond the Eye into the Brain", Leonardo, Vol. 9, No. 2 (Spring 1976), s.105-110, The MIT Press, <http://www.jstor.org/stable/1573116>, 11.10.2010, 15.25

Bir objeden yansıyan ışığın dalgaları; gözün ön bölümündeki mercekten geçerek, net görüntü retinaya - ağ tabakası üzerinde ters görüntü olarak odaklanır. 1.1.1 Optik – Yansuma – Kırılma bölümünde açıklandığı gibi farklı dalga boyları, farklı renkleri oluşturur. Işık dalgalarını sezen çubuk hücreler, parçacıkların yaydıkları dalga boyuna göre salgıladıkları rodopsin seviyesini değiştirirler. Bu değişim bilgileri nöronlar yoluyla anlaşılmamak üzere elektriksel sinyaller olarak beyne iletilir. Çubuk hücreler rengi farkedemez sadece ışık kaynağını farkederler. Işık şiddetinin az olması durumunda bile ışığı algılayabilirler. Konik hücreler ise rengi ayırt ederler. Ancak bu durumda ışık şiddetinin belli bir seviyede olması gereklidir. Örneğin alacakaranlık bir ortamda, renk bilgileri olmadan objeleri, harket farkedilir. Işık şiddeti arttığında ise obje renkleri tanımlanabilir. Milyonlarca konik ve çubuk hücre, gözün ağ tabakasında optik sınırlere yakın bir bölgede yer almaktadır. İnsanın detayları farkedebilmesi için sağlıklı bir gözde bulunan retinaya - ağ tabakasında altı milyon konik hücre olması gerektiği yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.¹³⁷

Resim 32 Gözün Fizyolojik Yapısı (Jack Fredrick Myers, The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design, Holt, Rinehard and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, s. 223)

Yapısal olarak incelendiğinde göz, insan vücutundan, kafatası bölgesinin 1/3 üst kısmında bulunan iki adet orbital boşlukta¹³⁸ göz organları yer almaktadır. Normal bir insanda iki adet göz bulunmaktadır. Orbital boşluklar; göz küresini, ilgili tıbbi kasları, sinirleri, bağ dokusunu içeren kafatası kemiklerinden oluşan bir sistemdir. Göz çukuru olarak adlandırılabilceğimiz orbital

¹³⁷ Sidney Perkowitz, Empire of Light, History and Discovery in Science and Art, A John Macrae Book Henry Holt and Company, New York, 1996, s. 24-25

¹³⁸ Orbital boşluk, dairesel boşluk anlamındadır.

boşluklar, göz küresi ile birlikte üzeri bağ dokusu ile sert yağı dokusu tarafından doldurulmuştur. Göz organını korumak üzere göz kapakları vardır. Göz kapakları gözlü korur ve ön şeffaf tabaka-ön kornea (prekorneal) göz yaşı tabakasına katkıda bulunur. Göz yaşının gözün saydam yüzeyine eşit şekilde dağılmmasını sağlar. Üst ve alt göz kapakları kapandığı zaman göz tamamen göz çukurunda kalır. Üst göz kapağı alt göz kapağına göre daha hareketlidir. Ortamda bulunan toz, kirli hava, fazla ışık gibi durumlarda göz kapakları koruma işlemlerini yaparlar. Göz yuvarlığı, sert tabaka, damar tabaka, sinir tabaka adı verilen iç içe geçen üç tabakadan oluşur (Resim 32).¹³⁹

Sert tabaka (fibröz); gözün en dış kısmında bulunur ve bağ dokudan oluşmuştur. Ön kısmında; şeffaf saydam tabaka (kornea), arka kısmında beyaz renkli sert tabaka (sklera) bulunur. Kornea belli oranda ışığı kırar (43 diyoptri¹⁴⁰). Bu bölüm; göz yaşı, göz içi suyu ve etrafındaki damalardan beslenir. Saydamlığı görmeyi sağlar. Saydamlığı kaybetirse, göz sadece ışık ve hareketleri farkedebilir ama göremez. Göz küresinin ön kısmı saydam olan kornea tabakasından oluşur. Göz küresinin 1/6 si kornea tabakasıdır. Göz küresi dikay eksende basık bir küreye benzetilebilir. Küre yapısı dikay eksende 23mm, yatay eksende 23,5mm'dir. Anatomik eksen ön ve arka kutupları birleştiren çizgi olarak kabul edilir. Net görüntününoluğu noktası; retina-ağ tabakası üzerinde yer alan fovea santralis noktasıdır. Bakılan obje ile bu nokta arasında ki çizgi optik eksen olarak tanımlanır. Gözün anatomik ekseni ve optik ekseni birbirleri ile kesişmez, şeffaf olan kornea dışında sert kısmını kaygan ve beyazdır. Göz aki olarak adlandıracagımız bölümdür. Alt tabakadaki damarlı bir yapıyı tamamen örter.

Damar tabaka (vasküler tabaka), sert tabakanın içinde bulunur. Gözü besleyen kan damaları bu bölgede bulunur. Damar tabaka üç kısımdan oluşur. Koroid; arka alanda büyük bir kısmı meydana getirir. Siliar cisim; Koroid ile iris arasında olan bölgedir, uyumlama işini yapan siliar (m.ciliaris) kas bu bölgededir. Işık ışınlarının şiddetine bağlı olarak kasılarak göz merceğinin şeklini değiştirir. Bu işlem akomodasyon-uyumlama olarak bilinir. Siliar kası kasıldığı zaman göz merceği kalınlaşır, gevşediği zaman yassılaşır. Bu değişimler göz merceğinin ışığı karma miktarlarını değiştirerek uyumlamayı sağlar. Bu işlemlerle eş zamanlı olarak irisdeki kaslar yardım ile göz bebeği (pupilla) küçülür veya genişler. Gözün net görebilmesi için bakılan objenin uzaklığuna göre bu ayarlama yapılır. Sert tabaka ile damar tabaka arasında irisin arkasında yer alan göz merceği, damar lifçikler yardımı ile tutulur. Iris;

¹³⁹ <http://www2.bayar.edu.tr/baristoprak/ders/Anatomı.pdf>, 04.01.2011, 11.15

¹⁴⁰ Diyoptri; optik biliminde bir merceğin veya aynanın optik gücünü (kirma gücü) ifade eden birimdir. Odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilir. İnce kenarlı mercekler pozitif, kalın kenarlı mercekler negatif diyoptri değerine sahiptir. 1872 yılında Fransız oftamolog (göz bilimci) Felix Monoyer tarafından ortaya atılmıştır.

göze rengini veren bölgedir. İrisin ortasındaki boşluğa göz bebeği adı verilir (pupilla). Işık değişimlerinde, ani duygusal değişimlerde, ısı değişimlerinde, uykuda, bayılmalarda göz bebeği tepki verir ve büyür. Gözün rengini iriste bulunan kromatofor hücrelerin pigment değerleri belirler. Pigment miktarı az olduğunda göz açık renkli, fazla olduğunda ise koyu renkli olur.¹⁴¹

Sinir tabaka- Ağ tabaka (Retina- nöral tabaka); gözün en iç tabakasıdır. Görmeyi sağlayan bölge bu bölgedir. Göz küresinin en iç katmanıdır. İnce şeffaf bir membrandır. Dış pigmente kisim iç nöral (sinir ağları) kısımlardan oluşur. Dış pigmente kisim olarak tanımlanan retina pigment epitel dokusunda¹⁴² bulunan hücreler, yine retina üzerinde bulunan çubuk (rod) ve konik (cone) hücrelerin dış cepherleri ile yakın temas halindedir. Epitel dokuda bulunan altigen şeklindeki hücreler retina kan bariyerine katkıda bulunarak toksit maddelerin ulaşmasını engeller. Işık algılanması ve çubuk hücrelerin dış yapılarının yenilenmesi görevini yaperler. Vitamin A ile birlikte, rodopsin ve iodopsin molekülü üretimiğini sağlarlar. Nöral retina (sinir ağları) tabakası dört ana grup hücreden oluşur.¹⁴³

Gözde retina üzerinde, çubuk (rod) ve koni (cone) olmak üzere iki tip fotoreseptör (ışık sezici-algılayıcı) hücre vardır. Çubuk hücreler gri tonları algılar ve karanlıkta görmeyi sağlar. Çubuk hücrelerin sayısı 110-125 milyon kadardır. Fovea bölgesinde (görüntünün odaklandığı bölge) çubuk hücre yoktur. Çubuk hücrelerin boyları 100-120 mikrometredir. Hücrelerin dış kısmı ışık uyarının aldığı bölgedir. Dış kısımda fotosensetif¹⁴⁴- ışığa duyarlı pigment rodopsin bulunur. Retina tabakasının yan yüzlerinde yoğunlukları fazladır.

Konik hücrelerin sayısı yaklaşık 6,3-6,6 milyon kadardır. Yoğun olarak fovea bölgesinde bulunurlar. Retinanın yan yüzlerine doğru sayıları azılır. Dış yapıları koniye benzer, boyları yaklaşık olarak 65-75 mikrometredir. Çubuk hücrelerden farklı olarak rodopsine benzeyen ışığa duyarlı molekül grubu iodopsin içerirler. Üç farklı konik hücre vardır. Her biri opsin proteininin farklı türevleridir. Üç farklı konik hücre; renk tayfindaki farklı bölgeleri algılar. Konik hücreler, kırmızı (%10), yeşil (%45), mavi (%45) oranlarında ışık renklerini algılar. Renkli ışık, bu üç tip konik hücre tarafından yakalanır ve sinir uçlarına içerisinde alınan ışık renk oranlarına göre beyne iletilmek üzere sinyal üretir. Böylece, renk karışımıları üç farklı ışık rengine göre kodlanmış olur ve beyin rengi tanımlar. Örneğin; sadece kırmızı ışık,

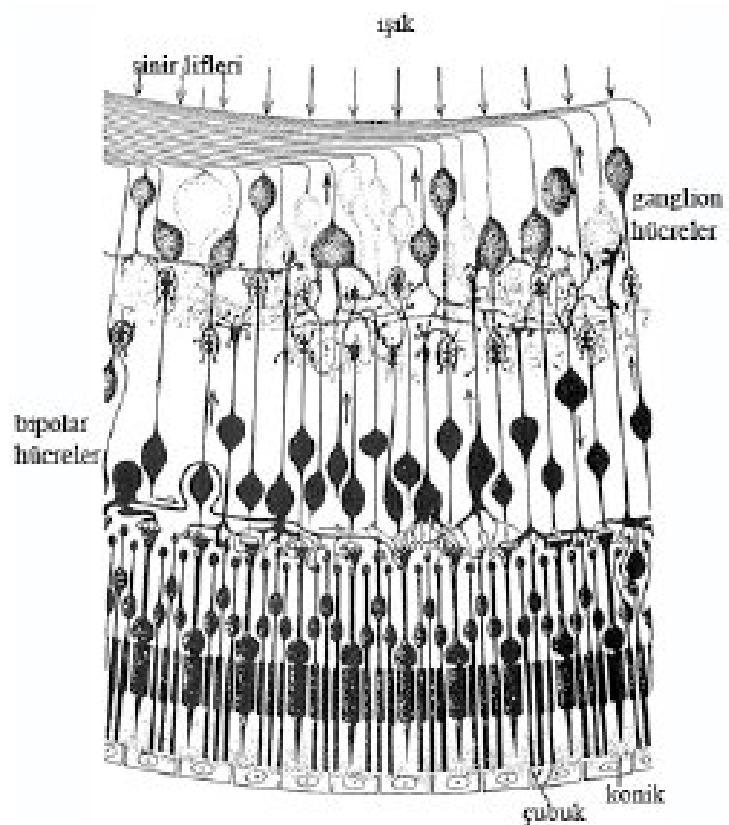
¹⁴¹ <http://www.turkcebilgi.com/goz/ansiklopedi>, 04.01.2011, 12.15

¹⁴² Epitel doku (Epithelium), vücutun, iç ve dış yüzeyini örten, araları çok sıkı olan farklı özelliklere sahip hücrelerden oluşan ve özelleşmiş dokudur.

¹⁴³ <http://www2.bayar.edu.tr/baristoprak/ders/Anatomii.pdf>, 04.01.2011, 11.15

¹⁴⁴ Photosensetive – fotosensetif; ışığa duyarlı demektir.

sadece kırmızıyı yakalayan konik hücreler tarafından algılanır. Sarı ışık; kırmızı ve yeşil ışığa duyarlı olan konik hücrelerden eşit miktarda hücre etkilenecek şekilde algılanır. Cyan ışık ; mavi ve yeşil ışığa duyarlı konik hücreleri eşit miktara uyarır. Beyaz ışık; her üç tip hücrenin eşit miktarda uyarılması ile algılanır. Bu sisteme renkli görmede üç renk kuramı¹⁴⁵ adı verilmiştir. Üretilen mavi, kırmızı ve yeşil rodopsin proteinleri üç farklı gen tarafından üretilir. İnsan vücutu ve beynin çalışması gerçekten karmaşık ve şaşutıcı süreçleri içermektedir. Bu fizyolojik sistemin sadece bir bölümü olan görme sürecinde; renkler, objelerin özellikleri, formları, farklıları ve uzaklıkları algılanır.¹⁴⁶ Bipolar hücreler, konik ve çubuk hücrelerle bağlantılıdır. Kaydedilen ışık duyarlılığı seviyesini ağ tabakasına taşıyabilmek için Ganglion hücrelere sinir uçları ile bağlıdır. Bu şekilde beyne gönderilen rodopsin ve/veya iodopsin molekül seviyelerinin değişiminin iletişiminde rol oynar.

Resim 33 Retina Tabakasındaki Hücre Yapıları (Jack Fredrick Myers, *The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design*, Holt, Rinehard and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, s. 225)

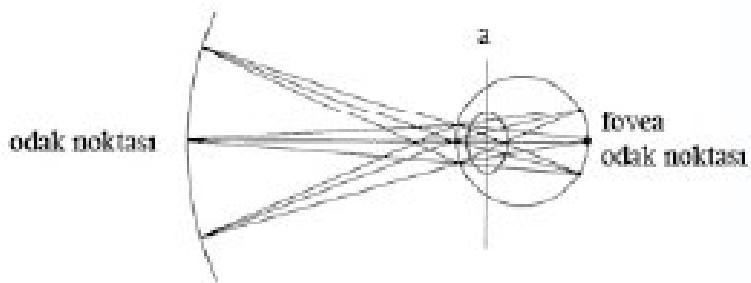
Ganglion hücreleri, ağ tabakasının - retinanın iç kısmında yer alırlar. Tek bir katman olarak retina yüzeyini kaplarlar. Optik sinire yaklaşıkları zaman katmanlarının sayısını artar. Diğer destek hücreleri ile bağlantılıdır. Destek hücreleri, Müller hücresi olarak adlandırılır. Ağ

¹⁴⁵ Trichromatic Theory of Color Vision

¹⁴⁶ <http://www.biologymad.com/NervousSystem/eyenotes.htm>

tabakasının- retinanın bütünü boyunca yayılmışlardır. Retinada yer alan sinir hücreleri arasındaki boşlukları doldururlar.¹⁴⁷

Gözde işlenen ve verilere dönüştürülen görüntü beyne ulaşığı zaman; sol gözden alınan veriler beyinde korteks tabakasında sağ lobda, sağ gözden alınan verilerse sol lobda yer alır. İzleyicinin gözü, görme alanının orta bölümünde yer alan bölgeyi daha net algılar. Bunun nedeni, retinanın orta bölümünde daha fazla konik (cone) hücre bulunmasıdır. Beyinde bulunan hücrelerin büyük bir oranı buradan gelen bilgilere yanıt verirler. Görüntü alanında orta bölüm dışında kalan bölgelerde yer alan ve göze ulaşan görüntüler için beyinde daha az sayıda nöron devreye girer. Beyne aynı anda ulaşan diğer duyumlar beyinde diğer alanlarda yer alan nöronlar tarafından yanlıstantırlar. Gözde retina tabakasında net olarak ancak ters (dilşey) olarak netleşen görüntü beyinde tekrar düzeltılır. Her bir gözün görüş alanı birbirinden farklıdır. İlginç olan nokta, idrak etmede kişiye özgür olarak, beyin sağ ve sol gözden gelen verilere farklı öncelik verir. Bir göz diğerine göre daha baskındır. Bu durum sağ ve sol el kullanımındaki baskın değerler gibidir.¹⁴⁸

Resim 34 Görme Sistemi (Jack Fredrick Myers, *The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design*, Holt, Rinehard and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, s. 227)

Göz noktalara odaklanır (Resim 34). Bir düzlem üzerindeki bütün noktaları aynı anda net olarak görmemiz. Örneğin belli bir mesafedeki görüntüde, belirli bir noktasal alana odaklandığında, birden odaklanılan nokta dışında kalan alanların netliği kaybolur. Genel görüntüyü tamamlamak için göz hemen yakındaki başka bir noktaya geçer ve oradan görsel bilgileri alarak beyne iletir. Anlamlandırma süreci içinde göz tarafından yakalanan bu veriler bütün olarak değerlendirilir. Bu göz hareketi sırasında retina üzerinde yeni görüntü

¹⁴⁷ <http://www2.bayar.edu.tr/barisopراك/ders/Anatomii.pdf>, 04.01.2011, 11.15

¹⁴⁸ Carolyn M. Bloomer, *Principles of Visual Perception*, Design Press, New York, 1990, s. 49-50

milisaniyeler içinde oluşur. Göz oranı sürekli hareket halindedir. Görme işlemi fiziksel ve algusal oldukça karmaşık bir süreç içerir.¹⁴⁹

Göz yapısı gereği, renk dışında ayrıca hareketi farkeder. Göz kasları ve fizyolojik yapı sayesinde göz hareket ederek görüş alanı içindeki hareketeden objeleri yakalar. Bunun yanı sıra, farkında olmadan gözde seyirme olarak tanımlanabilen bazı fizyolojik değişimlerle karşılaşılabilir. Bir an içinde gerçekleşen bu olayda; göz görüş alanına giren ve çok kısa süre ile kalan hareket veya objeyi algılayabilmek için bu hareketi yapar. Ancak beyin tarafından anlaşılmaz.

Platon'dan itibaren antik dönem filozofları, gözün kendisinin ışık kaynağı olduğu, gözden çıkan ışınların cisimleri görünür kildiğini kabul etmişlerdir. Bu açıklama; bir bakıma bugün açıklamaya çalıştığımız görme sürecinde geldiğimiz noktanın farklı söylemiş şeklidir diye düşünülebilir. Aslında yapılan son deneyler, gözün, her ışık değişimini kaydeden bir kopya makinası gibi davranışmadığını göstermektedir. Beyin ve göz işbirliği; seçicidir; algı seçiciliği, ilgi ve zekaya bağlı olarak görme oluşur. Başka bir deyişle, gözün kendisinin belirdiği (kaynak olduğu) bir görme işlemi söz konusudur.

1.2 Renk ve Pigment

Renk bir duyum, ışık ise bilinçte oluşandır. Görme işlemi süreçinde; fiziksel uyancılar, biokimyasal süreç, kimya, fizik, fizyoloji ve psikoloji bir aradadır ve bütün olarak görmeyi oluşturur. Çevremizde bulunan ortamlardaki ışık kaynaklarından yayılan ışık, bir çok dalga boyunun karışımı olan ışaktır. ışık değeri ve şiddeti farklılaşıkça, farklı renk oluşur. Bu konuda uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarla bir rengin on milyona ulaşabilen sayıda farklı tonunu ekde etmek mümkün olmuştur.

Herhangi bir şekilde rengi tarif ederken, şiddet, yoğunluk ve ışık değerlerinden birlikte bahsedilir. Fizik biliminde renk, elektromagnatik tayfta 400-700 nm aralığındaki dalga boyutlarındaki bölgede bulunur.(Resim 7, s.18) Bu bölge, görülebilen rengin algılanıldığı bölündür. ışık dalgaları belirli bir yoğunluk değerine ulaştığı zaman, renk oluşur. Beyin algıladığı bu ışık değerini renk olarak tanımlar ve kabul eder. Algı beyne bağlıdır. Aynı şartlar altında bile bazı gözlemciler için aynı obje yakın ama farklı renklerde algılanıp

¹⁴⁹ Jack Fredrick Myers, *The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design*, Holt, Rinehart and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri, 1989, s. 227

tanımlanabilir. Kısaca rengin algılanmasında fizik, kimya, psikoloji ve sosyolojinin birlikte etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Objenin renkli olarak görülebilmesi ışıkla bir şekilde bağlantıda olması ile mümkündür. Objenin yapısı ve buna bağlı olarak ışıkla oluşurduğu ilişki fizik kuralları ile açıklanır. Psikolojik olarak renk, göz tarafından beyince ulaştırılan ışık verilerinin değerlendirip yanıtlanmasıdır. Bu yanıt; daha önce kaydedilmiş verilerle karşılaştırma veya yeni bir bilgi olarak kaydetme, öğrenme sürecini kapsar.¹⁵⁰

Görsel sanatlarda ise renk; yapının çizgisi, tonu ve dokusu gibi bir elemandır. Rengin kimyasal olarak oluşturulabileceği bir çok malzeme; örneğin; tempura, yağlı boyalar, su boya, pastel, guaj, toz boyalar ile birlikte bir çok farklı yüzeyde (tuval, pano, fresk, yazma, kumaş, minyatür, el yazması gibi) görülebilir renkli görüntü, şekil oluşturmak mümkündür. Eski dönemlerde renk; el sanatlarında, oluşturulan görsellerde, yazma kitaplarda; dönemde etkin olan, kültür, din ve yönetim biçimlerine göre bazı kısıtlamalar ve sınırlamalarla ritüel ve dekoratif olarak kalmıştır.¹⁵¹

Görülebilen maddelerin içindeki pigment adı verilen moleküller yapılar maddenin rengini belirler. Görülebilir ışık altında kalan bir maddenin üzerine düşen ışık; birçok dalgaboyunun karışımıdır. Maddenin içinde bulunan pigmentler, yeterli derecede ışık enerjisi ile karşılaşduğu zaman, molekül yapısındaki atom değerlerine bağlı olarak rengi oluşturur. Bu oluşum, maddenin üzerine düşen ışığın bazı dalga boyalarını yutması bezlarını ise geri yansıtması ile gerçekleşir. Pigmentlerin harekete geçmesi için belli bir enerji değeri gereklidir. Gözün görübileceği ışık dagaları bu enerjiye sahiptir.

Pigmentler organik veya inorganik olabilirler, sıvılarla karışabilirler ve boyaya yapımında kullanılırlar. Karbon elementi içeren pigmentler organik olarak tanımlanır. Inorganik pigmentler, organik olanlara göre daha parlak ve dayanıklıdır. Organik pigmentler doğal kaynaklardan elde edilir ve yüzyıllardır geleneklere bağlı kültürel birimlerle oluştururlar. Bugün birçok pigment, inorganik veya sentetik organik olarak üretilmektedir. Sentetik organik pigmentler, petrokimya endüstrisinde elde edilen malzemelerden elde edilir. Inorganik pigmentler başta okside olma gibi basit kimyasal reaksiyonlardan veya doğal olarak topraktan meydana gelirler. Inorganik pigmentler beyaz opak¹⁵² pigmentleri içerirler ve opaklılığı sağlarlar. Diğer renklerden daha ışıklıdırlar. Baryum sülfat ($BaSO_4$) bilinen en parlak ve en ışıklı beyazdır. Kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, bazı deniz canlıları

¹⁵⁰ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/126658/colour>

¹⁵¹ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/530048/scroll-painting>

¹⁵² Opak, ışığı geçirmeyen, şeffaf olmayan olarak kullanılmıştır.

(diatomaceous silica)¹³³ ve çin kilini (kaolin)¹³⁴ beyaz rengin ömrünü uzatmak için boyaya katılabilirler. Siyah pigment, genelde karbon parçalarından elde edilir. Örneğin, baskı mürekkebinde karbon siyahı kullanılır. Demir oksit doğada, sarı-kahve (ochres), turuncu-kahve (siennas) ve kahverengi (umbers) olarak bulunur. Ana elementlerden krom; krom sanısı, turuncu ve yeşil oluşturulmasını sağlar. Kadmiyum ile parlak sarı, turuncu ve kırmızı elde edilir. Prusya mavisi ve maviler organik veya inorganik olarak bakır ve kobaltlı pigmentlerden elde edilirler. Bazı metaller, toz haline getirilerek pigment olarak kullanılır. Düşük sıcaklıkta uranyum tuzları, kalsiyum florit, kalsiyum tungustat gibi bazı pigmentler floresan verir. Toprak alkali ve çinko sülfürlerle çinko silikatler fosforesan veren pigmentlerdir.¹³⁵

Işık renkleri için ana renkler; kırmızı, yeşil ve koyu mavidir. Bu üç temel ışık rengi birbirleri ile karışarak diğer ikincil ışık renklerini oluştururlar. Üç temel ışık renginin birleşimi beyaz ışığı oluşturur.

*Kırmızı + Yeşil = Sarı
Yeşil + Mavi = Cyan
Kırmızı + Mavi = Magenta
Kırmızı + Yeşil + Mavi = Beyaz*

Pigment renklerinde üç ana renk; sarı, kırmızı ve mavidir. İkincil pigment renkleri bu renklerin karışımı ile elde edilir.

*Kırmızı + Sarı = Turuncu
Sarı + Mavi = Yeşil
Kırmızı + Mavi = Mor*

Pigment renkleri ile boyalı bir yüzeyde; ışık renklerinde çıkarım gereklidir. Örneğin ikincil pigment renk olan yeşil için, mavi ve sarının karışımı gereklidir. Gelen ışaktaki kırmızı, mavi tarafından emilir, sarı da gelen mavi ışığı emer. Böylece yeşil renkli ışık yüzeyden yansır. Kırmızı ve mavi ışık rengi çıkarılmıştır. (Resim 35 b) Ana pigment renkleri karıştırılırsa siyaha yakın koyu kahverengi elde edilir. (Resim 37)

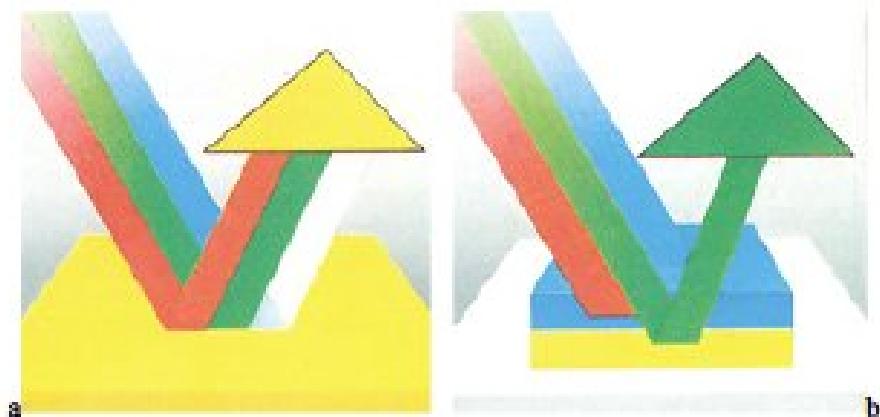
Renk değişkenleri olarak bilinen; renk özü (*hue*), rengin ton değeri / gri ton değeri (*value*) , ışıklılık değeri (*chroma*/chroma) olarak üç temel değerle tanımlanır. Renk özü; örneğin

¹³³ Diatomaceous silica; bazı çeşit deniz yosunu, plankton çeşitleri ve fosil yapılarından oluşan madde

¹³⁴ Kaolin porselen, seramik, çini yapımında kullanılan, yumuşak beyaz renkli bir topraktır. Çince “yüksek dağ” anlamındaki K’ao ling sözcüklerinden gelir. Türkiye’de “arıkıl” olarak bilinir. Bir kil türüdür ve granik kayalarından elde edilir.

¹³⁵ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/460189/pigment>

kırmızı, turuncu, gibi renk tanımıdır. Ton değeri, renklerin karşılığı olan açılık koyuluk değerleridir. Bu renklerin ışık enerji değerleri değişiktir. Dalga halinde yayılan ışığın tek bir frekansta titresimi ile oluşan renk, monokromatik olarak tanımlanır. Renk tayfında yer alan tüm renkler kromatik (chromatic) renklerdir. Akromatik (achromatic) renkler olarak siyah ve beyaz tanımlanır. Renk tayfında bulunmayan kahverengi, magenta ve pembe kromatik olmayan renkler (nonchromatic) olarak tanımlanırlar. ışık renklerini birbirine ekleyerek veya birbirinden çıkartarak bu faklı renkleri elde etmek mümkündür (ekleme karışım ve çıkarımsal karışım olarak ifade edilecektir). Ekleme karışımında, ilave renk tayfındaki ışık değerleri katılır; çıkarımsal karışımında renk tayfındaki bazı bölümlerin soğurulması emilmesi söz konusudur.¹⁵⁶

Resim 35 Ekleme Karışım (a) ve Çıkarımsal Karışım (b)^{157 158}, (Jose Parramon, Color Theory, Watson-Guptil Publications, New York, 1989, s.16)

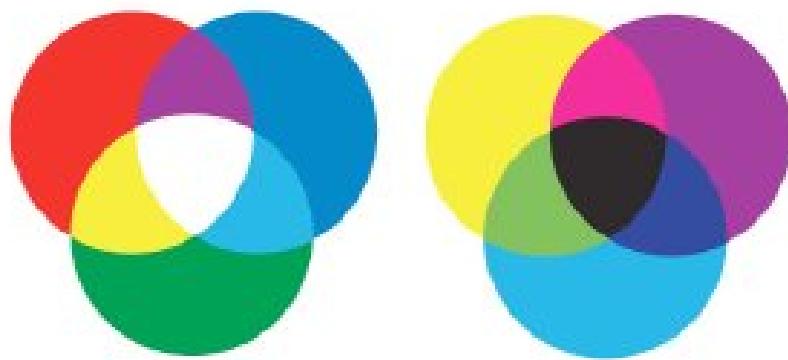
Çıkarımsal renk karışımında, emme ve yutma söz konusudur. Pigmentlerle renklendirilmiş bir alanda; örneğin sarı pigment, mavi-mor ışığı emecektir, yeşil ve kırmızı ışığı yansıtacaktır. Kırmızı ve yeşil ışık karışımı göz tarafından sarı olarak algılanacaktır.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Jose Parramon, Colour Theory, Watson -Guptil Publications, New York, 1989, s. 10-23

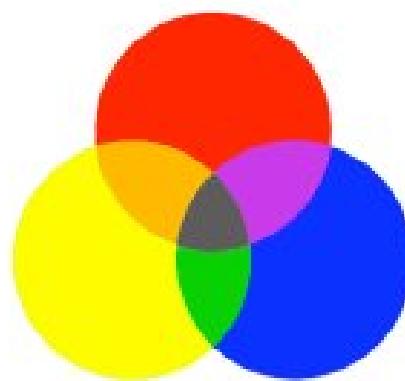
¹⁵⁷ Jose Parramon, Color Theory, Watson-Guptil Publications, New York, 1989,s.16

¹⁵⁸ a: İkincil ışık rengi sarıyı elde etmek için kırmızı ışık rengi ve yeşil ışık rengi birbirine eklemelidir. b: ikincil pigment-boya rengi yeşil elde etmek için ışık renklerinde mavi kırmızıyı yutacaktır, san da maviyi yutacaktır. Bu durumda yeşil ışık yansıyacaktır. Kırmızı ve mavının çıkarımsal karışımından yeşil renk olur.

¹⁵⁹ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/126658/colour/21836/Colour-and-light>

Resim 36 Işık Renkleri Toplamsal Karışımı (sol), Işık Renkleri Çıkarumsal Karışımı (sağ) (<http://www.wiu.edu/art/courses/design/color.htm>)

Resim 37 Pigment, Boya Renkleri Karışımı (Kırmızı, Sarı, Mavi) (<http://www.wiu.edu/art/courses/design/color.htm>)

Kısaca özetlemek gerekirse; Renkler ışık ve boyalar (madde) renkleri olarak tanımlanır. Rengin cinsi “hue”, açık – koyu değeri “valör” ve parlaklık (ışık) değeri de “kroma /chroma” ile tanımlanır. Örneğin bugün temel olarak kabul edilen yapılardan biri olan Itten Renk Çemberi’nde (Resim 83) kırmızı, sarı ve mavi ana renkleri, ana renklerin karışımından oluşan ara renkler (turuncu, yeşil, mor) ve bunların karışımından oluşan diğer renkler sıra ile genişleyen bir çember mantığı ile yerleştirilmiştir. Ortada yer alan eşkenar üçgen sarı, kırmızı ve mavi renkleri temsil eder. Sarı ve mavının karışımı olan yeşil, eşkenar üçgenin sarı ve mavının bulunduğu kenarını taban kabul edecek şekilde yeni bir üçgen şekli ile oluşturulmuştur. Ortada yer alan eşkenar üçgenin köşe noktalarına teget olacak şekilde bir çember ile çevrelenmiştir. Bu çember şerit 12'ye bölünmüştür. Ara renk yeşil üçgenin tepe noktası, 12'ye bölünen çemberde bulunan yeşil ile temas eder. Bu yeşilin her iki yanında yer alan diğer yeşil tonları ise, ara renk yeşilin sarı ve mavi ile karışmalarından oluşan farklı

yeşil ton değerleridir. Diğer renkler benzer mantıkta oluşturulularak 12 renk tamamlanır. Bu yapı genişleyerek ilerler. Karışım renklerinin isimlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken, ana rengin önce karışımından oluşan rengin sonra söylemenesidir. Örneğin sarı ve yeşilin karışımından oluşan renk sarımı yeşil olarak adlandırılır. Renk çemberinde yer alan sarı, kırmızı ve turuncu sıcak renklerdir. Mavi, yeşil ve mor soğuk renkler olarak tanımlanır. Karşıt renkler ise renk çemberinde karşılıklı gelen renklerdir. Örneğin sarı-mor, yeşil-kırmızı gibi. Nötr renkler olarak beyaz, siyah ve gri kabul edilir. (Resim 83, s.109)

Renk özlü (hue), gri ton değeri (valör) ve ışıklılık değeri (kroma) farklılıklarını renkler arasında kontrasti belirler. Renk kontrastları temel olarak şu şekilde sıralanabilir:

- Renklerin kendi aralarındaki karşılık kontrasti: Örneğin kırmızı, sarı ve mavi gibi üç temel rengin oluşturduğu kontrast karşılık kontrastıdır. Kırmızı ve sarının karışımından oluşan turuncu, mavi rengin karıştıktır. Yine aynı şekilde, mavi ve sarının karışımından oluşan yeşil, kırmızının karıştıktır. Yanyana geldiklerinde birbirlerinin etkisini artırırlar. Ana renklerin oluşturduğu karşılık kontrasti güçlendir, ara renkler devreye girmeye başladığında karşılık kontrasti azalır.
- Açık - koyu kontrastlığı: Renklerin ton açık ve koyu ton değerleri içlerinde bulunan beyaz ve siyah değerlerine göre değişir. Her renge ait beyaza doğru ve siyaha doğru giden ton değerleri – valör değerleri vardır. Örneğin sarı en açık renk, mor ise en koyu renk olarak gri ton skaliasunda yer alır.
- Sıcak-soğuk kontrastlığı: Sıcak renkler ve soğuk renkler arasındaki ilişkiden ortaya çıkan kontrast değeridir. Bu kontrast değerinin uzaklık ve yakınlık kavramları ile yakından ilgisi vardır. Sıcak renkler yakınlık algısını uyandırır. Açık koyu kontrastlığı ile birlikte güçlü etkiler ortaya çıkar. Karşılık ve açık koyu kontrastlığının olmadığı durumda ise doğrudan sıcak-soğuk kontrastlığı aranacaktır.
- Tamamlayıcı renk kontrastlığı: Renk çemberinde birbirlerinin karşısına gelen renkler birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Örneğin mavi ile kırmızının karşısını olan mor rengin çemberde karşı gelen rengi sandır. Yanyana geldiklerinde birbirlerinin etkisini en üst düzeye taşıyan kontrastlık değeridir. Bu renklerin karşımı durumunda birbirlerinin renk etkisini yok ederler.
- Eş zamanlı – simültane kontrastlığı: Gözün yapısından kaynaklı olan bir kontrasttır. Göz belli bir süre baktığı rengin tamamlayıcısını oluşturmaya çalışır. "After Image" olarak da adlandırılan bu durumda örneğin kırmızıyla bakıldıktan sonra gözde karıştıktır renk olan yeşilin sanal olarak yaratıldığını algılamak mümkündür.
- Kalite/Öz nitelik kontrasti: Rengin en yoğun ve parlak değerinden en silik ve grileşmiş tonu arasındaki kontrastlık olarak tanımlanabilir. Örneğin beyaz katılarak

daha soğuklaşdırma, siyah katılarak ışıklılık değerini azaltma, gri katılarak nötr renk haline getirme, tamamlayıcı rengi ile birleştirerek doygunluk değerini azaltma ile renk (kroma değeri/chroma) azaltılabilir. Bu kontrastlık ilişkisi aynı rengi yanında sıcak –soğuk kontrast değerini oluşturacak başka bir rengin varlığı durumunda önemini yitirecektir.

- **Ağırlık alan kontrasti:** Renklerin ışıklılık değerleri ve buna bağlı olarak kapladıkları alanla olan ilişkilendirmeden ortaya çıkar. ışıklılık değerleri, renklerin en doygun hale gri skala da verdikleri değer olarak belirtildir. Örneğin kırmızı ve yeşil aynı ışık değerine sahiptir ve kapladıkları alanların eşit olması durumunda denge oluştururlar. Ancak aynı durum sarı ve mor için geçerli olmaz, gri ton değerleri yanı ışıklılık değerleri çok farklı olduğu için denge olması için sarının mordan çok daha fazla yer kaplaması gerekecektir.

Renkler arasında kontrastlıktan başka, renkler arasındaki uyum (armoni) dengeleri de önemlidir. Renkler bir arada kullandıkları zaman ortaya çıkan denge, armoni olarak tanımlanır. Örneğin renk çemberindeki karşıt renkler birbirleri ile bir armoni oluştururlar. Benzer şekilde rengin kendi ton değerleri de bir arada armoni oluşturacaktır. Karşıt renklerin birlikteliğinden oluşan armonilerin yanı sıra çoklu renk armonileri oluşturulurken de renk çemberinden yararlanılır. Sistem olarak merkezde bulunan eşkenar üçgen merkez noktası merkezleri olmak üzerine çizilecek yeni bir üçgen, kare, beşgen gibi geometrik formların köşe noktalarına denk gelen renklerin bir arada oluşturduğu armoniler söz konusu olabilir.
¹⁶⁰

1.3 Renk Kuramları

Önceleri gökyüzünde bir doğa olayı olarak gözlemlenen renkler, kapalı ortamlarda deneysel olarak elde edilerek ışıkla ilgili detaylı incelemelere katkıda bulunmuştur. Gökkuşağı ve renkleri üzerindeki çalışmalar çok eski çağlara dayanır. Batı dünyasında Newton öncesinde, 13. yüzyıldan itibaren kapalı ortamlarda prizma deneyleri yapılmıştır. Deneyler çeşitli kesim ve tipte oluşturulan prizmalarla tekrarlanmıştır. Oluşan gökkuşağı tipindeki değişimler dönemin ünlü düşünürlerinden Roger Bacon¹⁶¹ (1210-1294) tarafından özellikle

¹⁶⁰ http://www.cg-turk.com/dersler/derya_renkbilgisi_12_10_2006.pdf, 07.03.2011, 21.05

¹⁶¹ Roger Bacon(1210-1294), İngiliz, 13. yüzyıl felsefesinde akıcı ve bilimci felsefemin temellerini kurulan deneysel bilim adamı, düşünür.

incelemiştir. Daha sonra 13.yüzyılda kuvarz kristalinin Avrupa'da bilinmeye başlaması ile deneyler kuvarz'tan yapılan prizmalarla oluşturulmaya başlanmıştır. Dönemin rahip-filozoflarından Albert Magnus¹⁶² (1193/1206-1280), deneyler sırasında duvarda oluşan gökkuşağından etkilenerek kuvarz prizmaya iris adını vermiştir. İlk yapılan deneyler hexagonal (altıgen) yapıda prizmalarla denenmiştir. Kristal yapısı gereği yüzlerden yansımalar olmaktadır. 1270 yılında, Polonyalı bilim insanı Erazmus Ciolek Witelo¹⁶³ (1230-1280), hexagonal yapının bazı yüzeylerini maskelyerek yansımaları daha yoğun hale getirecek şekilde deneylerini yapmıştır. Witelo bu çalışmalarında, Aristoteles'in tanımlamalarına bağlı kalarak; oluşan renk çeşitliliğinin, kristal veya şeffaf yapılarının şekline bağlı olarak gökkuşağında görülen sıralama değişmeden olduğunu saptamıştır. Witelo, renk tayfındaki (spectrum) üç rengin kırmızı-mor, yeşil, mavi (puniceus, xanthus (viridis), alurgus), değiştirilen-maskelenen kristalin aktif olan üç yüzeyi (kenar) ile bağlantılı olabileceğini öne sürmüştür.

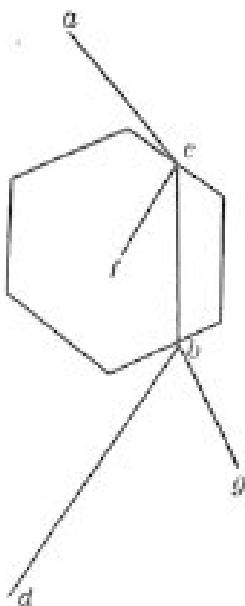
Witelo'nun çalışmalarından sonra, Alman fizikçi Theodoric of Freiberg Dietrich¹⁶⁴ (1250-1310), 1304'te altı yüzeyle bir prizma yerine minimum üç yüzeyle bir prizmadan geçen ışığın daha keskin ve net olarak elde edildiğini bulmuştur.¹⁶⁵ (Resim 38)

¹⁶² Albert Magnus (1193/1206-1280), Bavyera'lı, bilim ve dinin bir arada ele alınabileceğini savunan düşünür ve rahip.

¹⁶³ Erazmus Ciolek Witelo (1230-1280), Polonya'lı, filozof, rahiip, bilim adamı, matematikçi.

¹⁶⁴ Theodoric of Freiberg (1250-1310), Alman bilim adamı ve din bilgini.

¹⁶⁵ John Cage, *Color and Meaning : Art, Science and Symbolism*, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.122-123

a: ışık kaynağı, d: göz veya yüzey, c-f ve b-g: olası yansımalar , a-d : ışığın kırıldıkdan sonra izlediği yol

Resim 38 Dietrich'in Karılma Diyagramı (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.123)

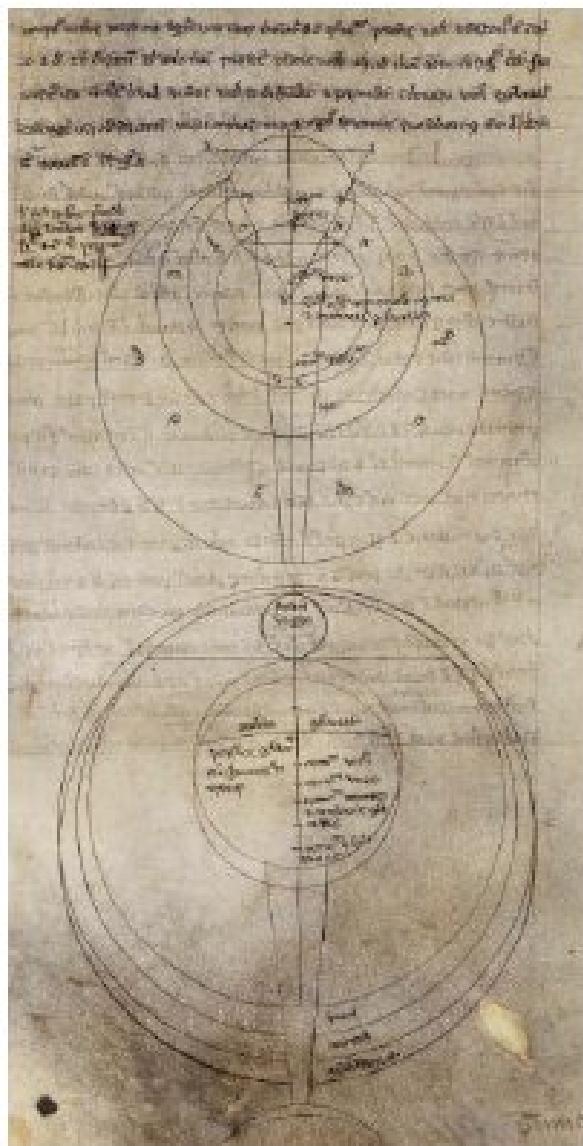
Dietrich, İngiliz rahip ve düşünür Robert Grosseteste¹⁶⁶ (1175-1253)'in ortaya koyduklarını 13.yüzyılda yaygın olan "basit olan karmaşık olanдан iyidir"¹⁶⁷ göre kabul etmiştir. Dönemde (13.yüzyıl), Üç rengin tanımlanması ve Üç yıldızın bu renklere bağlanması, Kutsal Üçlü (Holy Trinity)¹⁶⁸ ile ilişkilendirilmiştir. Eşkenar üçgenlerden oluşan bir prizmanın kutsal Üçleme ile bağlanması ve oluşan renklerin evrensel ışığın yansımıası olarak kabul edilmesi dönemi Roger Bacon'la birlikte başlar. Bacon'a göre, eşkanar üçgen prizma doğal olmayan bir şekildir ve bu nedenle kutsaldır. "Büyük Çalışma" (Opus Majus) adlı çalışmasında, matematik ve fizik bölgelerinde bu prizma yapısından bahsetmiştir. İşık kırılması ve prizma deneyleri bu görüşlerden sonra üçgen eşkenar prizmalar üzerinde devam etmiştir.¹⁶⁹

¹⁶⁶ Robert Grosseteste (1175-1253), İngiliz bilim adamı , rahip ve düşünür. İngiliz düşünür ve bilim insanı Roger Bacon'ın hocasıdır.

¹⁶⁷ "Ockham's Razor" olarak adlandırılan ve döneminde geçerli olan görüşe göre; var olanlar, gereksiz yere değiştirilip çarpılmaz ve gerçek, evrensel var olusa aykırı oluşturulamaz. En basit açıklama genellikle en doğru olandır.

¹⁶⁸ Holy Trinity: Hristiyan doktorunu, Hristiyan inancında Baba, Oğul ve Kutsal Ruh Üçlemesi.

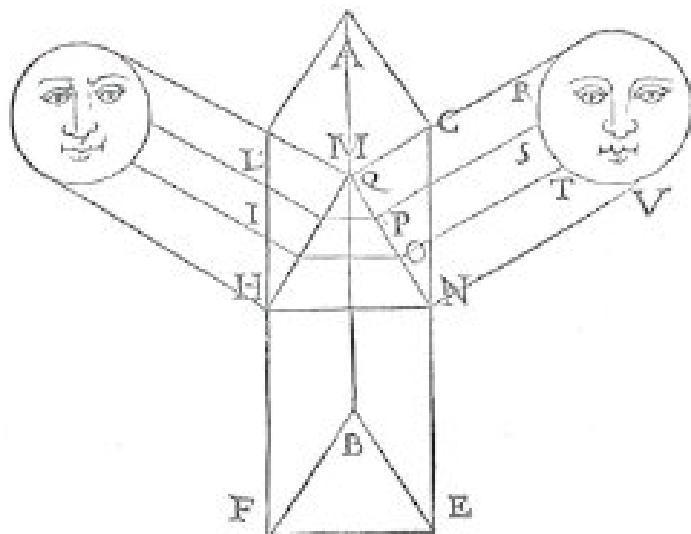
¹⁶⁹ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.124

Resim 39 Roger Bacon'ın "Büyük Çalışma" Kitabından, 13.yüz yıl sonu
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Roger_Bacon_optics01.jpg)

Witelo'nun çalışmaların erken Rönesans döneminde yakından incelenmiştir. 16.yüzyıl ortalarından itibaren, İtalya'da, üçgen prizma optik deneylerin bir parçası olmuştur. 1593 yılında, Giovanni Battista della Porta¹⁷⁰ (1535?-1615)'nın "De Refractione" adlı çalışmasında üçgen prizma illüstrasyonu standart bir şekil olarak kullanılmıştır. (Resim 40)

¹⁷⁰Giambattista della Porta (1535?-1615), İtalyan rahip, düşünür, mucit, akademisyen.

Resim 40 Prizma Gösterimi, Giovanni Battista della Porta, De Refractione (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.126)

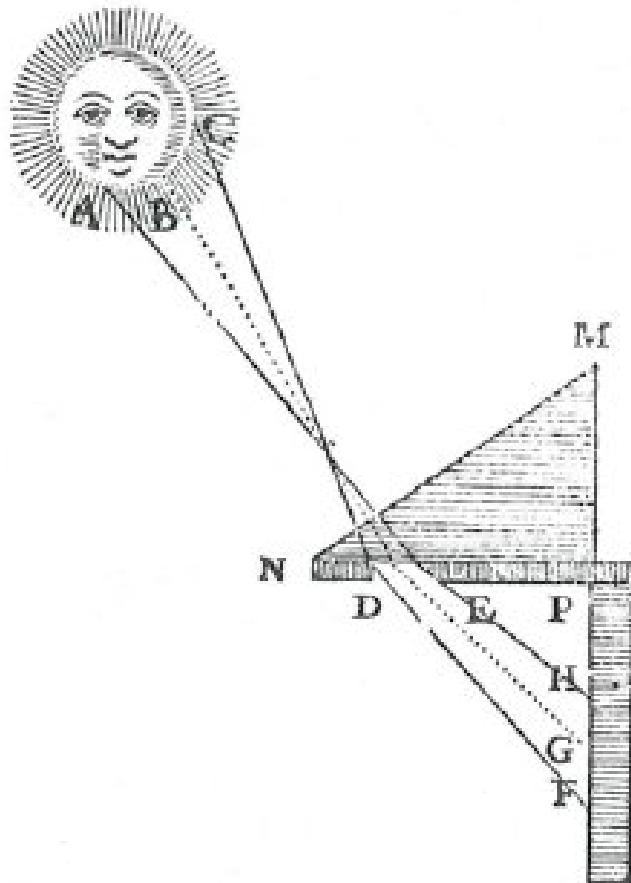
Işık renkleri ile ilgilenen bilim insanı, düşünür ve sanatçı Leonardo da Vinci de, geometrik optik yerine ışık karışumları ve farklı ortamlardan geçerek kurulan renklerin karışumlarını incelemiştir.

İtalyan hekim ve bilim insanı Guido Antonio Scamiglioni¹⁷¹ (17.yüzyıl başı) 1601 yılında renkler ve renk karışumları konusunda önemli ve değerli bir çalışmayı yayımlamıştır. Ortaçağ'da kabul edilen optik gelenekten farklı olarak "görünən renkler" ve "gerçek renkler"'i incelemiştir. Ortaçağ ve Rönesans dönemindeki görüşe göre; "görünən renkler" izleyicinin görüş açısına bağlı olarak oluşan renklerdir, nesnelerin yaradılışlarından gelen gerçek renklerinden farklıdır. "Gerçek renkler", dört elementin (ateş, su, hava, toprak) belli oranlarda karışımından oluşurlar ve bundan dolayı sıcak, soğuk, ıslak ve kuru olarak dört farklı ölçümlle eşleştirilirler. Aristoteles döneminden gelen bu görüş, 16.yüzyıl'a kadar devam etmiştir. Scamiglioni, renk tayfindaki görünen ışık renklerin yanı sıra, görülebilen varlıkların üzerindeki renkleri "gerçek renk" olarak tanımlamıştır. Bumun sonucu olarak "görülebilen tüm renkler vardır" görüşü 17.yüzyılda Fransız düşünür René Descartes (Resim 41) ve İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton¹⁷² (1643-1727) tarafından incelenmiştir.¹⁷³

¹⁷¹ Guido Antonio Scamiglioni (1590?-1640?), İtalyan bilim insanı, hekim, renk deneyleri yapmıştır.

¹⁷² Sir Isaac Newton (1643-1727), İngiliz matematikçi, fizikçi, astronom, filozof, simyacı ve din bilim adamı.

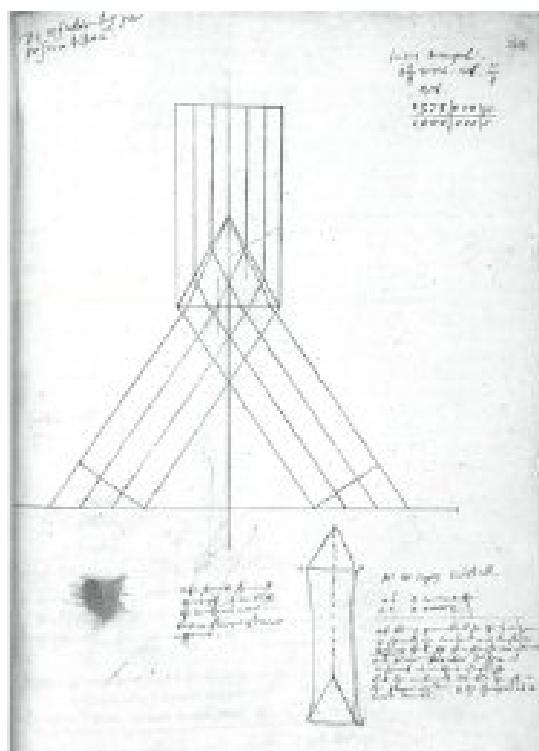
¹⁷³ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, 1999, Londra, s.128-129

Resim 41 Prizma Gösterimi, Descartes, 1637 (John Cage, *Color and Meaning : Art, Science and Symbolism*, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.129)

Optik deneylerde kullanılan cam- kristal prizma yapımı zaman içerisinde gelişmiştir. Rönesans döneminde cam işçiliğinin gelişmesi sonucunda, İtalya'da Venedik kristal camı, uluslararası bir üne sahip olmuştur. 16.yüzyıl başında kristal prizmalar yerine cam yapımı prizmalar optik deneylerde kullanılma başlanmıştır.

İngiliz bilim insanı Thomas Harriot¹⁷⁴ (1560-1621), 1604 yılında, prizma deneyleri sırasında yeşil, turuncu ve kırmızı ışınların kırılma açlarını hesaplamıştır. (Resim 42)

Resim 42 Prizma Gösterimi, Thomas Harriot, 1610 (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.131)

Bugün geçerli olan görüşe göre; ışık vardır ve renk sadece bir algılamadır. Madde yapısı ve ışık yapısı birbirinden farklıdır. Madde, atomlardan oluşan molekül yapılarının oluşturduğu bir sistemdir. ışık ise elektromagnetik dalgadır. Parçacık ve dalga olarak 300.000 km/s sabit hızda yayılır. Bu iki temel fark ışık ve madde renklerindeki ana renkleri farklı olarak tanımlanmasını gereklili kılar.

15. ve 16. yüzyıl Avrupa resminde Leonardo da Vinci (2) ve Bruegel (1) eseri örnek olarak verilmiştir.

¹⁷⁴ Thomas Harriot (1560-1621), İngiliz bilim insanı, astronom, matematikçi, ayın yüzeyini teleskopla inceleyerek çizen ilk kişi.

Resim 43 Leonardo da Vinci, Mükde, 1472, tempera, 98x217cm, Uffizi, Floransa (Gloria Fossi, Uffizi Art, History Collections, Giunti Editore S.p.A., Floransa, 2010, s. 292-293)

Resim 44 Pieter Bruegel, Köy Düğünü, 1567, ahşap tizerine yağlıboya, 114x163cm, Kunst-historisches Museum, Viyana (Keith Roberts, Bruegel Great Artists Collection, Encyclopedia Britannica International LTD., 1972, Londra, s.52)

Resim 45 Leonardo da Vinci, Erminli Kadın, 1483-4, ahşap üzerine yağlıboya, 53x39cm, Krakow National Museum, Polonya (Walter Pater, Leonardo Great Artists Collection, Encyclopedia Britannica International LTD., Londra, 1972, s. 25)

Rönesans resminin en belirgin özelliği olan yaygın ışık altında genel kompozisyonun tümünün görülebilmesidir. Resimdeki renkler bulundukları formaların belirleyeceğ şevidir. Brugel'in resiminde kullanılan parlak kırmızı ve beyaz, Leonardo'nun resimlerinde yoktur. Leonardo'nun resimlerinde doğal renklere çok daha yakın renk tonları yer almaktadır. Her üç resimde de ışık kaynağının doğal ışık olmadığını söylemek mümkünündür. Çizgisel yapıda oluşan resimlerde, oldukça durağan bir hareket anlayışı resimlerde gitze çarpar. Rönesans döneminde Leonardo da Vinci renk deneylerini yapmış, siyah ve beyazı da renk olarak kullanmıştır.

1.3.1 Newton Renk Kuramı

Newton Renk Kuramı, 1670 yılında yayınlanmıştır. Özellikle Roma ve Paris'teki sanatçılardan arasında büyük ilgi görmüştür. Aynı dönemde, sanat akademilerinde eğitimde kullanılan bilgilere yeni olarak eklenmiştir. Dönemin sanatçları arasında, Newton kuramındaki ilk şaşırıcı sonuç, beyaz ışığın yedi renge ayrılması olmuştur. Newton, 1704 yılında yazmış olduğu "Optik" (Optics) adlı eserinde, renk diagramını ve renk çarkını açıklamıştır. Newton çarkında yer alan renkler, belli açısal değerlerle çark tizerine eklenildiğinde, çarkın döndürülmesi durumunda beyaz rengin elde edileceğini öne süren Newton'a göre; beyaz renk, belli oranlarda renk karışımı meydana gelir. Newton renkler arasındaki ilişkilendirmenin müzik notaları arasındaki oran gibi olması gerektiğini düşünmüştür.

Sir Isaac Newton'un bu yaklaşımı, müzik notaları arasındaki uyum ve armoninin benzerini renkler arasında bulma çabesini doğurmıştır. Newton, "Optik" adlı eserinde, bu analogiye değinir. Bunun sonucu olarak, yüzyıllar boyu renkler arasında, müziksel uyum benzerliğini bulmak için araştırmalar yapılmıştır. Newton deneyinde objektif bir bakış açısı ile bilimsel olarak beyaz ışık yedi renge ayrılmış, müziksel armoniye ve oranlara dayandırılarak ispat edilmeye çalışılmıştır. Numeroloji ile de ilgilenen Newton, 7 sayısının temel değerlerinden olduğunu da kabul etmiş ve renklerin ışık kırılmasında yedi renk olması gerektiğini düşünmüştür. Numerik armonilerin renklerde araştırılması Aristoteles dönemine dayanır.¹⁷³

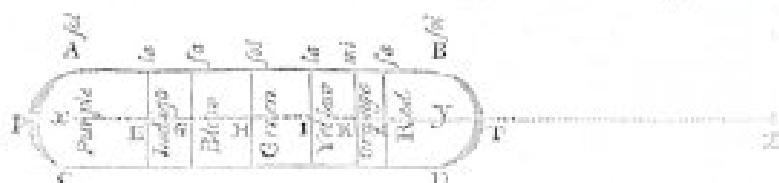
Newton'un prizma deneyinden sonra bilimsel olarak renklerin anlaşılması ve araştırılması başlamıştır (Resim 47). Newton renk kuramı olarak bilinen ve renk tayıfı- renk spektrunu bu konuda bilimsel olarak ele alınan ilk önemli araştırmadır. Sir Isaac Newton deneyinde prizmadan gün ışığını geçirerek renk tayfını elde etmiş; renk tayfını ters prizmadan geçirerek gün ışığını elde etmiştir. Newton deneyinde; güneş ışını demetini karanlık bir odada bir prizmada geçirdiğinde, bilinen beyaz ışık cam prizmanın öbür yüzünden çıkarken mor, lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkli ışınlara ayrılır (Resim 1). Bu renkli ışın demetlerine renk tayıfı denir. Newton' un deneylerine göre bu ışık tayıfı tersine çevrilmiş ikinci bir prizmadan geçirildiğinde yeniden beyaz ışık demetine dönüsür. Bu deneyde beyaz ışığın bileşenlerine ayrılmasının sebebi, yapısındaki her rengin değişik açılarda kırılmasıdır. ışık kinetik katsayıları farklı olan saydam bir maddeden (hava) bir başka saydam ortama (cam) geçtiği zaman kırılır. Kırılma miktarı ışığın dalga boyuna bağlıdır. Dalga boyu ne kadar kısa ise kırılma da o kadar büyük açı ile olur.

¹⁷³ John Cage, *Color and Meaning : Art, Science and Symbolism*, Thames&Hudson, Londra, 1999, s.134-136

Örneğin mavi ışınlar kırmızı ışınlara göre daha büyük bir açıda kırılır çünkü mavi ışığın dalga boyu kırmızısınıninkine göre çok daha kılçiktır.

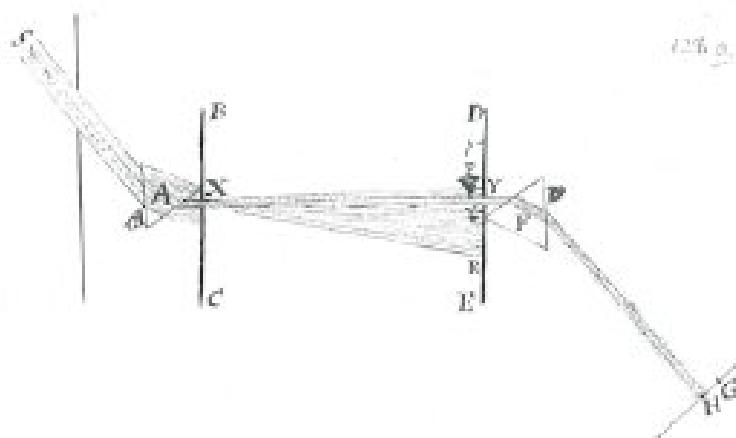
§75.] ROYAL SOCIETY OF LONDON. 251

Y the centres of those semicircles, X Z the length of a musical string double to

X, Y, and divided between X and Y, so as to found the times expressed at the side (that is X H the half, X G and G I the third part, Y K the fifth part, Y M the eighth part, and G E the ninth part of X Y) and the intervals between these divisions express the spaces which the colours written there took up, every colour being most briefly specific in the middle of their spaces.

Resim 46 Newton Doğrulaması- Royal Akademi, 1670 (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.140)

Resim 47 Newton Deneyi Diagramı, 1670 (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.134)

Newton renk kuramından önce, Robert Boyle¹⁷⁶ (1627-1691), 1664 yılında, ana renkler ve bunların karışımı ile ilgili olarak deneysel çalışmalar yapmış ve bunları yayımlamıştır. Boyle'nin çalışmasında; sanatçilar ve boyacılar ile ilgilenen boyacılar için renklerin teknik kullanım bilgisi gerektiği belirtilir. Hangi renk, hangi pigment karışımlarından elde edilir, hangi renkler saf-temel olarak bulunur gibi teknik bilgiler açıklanmıştır.

Bu araştırmaların sonucunda, temel ana renkler ve karışımlarından bahsedilmiştir. Boyle'e göre temel renkler; siyah, beyaz, kırmızı, sarı ve mavi olarak tanımlanmıştır. Newton'a göre;

¹⁷⁶ Robert Boyle (1627-1691), İrlandalı filozof, kimyager, fizikçi. En çok matematik ve fen alanında yaptığı çalışmalarla tanınır. İlk modern kimyager olarak kabul edilir.

renkler ışığın karışmasından oluşur. Temel renkler (saf, ana, birleşik olmayan) bir çoktur (prizma deneyine göre yedi renk). Bu renkler, aynı anda oluşabilir ve birden fazla birleşik halde bulunabilirler.¹⁷⁷

İngiliz Kraliyet Akademisi sekreterliğini yapan Richard Waller¹⁷⁸ (1646?-1715), 1686 yılında grafik temelli bir sistem geliştirerek sanatçalar için renk karışımılarını hazırlamış ve bir tablo halinde İngiliz Kraliyet Akademisi'ne sunmuştur.¹⁷⁹

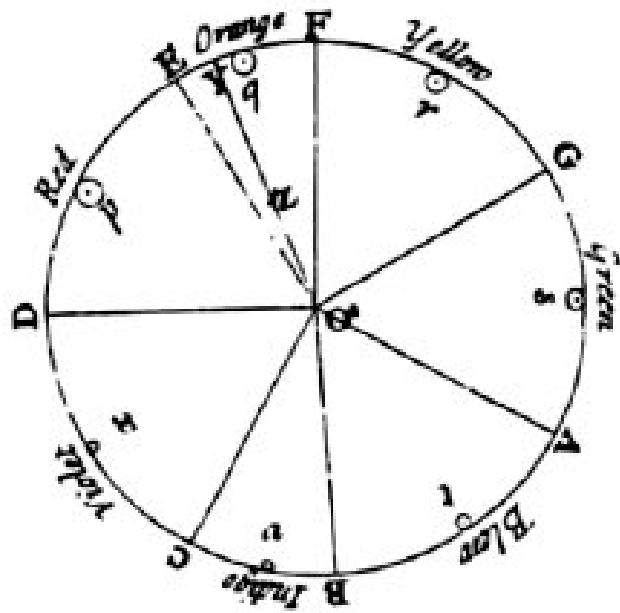
Color	Red	Yellow	Blue	Green	Cyan	Magenta	Purple	Black	White
Red	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yellow	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blue	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Green	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cyan	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Magenta	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Purple	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●
White	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Resim 48 Richard Waller, Temel Renk Karışımı Tablosu, 1686 (http://www.gutenberg-e.org/cgi-bin/dkv/gutenberg/slideshow_low.cgi?pn=11)

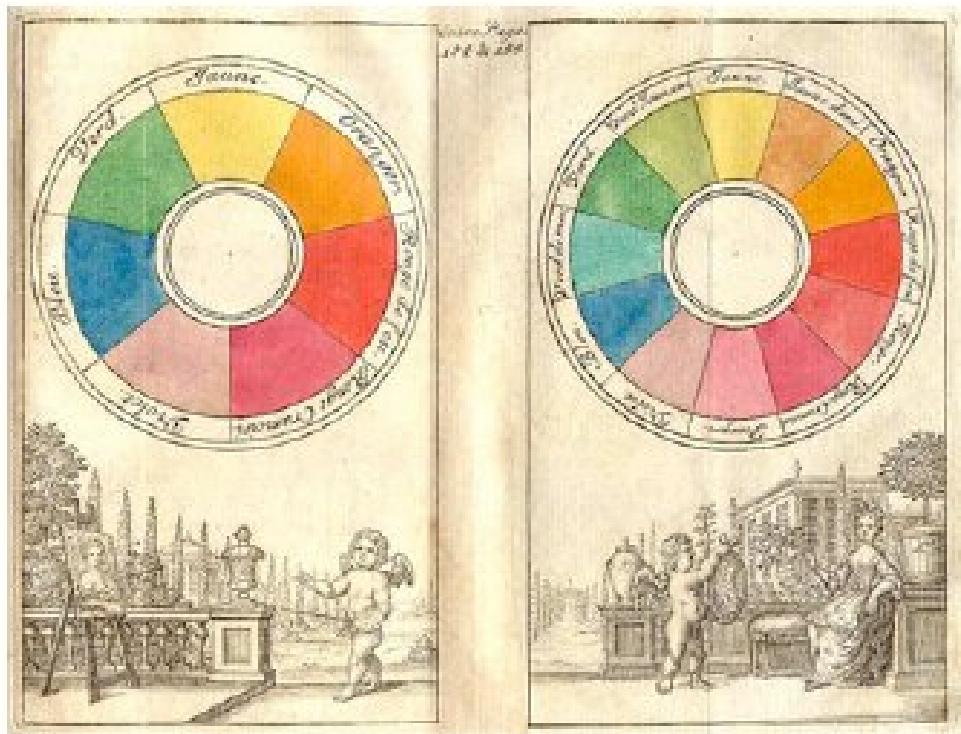
¹⁷⁷ John Cage, *Color and Meaning : Art, Science and Symbolism*, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 136

¹⁷⁸ Richard Waller (1646?-1715) İngiliz amatör bilim insanıdır.

¹⁷⁹ http://www.gutenberg-e.org/lowengard/A_Chap03.html, 26.01.2011, 22.27

Resim 49 Newton Renk Çarkı, 1704 (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 136)

Resim 50 C.B. Renk Çarkı¹²⁰-1708
[\(\[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bouvet_1708_color_circles.jpg\]\(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bouvet_1708_color_circles.jpg\)\)](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bouvet_1708_color_circles.jpg)

¹²⁰ C.B. Renk Çarkı(18.yüzyıl), 1708 yılında yayınlanan "Traité de la Peinture en Mignature" kitabında yer alan bilinen en eski 12'li renk çarkıdır. Çoğunlukla Claude Bouvet veya yazarı Christophe Ballard'a atf edilir. Bu nedenle C.B. renk çarkı olarak bilinir.

1719 yılında, Cambridge Üniversitesi'nden matematikçi Sir Brook Tylor¹²¹(1685-1731), yayınladığı "Çizgisel Perspektifte Yeni Kurallar" (New Principles of Linear Perspective) adlı çalışmasında; Newton'un renk karışımıları her bir renk için geçereli olmak üzere; renk yoğunluğu, renk değeri, renk doygunluğunun renk oluşumunda bir arada ele alınması gerekliliği savunu doğrulamıştır.¹²²

1715 yılında, Alman gravür sanatçısı Jakop Christoffel Le Blon¹²³(1667-1741), Newton kuramında belirtilen renklerdeki doygunluk, değer, ışık şiddeti değişimleri ile ilgilenmiş ve çalışmalarında kullanmıştır. Bu kriterlerin değişimleri ile ortaya farklı renk uyumları ve grupları çıkmıştır.

1715, daha sonra 1725 yılında çalışmaları "Renkler: Baskıda Renklendirme Uyumu" (Coloratio: or the Harmony of Colouring in Printing) adlı kitabunda yayınlanmıştır. Bu kitapta; baskı ile yapılan resimde (printing) görülen renklerin üç ana renktan oluşduğunu belirtir. Bu renkler kırmızı, sarı, mavidir. Diğer renkler, bu renklerin belli oranlardaki birleşimlerinden oluşur. Kırmızı, Sarı ve mavi, ana renkler, diğerleri karışım renkler olarak adlandırılır. Üç ana renk karışınca siyaha yakın koyu kahverengi elde edilir. Sadece baskı tekniğinde kullanılan, baskı renklerinden ve malzeme renklerinden bahsedilmiştir. Ana renklerin nasıl siyaha yakın bir renk oluşturduğunu açıklayamaz ve beyaz için Newton'un "Optik" kitabını referans gösterir. Le Blon'da siyah ve beyaz'ı ana renklerin arasından ayrmıştır.¹²⁴

Fransız matematikçi ve bilim insanı Louis Bertrand Castel¹²⁵(1688-1757) 1725 yılında, renk veren renk- müzik enstrümanını (ocular harpsichord)¹²⁶ geliştirmiştir. Planladığı entstrüman, klavyede notalara basıldığında renk veren (çalan) bir yapıdadır. Mavi rengi C (Mi) notası ile, sarı E (Sol), kırmızıyı G (Si) notaları ile tanımlamıştır. 1740 yılında Castel, Newton kuramındaki prizmatik renkleri reddederek 12 renk üzerine geliştirilen 12'li renk çemberin açıklamıştır. Bu renk çemberinde bilimsel ve artistik çeşitlilikte renklerin birbiri ile

¹²¹ Sir Brook Tylor (1685-1731), İngiliz matematikçi.

¹²² John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, 1999, Londra, s.137-138

¹²³ Jakop Christoph Le Blon/Jakop Christoffel Le Blon (1667-1741), Alman ressam, gravür sanatçısı. Üç ve dört renk baskı sisteminin mucidi. Bugün kullanılan CMYK dört renk baskı sistemine benzeyen RYBK (Kırmızı, Sarı, Mavi, Siyah) dörtlü baskı sistemini kullandı. Modern renkli baskı sisteminin kurucusu olarak kabul edilir.

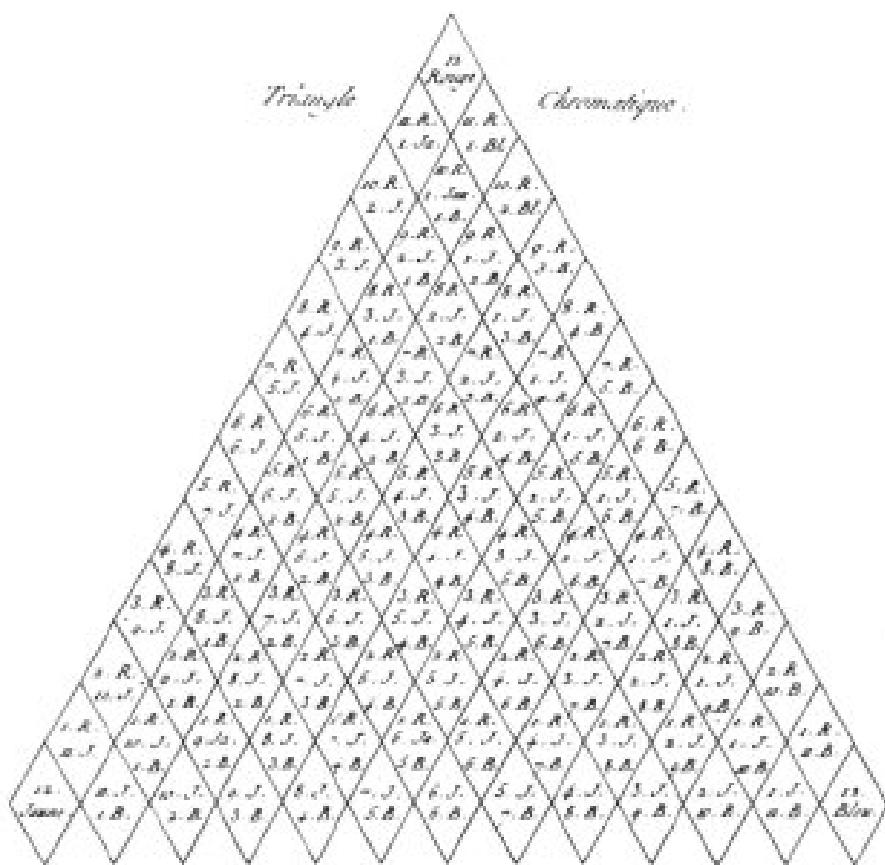
¹²⁴ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra,1999, s.138

¹²⁵ Louis Bertrand Castel (1688-1757) Fransız bilim insanı, matematikçi, yazar, öğretmen.

¹²⁶ Ocular Harpsicord: Newton prensiplerine göre çalışan, müzik notaları ve renkler arasındaki ilişkiye kuran alet. Öğünlimittzedeki piyanonun atası olarak kabul edilen harpsichord temel alınmıştır. Castel yaptığı çalışmalarla, maviyi temel renklerden kabul ederek müzikteki temel baz¹²⁷(ground-bass) sesine oturtmuştur.

ilişkilendirilmesi vardır. Renk kombinasyonunda ışık ve gölgenin (chiaroscuro)¹²⁷ önemine inanan Castel, renk çemberini buna ve renk ve ses arasında kurmaya çalıştığı anaolojiye göre oluşturmuştur.

Renk tabloları ve şemaların doğa filozofları için en çok kullanılan sistemler arasında sayılabilir. Sınıflayarak gruplama 18.yüzyıl içinde bilimsel araştırmaların temelini oluşturmuştur. Üç kenarlı renk grafiği, Alman astronom Tobias Mayer¹⁸⁸(1723-1762) tarafından geliştirilmiştir. Çeşitli olasılıklara göre düzenlediği matematik ve optik kriterlerle rengi tanımlamaya çalışmıştır. Mayer üçgeni, Newton renk çarkından sonra, 18.yüzyılda en çok tanınan renk sınıflandırma sistemi olarak kabul edilmiştir.¹⁸⁹

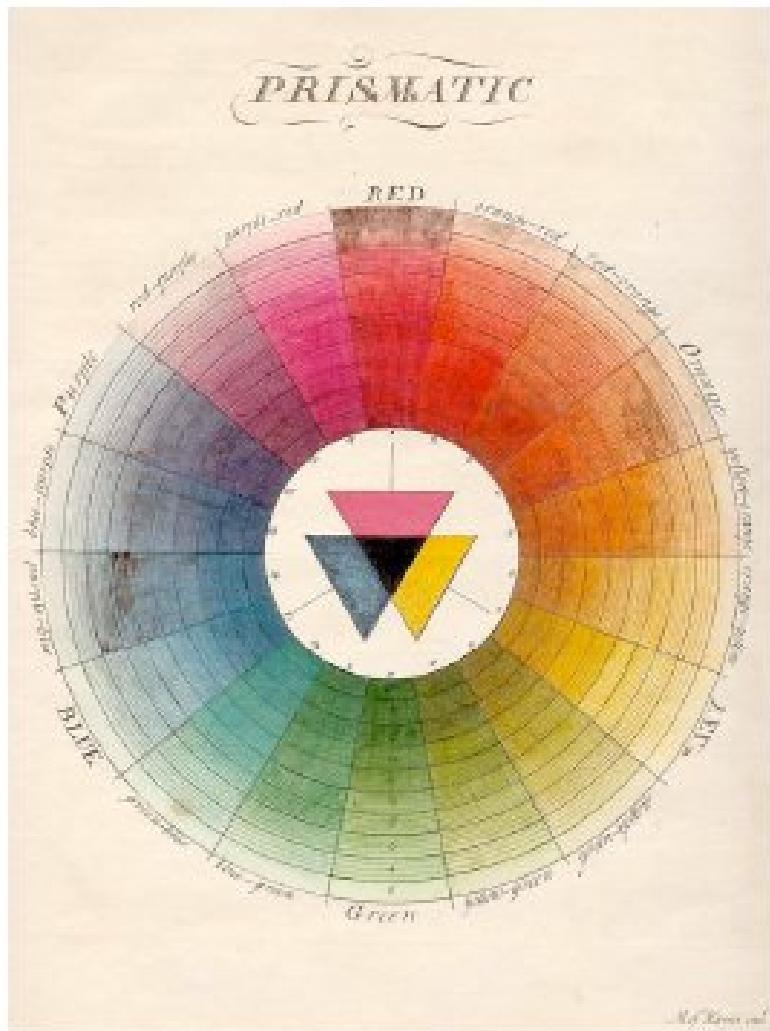
Resim 51 Tobias Mayer Renk Üçgeni, 1758 (http://www.gutenberg-e.org/cgi-bin/dkv/gutenberg/slideshow_low.cgi?pn=19)

¹⁸⁷ Chirosuro: Işık (aydınlık) ve gölge (karanlık) karşılığı

¹²² Tobias Mayer (1723-1762), Alman bilim insanı, matematikçi, harita yapıcısı, astronom ve matematikçi.

¹³⁹ http://www.gutenberg-e.org/lownengard/A_Chap03.html, 26.01.2011, 22.57

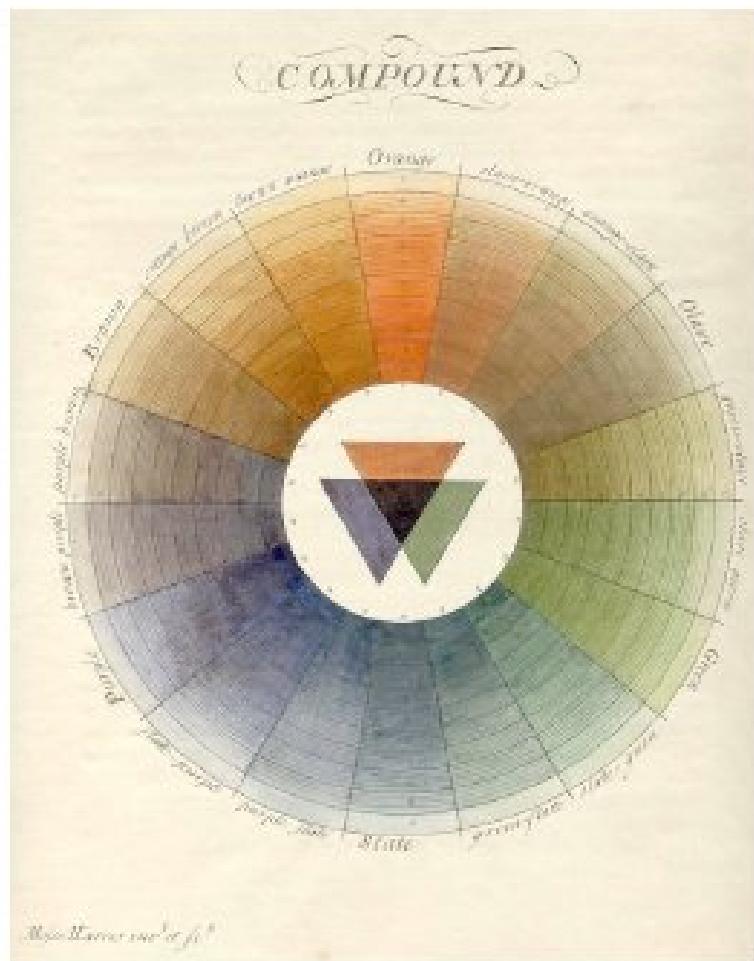
Newton renk kuramını referans alarak araştıran bir başka bilim insanı, etimolojist ve gravür sanatçısı Moses Harris¹⁹⁰(1731-1785), 1776 yılında, "Renklerin Doğal Sistemi" (The Natural System of Colours) adlı yapıtında simetrik ve tamamlayıcı renk sistemini gösteren diyagramı geliştirmiştir. Bu diyagram, 18. ve 19.yüzyıl oluşturulan tüm renk kuramlarında temel yapı olarak kullanılmıştır. (Resim 52, Resim 53)¹⁹¹

Resim 52 Moses Harris Prizmatik Renk Çarkı (6 prizma rengine göre), 1766
(http://www.gutenberg-e.org/cgi-bin/dkv/gutenberg/slideshow_low.cgi?pn=28)

¹⁹⁰ Moses Harris (1731-1785), İngiliz entomolojist (böcek bilimcisi) ve gravür sanatçısı. Üç ana renk karışımının diğer renkleri oluşturacağına savunmuştur.

¹⁹¹ John Cage, *Color and Meaning : Art, Science and Symbolism*, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 138

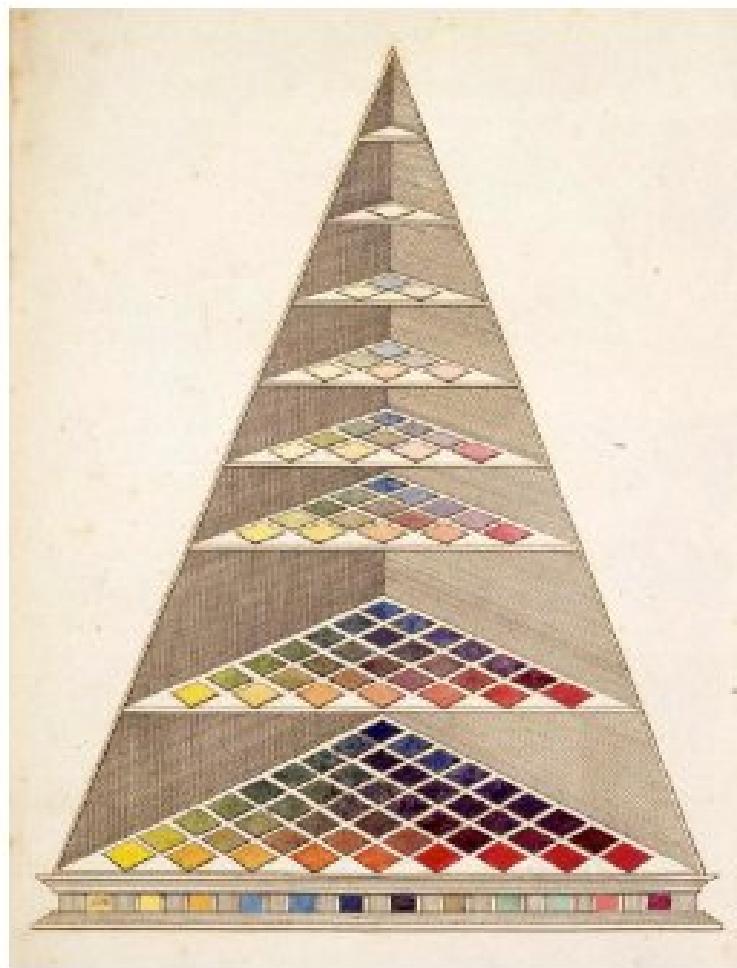

Resim 53 Moses Harris (Tamamlayıcı Renkler) Renk Çarkı, 1766
(http://www.gutenberg-e.org/cgi-bin/dkv/gutenberg/slideshow_low.cgi?pn=29)

Harris'in oluşturduğu bu renk çarkı, temel, ikincil, tamamlayıcı renkleri bir arada simetrik bir gösterimle içeren ilk çalışma olarak bilinir. Harris diyagramında ayrıca renk tonlarının merkezde siyaha doğru değişimini göstermiştir.

18.yüzyılda geliştirilen bir çok sayıda çizgisel, dairesel veya üçgensel yapıda düzenlenmiş renk tablolarının yanı sıra üç boyutlu olarak geliştirilmeye çalışılan sistemler de olmuştur. Matematikçi Johann Heinrich Lambert¹⁹² (1728-1777), Mayer Renk Üçgenini geliştirerek pramit yapısında bir renk sistemi oluşturmuştur.

¹⁹² Johann Heinrich Lambert(1728-1777) Alman fizikçi ve matematikçi.

Resim 54 Lambert Renk Piramiti, 1772 (http://www.gutenberg-e.org/cgi-bin/dkv/gutenberg/slideshow_low.cgi?pn=32779)

Bilimsel olarak iki boyutlu oranlanan sistem, Lambert'in perspektif tizerinde yaptığı çalışmalarla genişletilerek üç boyutlu piramit yapısında ortaya konmuştur. Polonyalı jeolog ve doğa bilimci Abraham Gottlob Werner¹⁸² (1749-1817) tarafından geliştirilen doğadaki maddelerin (fosil, kaya, mineral gibi) renklerini temel alarak sınıflandırma yapmak için kullanılabilecek renk sistemindeki gibi, Lambert'in sistemi de az renk içermektedir. Lambert, 1760 yılında yazdığı "Fotometri" (Photometria) adlı bilimsel çalışmasında üçgensel formların piramit yapılarına dönüştürülebilmesi için geliştirdiği ve öne sürdüğü matematsel ilişkileri açıklar. 1772 yılında renk piramidi kuramsal ve pratik olarak açıklanmıştır. Temel olarak tamamlayıcı renklerin oluşturduğu bir sistemdir. Newton renk kuramında açıklanan matematsel kabullere göre şekillendirilen yapıyı temel almıştır. Piramit katlara ayrılmıştır. Tepe noktasından başlamak üzere, birinci katta saf ışık, ikinci katta sadece beyaz bir kare, üçüncü katta ana renkler (kirmizi, mavi, sarı), dördüncü katta ikincil renkler (ana renklerin aralarına gelecek şekilde) ve diğer katlarda aynı mantıkla oluşturulan bir sistem ön görülmüştür. Piramit sistemi alt kat tizerinden oluşturulmuştur.

¹⁸² Abraham Gottlob Werner (1749-1817) Polonya'lı doğa bilimci ve jeolog.

Lambert, piramitte gösterilen kahverengimsi gölgelerin ana renklerlerin karışımından meydana geldiğini açıklamıştır. Bilimadamanın öncə sürdüğü renk sistemi o tarihe kadar öncə sürülmeyen bir mantıkla oluşturulan bir sistemdir. Sistem ışığın artistik olarak anlaşılmasına yönelik olarak şekillendirilmiştir. Gölgeler, tonlama, pastel renkler, koyu renkler, ışık yoğunluğuna göre farklı renklerin oluşumu gibi bir çok kriteri içeren bir renk sistemi yapısıdır.¹⁹⁴

Newton kuramında tanımlanan renk çarkı, renk grupları, karşıt renk tanımlamaları 1800'lu yıllara kadar geçerliliğini korumuştur. Bilim insanları ve sanatçılar renk uyumları ve renk dizilimi ile ilgili olarak daha basit bir yöntemin tanımlanabileceğini düşünmeye başlamışlardır.

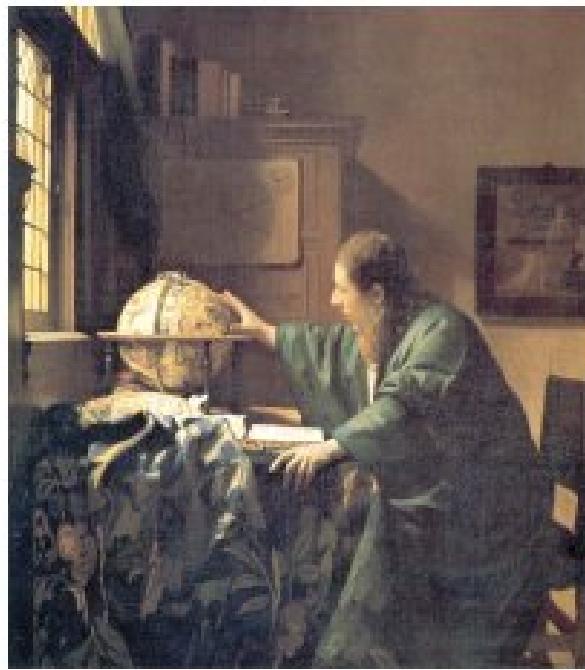
Newton'un renk tayfindaki ışık renkleri ile ilgili deneyler yapan başka bir İngiliz bilim insanı, Thomas Young¹⁹⁵ (1773-1829); koyu ışık renklerini karıştırduğu zaman daha parlak ve açık renkli ışık renkleri elde etmiştir. Young, 1805 yılında gerçekleştirdiği ıhlal dalga deneyi "Çift yarık"¹⁹⁶ deneyini ışığın dalga yapısını kanıtlamak için gerçekleştirmiştir. Young'un renk deneyinde; örneğin yeşil ve kırmızı ışık rengi karıştığı zaman parlak açık sarı ışık rengi oluşur. Young ayrıca, ışık tayfindaki renkleri azaltarak üç ışık rengini temel ışık renkleri olarak tanımlamıştır. Newton renk kuramı sanat dünyasına büyük katkı sağlamış olmasına rağmen, öncə sürdüğü nota-ses bağlantısı ispatlanamamıştır. Tamamlayıcı renkler ise Newton kuramı ile ortaya atılmıştır.

17.yüzyıl Avrupa resminde Johannes Vermer (1632-1675)'in iki eseri örnek olarak verilmiştir.

¹⁹⁴ http://www.gutenberg-e.org/lowengard/A_Chap03.html, 27.01.2011, 10.41

¹⁹⁵ Thomas Young (1773-1829), İngiliz fizikçi ve bilim adamı.

¹⁹⁶ Çift Yarık deneyi: ışık iki ince yarıktan geçirilerek, yarıkların arkasındaki ekrana yansatılır. Ekranda girişim deseni denilen aydınlatık ve karanlık çizgilerden oluşan bir desen görülür. Klasik fizikte parçacık olarak bilinen elektron, proton ve nötronlarla yapılan deneylerde aynı sonuca ulaşılır. 1927 yılında Clinton Davission ve Lester Germer elektronların dalga özelliklerine sahip olduğunu kanıtladılar.

Resim 55 Johannes Vermeer, Astronom, 1668, tuval üzerine yağlıboya, 51x45cm, Louvre, Paris (Guide to the Master Pieces Louvre, Beaux Arts, Paris, 2009,s.64)

Resim 56 Johannes Vermeer, Terazili Kadın, 1665, tuval üzerine yağlıboya, 42x35,5cm, Ulusal Sanat Mützesi, Washington D.C. (<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Woman-with-a-balance-by-Vermeer.jpg>)

Vermeer'in her iki resminden de Barok dönemi yansır. Pencereden odaya giren ışık yumuşak ve doğal ışiktır. Ortamda bulunan objeler ışığın etkisi ile parlmaktadır. ışık ve gölgenin kullanımı yumuşak renk tonlamaları ile yapılmıştır. Barok dönemin farklı ışık

kaynaklarının kompoziyonda kullanımı kuralı bu resimlerde de gözlemlenmektedir. "Terazi Tutan Kadın" adlı eserde, pencereden giren ışık ve masa tizerinde duran aynadan yansıyan ışık farklı doğrultularda ışık kaynakları olarak resimde yer almaktadır. Barok dönemde resimlerinde kullanılan ışık, renk tonlarının birbirleri arasında kaybolmasını, yeni renkler ortaya çıkışmasını sağlamaktadır. Gölgelerin oluşturduğu belirsizlik resmin genel yapısına dinamizm getirmektedir. Johannes Vermeer'in "Astronom" adlı eserinde, pencereden giren sıcak ışık rengini görmek mümkündür. Kürenin tizerindeki detaylar odukça ayrıntılıdır.

1.3.2 Goethe Renk Kuramı

*"Gözler rengi görür görmez etiklenir, bu doğaldır.
Doğal olarak, gördüğü rengi,
tüm renk skahasındaki diğer renklerle
karşılılaştırır ve yepyeni bir rengi hemen üretir.", Goethe¹⁹⁷*

Johann Wolfgang von Goethe'nin renk üzerine düşünceleri ve incelemelerini içeren kitabı "*Renklerin Kuramı*" (Theory of Colours), 1810 yılında yayınlanmıştır. Goethe renkleri farklı bir konu altında tekrar ele almıştır. Newton renkleri sadece fiziksel oluşumlar olarak incelemiş ve bunun sonucunda ışık ve renklerle ilgili çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Goethe ise; ışığın farkedilmesi ve bunun sonucu beyne ulaşan duyumların renklerin algılama ve yorumlanması ile renklerin ortaya çıktığını öne sürmüştür. Burada izlenen yol, beyinin işleme sistemi ve görme mekanizmasıdır. Bu sebeple Goethe, görüşlebilir nesnelerin ışığa ve algıya bağlı olduğunu savunmuştur. Newton'dan farklı olarak renk kuramında yaptığı renk sıralamasında; renklerin psikolojik olarak karakterize edilmesi ve kişiye bağlı oluşum kriterlerini temel almıştır. Çalışmalarını daha çok gözde oluşan sanal görüntüler, renkli gölgeler, birbirini tamamlayıcı renkler üzerinde yoğunlaşmıştır. Ewald Hering¹⁹⁸ (1834-1914) tarafından 1878 yılında yayınlanan "*İşık ve Renk Prensipleri*" adlı kitapta açıklanan bilgileri ve sonrasında yine Hering tarafından 1892 yılında ortaya atılan karışık renkler kuramını öngörmüştür.¹⁹⁹

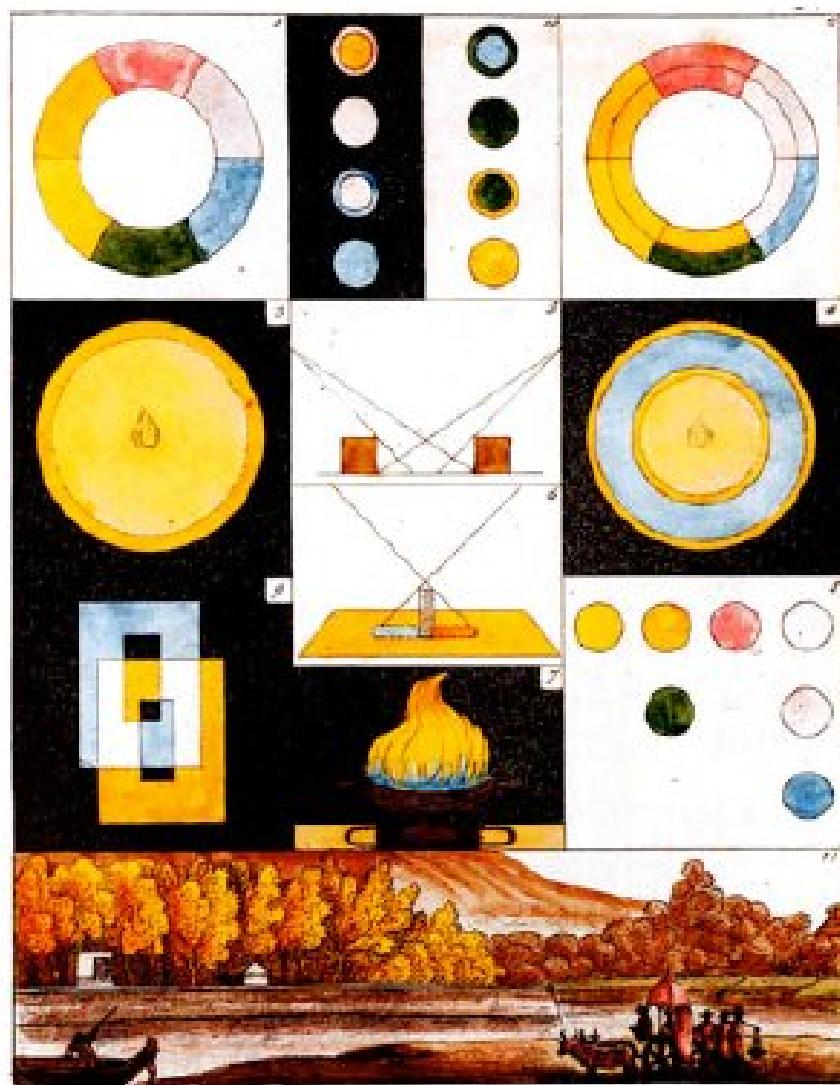
Goethe, renklerin; ışığın davranışını yüzünden oluşan fiziksel şartlardan kaynaklanmadığını, ancak görme sistemi yüzünden bu şekilde alglandığını savunmuştur. Günümüzde görme ile

¹⁹⁷ Goethe – Theory of Colours-1810

¹⁹⁸ Ewald Hering (1834-1918) Alman Psikolog.

¹⁹⁹ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 258

ilgili beyin fonksiyonları ve algı sürecinde, Goethe öngörüsünün izlerini bulmak mümkündür.

Resim 57 Goethe Renk Diyagramı²⁰⁰ (Joe Houston, Optic Nerve Perceptual Art of 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.30)

Renklerin algusal boyunu Joseph Mallord William Turner (1775-1851) ve Vasiliy Wassilyevich Kandinsky (1866-1944) tarafından daha sonraki yıllarda detaylı bir şekilde incelenemiştir. Goethe'nin renk kuramı daha önceki hiçbir renk kuramını referans almadığı için açıklanması güçtür. Goethe'nin kuramına göre renklerin ayrıca kavramsal anlamı vardır ve sadece duyu organları yolu ile algılanabilirler.^{201 202}

²⁰⁰ Goethe Renk Diyagramı, 1810 yılında Goethe tarafından gravür olarak yapılmıştır. Düsseldorf Goethe Müzesi Koleksiyonunda bulunmaktadır.

²⁰¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours

²⁰² Joe Houston, Optic Nerve Perceptual Art of 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.29-30

Goethe, "Renklerin Kuramı" adlı kitabunda, farklı şartlar altında hangi renklerin oluşacağına dair açıklamalarda bulunmuştur. Goethe ilk olarak renkleri psikolojik, fiziksel ve kimyasal olarak üç ayrı grupta değerlendirmiştir. Psikolojik renkler kısa sürelidir, fiziksel renkler kalıcı olabilir ve geçerler, kimyasal renkler uzun süre kalıcıdır.

Dördüncü bir sınıflama olarak renklerin farklı ışık altındaki şartlarda durumu incelenmiştir. İncelemeleri sırasında gözlemlendiklerini yazdığı kitapta açıklamıştır. Işığa bağlı olan bu şartlar, aydınlik, karanlık, parlaklık, belirsizlik durumları ile değerlendirilir. Örneğin ışıklı ortamda sarı olarak görülen bir renk, ışığın azalması, karanlığa dönmeye başlaması ile mavi olarak görülmeye başlar. Bu iki renk en doygun hallerinde eşit olarak karıştırılırsa yeşil elde edilir. Sarı ve mavi daha yoğun veya karanlık (koyu) olarak kendi yeni renk tonlarını oluşturabilirler. Elde edilen yeşil renk karşıt rengi kırmızıyı yaratır. Oluşan yeşilin içindeki mavi ve sarı farkedilemez. Benzer şekilde kırmızı-sarı, mavi-kırmızı karışımı elde etmek mümkündür. Bu karışımı tonlama olarak sönüz sayıda çoğaltmak mümkündür. Renklerin teknik olarak elde edilişi bu şekilde açıklanmıştır. Diğer renk bilgilerinden farklı olarak; renklerin yan gölge, yan ışık değerleri ile ilgilidir. Bu renkler karşılıklı olarak birbirleri ile karıştırılırsa kendi öznel renk değerleri yok olur, gri tonlar ortaya çıkar. Beşinci sınıflama olarak; birbirine yakın, birbirini takip eden renklerin birbirleri üzerindeki etkileri tanımlanmaya çalışılmıştır. Goethe, renk kuramının en önemli bölümlerinden biri olan bu bölümü istediği kadar başarılı açıklayamadığını kitabunda belirtmiştir.²⁰³

Goethe deneylerini karanlığı ve ışığı rahat saptayabilmek için dumanlı-sisli bir ortamda gerçekleştirmiştir. Gün ışığı, orta yoğunlukta bir ortamdan geçenken sarı, daha yoğun bir ortamdan geçenken san-kırmızı olarak görülür. Diğer taraftan yan geçirgen bir ortama çarpan ışık, mavi renkli görülecektir. Ortam yoğunluğu artırılsa, mavi daha soluk ve açık renkli olacaktır. Biraz daha geçirgen bir ortamda daha koyu mavi elde edilecektir. Tamamen rensiz bir ortamda ise koyu mavi mora dönüşecektir. Goethe, karanlığı ışığın yokluğu olarak görmemiştir. ışığın karşı kuşbu olarak değerlendirmiştir. Rengin gölge ve ışıktan meydana geldiğini öne sürmüştür. ışık gölgesi ışığın bir parçasıdır. Gölge olan renkler, ışığın kendi gölgesidir.²⁰⁴

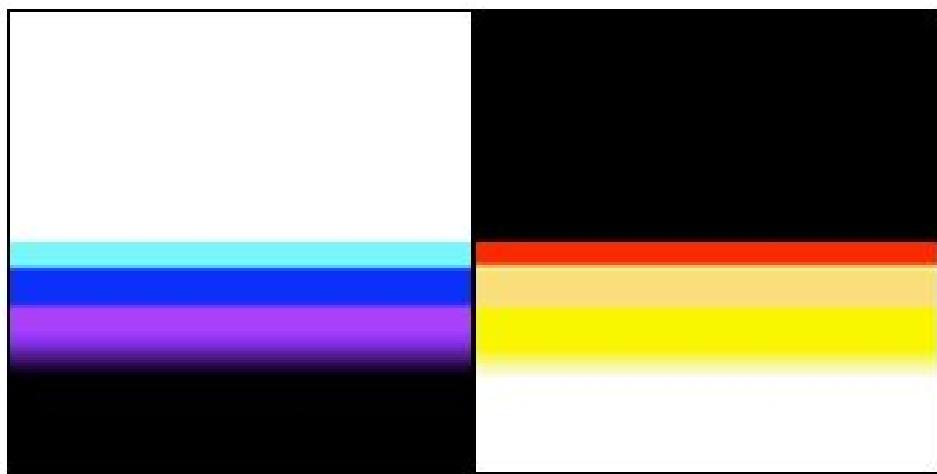
Bu görüşe göre, ışık demeti, karanlıkta ilerlerken herhangi bir engellemeye ile karşılaşmayacaktır. Goethe'ye göre, karanlık ve ışık birbirlerini kuzey ve güney kuşbu gibi dengelerler. Karanlık değeri azsa, ışık güçlündür, ışık sınırlanırsa, karanlık ortaya çıkar. Her

²⁰³ Charles Lock Eastlake, Theory of Colours, Johann Wolfgang von Goethe, Dover Publications, Inc., New York, 2006, s. xxvii-xxxx

²⁰⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours

iki durumda farklı renk oluşur. Goethe, sarı için karanlıkla yılanmış ışık; mavi için ışıkla zayıflatılmış karanlık tanımlamasını yapmıştır. Sarı ve mavi arasındaki bu ilişki daha sonra 1910-1920 yılları arasında Kandinsky verdiği renk derslerinde Goethe kuramına dayalı renk bilgilerini aktarmıştır. (Bauhaus Okulu (1919-1933)²⁰⁵)

Prizmanın içinden bakıldığından, renkler karanlık ve aydınlatınca sınırının yönüne göre görünürlər. Prizmanın ekseni aydınlat-karanlık sınırında belirleyicidir. Karanlık (siyah) alanın üstünde beyaz (aydınlat) yer alan görünülməndə; ışığın mavi-mor kenarları karanlık alanın içine doğru ilerliyormuşçasına belirginleşir. Tersi durumda ise; beyaz (aydınlat) üstünde siyah (karanlık) alan olması durumunda; ışık sınırında san-kırmızı kenar beyaz alanda belirginleşir (Resim 58). Bu değişim Goethe'nin ilgisini çekmiştir. Renk tayfinin temelinin aydınlat-karanlık sınırında oluşan renkler olduğunu düşünlüştür. Deneysel çalışmalarında; grının oluşturduğu farklı ton gölgelerle aydınlat-karanlık arasındaki kontrastla değiştirmiş, renklerden oluşan kenarların meydana getirdiği renklerin yoğunluklarını artırmıştır.²⁰⁶

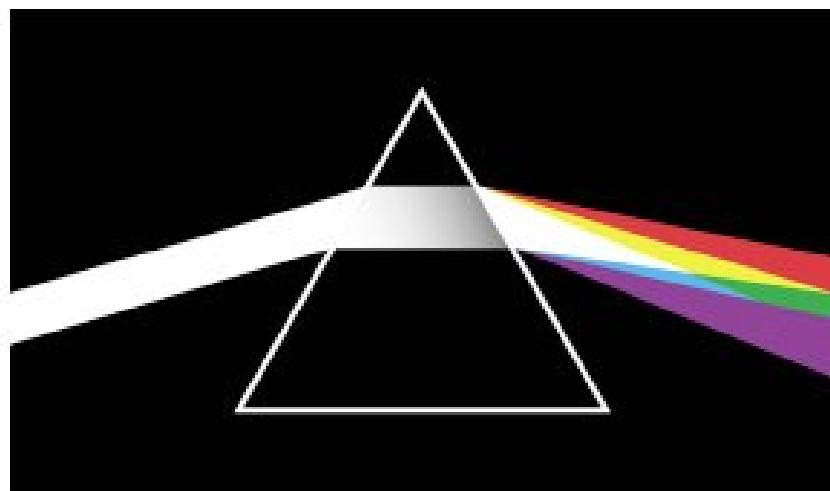
Resim 58 Prizma İçindeki Aydınlat-Karanlık Sınırı
(<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prism-orientation-of-light-dark-boundary.gif>)

Renkli kenarların birbiri üzerine gelmesi sonucunda, ışık spekturmunda (tayfında) yeşil ortaya çıkar. Kenarlar karanlık spekturmada birbiri üstüne geldiğinde ise magenta ortaya çıkar. Renk fenomeni karanlık ve aydınlatın bir aradadır. Renk tayfini oluşturabilmek için

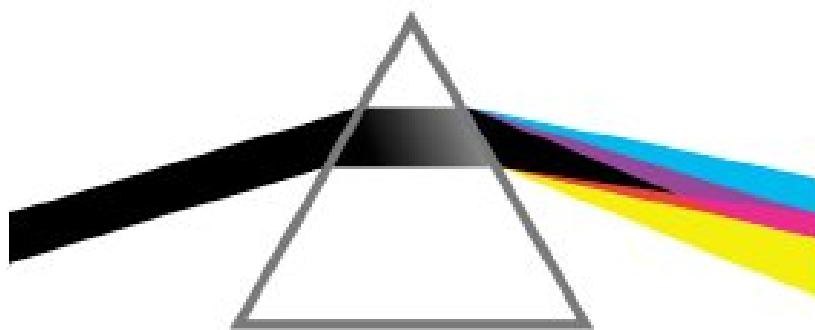
²⁰⁵ Bauhaus Okulu (1919-1933) Walter Gropius tarafından Weimar'da kurulan ve 1933 yılında Nazi yönetimi tarafından Berlin'de kapatılan sanat ve tasarım okulu. 20. yüzyılı şekillendiren okul olarak kabul edilir.

²⁰⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours, 26.01.201, 22.06

iki yol vardır²⁰⁷: Birincisi, karanlık bir odada ışık ışını ile (Resim 59), diğerî, ışıklı bir orada karanlık ışın (gölge) ile (Resim 60).

Resim 59 Karanlık Ortamda Işık (<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prisma-goethe.gif>)

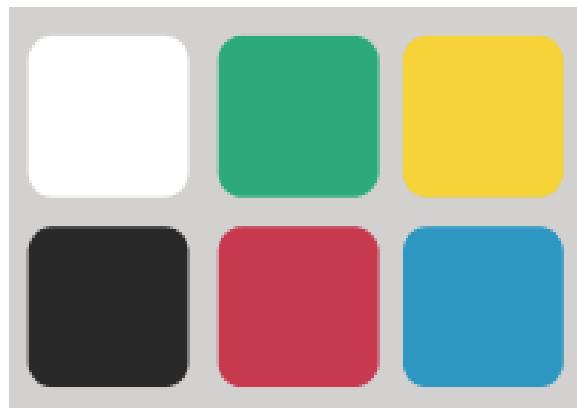
Resim 60 Aydınlık Ortamda Gölge (<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prisma-goethe.gif>)

Goethe, her iki durumda; renklerin sıralamasının prizmadan farklı uzaklıklarda meydana geldiğini gözlemiştir. Her iki durumda, sarı ve mavi ışıkları (aydınlık) alana sınır iki renktir. Kırmızı ve mor ise karanlık (siyah) alana sınır renkler olarak görünürler. İşık spekturmunda, prizmadan geçen ve karanlıkla çevrelenen renk tayfında, sarı-kırmızı en tepe kenarda, mavi-mor en alt kenarda görünür. Renk tayfinin ortasında ise, kırmızı-sarı ve

²⁰⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours

mavi-mor renk sınırlarının birbiri ışetine gelmesinden oluşan yeşil ortaya çıkar. Karanlık spektrumunda ise, mor-mavi en tepede görünür. Sarı-kırmızı ise en alta ortaya çıkar ve iki renk sınırının üst tiste gelmesi sonucunda karanlık spektrumunun ortasında magenta oluşur.

1892 yılında karşıt renkler kuramı ortaya atan Ewald Hering, Goethe tarafından geliştirilen renk çarkını kullanmıştır. Goethe renk çarkında simetrik olarak karşılıklı olarak yerleştirilen renkler, doğal sıralamalanna göre dizilmişdir. Renkler diyagonal olarak birbirlerinin karşısına olacak şekilde bu dizilime yerleştirilmiştirlerdir. Karşıt renk, rengin diğer rengi çağrıştırması, diğer rengi oluşturması durumadır. Örneğin kırmızı renk karşıt rengi olan yeşili gözde sanal olarak yaratır. Kırmızadan sonra san renkli bir şeye bakıldığından san yeşilimsi san olarak görünür. Yeşilimsi sanın karşıt rengi olan mavi-mor sanal olarak yaratılır ve kırmızı renge tekrar bakıldığından mor-kırmızı olarak görünür.

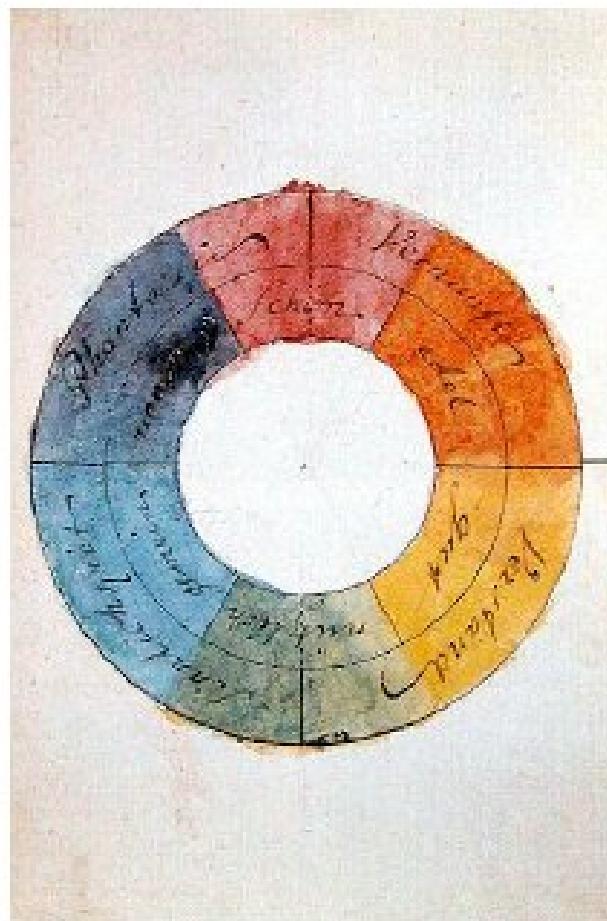

Resim 61 Karşıt (kontrast) Renkler
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Opponent_colors.svg)

Karşıt Renkler, temel olarak gözdeki konik (cone) hücrelerin algıladıkları dalga boyu ile ilgilidir. Uzun (L), orta (M) ve kısa (S) dalga boylarının karşıt renk kanalları oluşturduğu varsayıılır. Buna göre kırmızı-yeşil, mavi-sarı ve siyah ve beyaz karşıt renklerdir. Kurama göre bu renkler göz tarafından aynı anda algılanamaz birbirlerini engellerler.

Goethe ayrıca, Newton tarafından spektral olarak tanımlanmayan magenta'nın renk çarkında olması gerektiğini düşünmüştür. Goethe'nin öngörüsü, modern renk sistemlerinin temelini oluşturmaktadır.²⁰⁸

²⁰⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours

Resim 62 Goethe Renk Çarkı, 1809

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Goethe,_Farbenkreis_zur_Symbolisierung_des_menschlichen_Geistes-_und_Seelenlebens,_1809.jpg)

1810 yılında yayınlanan "Renklerin Kuramı", renklerin karanlık ve ışık arasında dinamik bir bağlantı ile olduğunu öne sürer. Almanca yazılan kuram, 1840 yılında ilk kez ingilizceye Sir Charles Lock Eastlake²⁰⁹ (1793-1865) tarafından çevrilmiştir. Sanat dünyasında, büyük yankı yaratmıştır. Özellikle William Turner, Goethe'nin renk kuramından etkilenmiştir (Resim 63). Sanatçının resimlerinde bu yansımayı görmek mümkündür. Düşünür Arthur Schopenhauer²¹⁰ (1788-1860), Goethe renk kuramına dayandırduğu "Görünen Renkler" adlı kitabını 1816 yılında yayımlamıştır. 20.yüzyıl filozof ve sanatçlarının bir çoğu Schopenhauer'den etkilenmiştir.

²⁰⁹ Sir Charles Lock Eastlake (1793-1865) İngiliz ressam, galeri yönetici, koleksiyoncu ve erken dönem 19.yüzyıl yazarı.

²¹⁰ Arthur Schopenhauer (1788-1860) Alman filozof, pesimist yaklaşımı ile tanınır. Fenomenik olaylar hakkında yazmış olduğu manifestolarla bilinir.

Ludwig Wittgenstein'in²¹¹ "Renkler Üzerine Notlar" adlı eseri ölümünden sonra 1977 yılında yayınlanmıştır. Notlar tamamen Goethe renk kuramına üzerine derlenen düşüncelerden oluşmaktadır.²¹²

Resim 63 J.M.W. Turner, Nehir ve Körfez Manzarası, 1835-40, tuval üzerine yağlıboya, 93x123cm, Louvre Mützesi, Paris (Frederic Morvan, Louvre The Master Pieces, Musee de Louvre Editon, Paris, 2006, s.142)

Goethe, Newton'un analitik kuramından farklı bir bakış açısı ile renkleri incelemiştir. Renk fenomeninin çok geniş bir yelpazede ele alınması gerekliliğini ön görmüştür. Newton sadece renk tayfindaki renkleri temel almıştır. Goethe ise ışık ve karanlığın, renkleri oluşturmada etken olduğunu gözlemlemiştir. Newton deneyinde beyaz ışığı renklere ayırmıştır. Goethe bu deney yapısında oluşturduğu değişiklerle yeni saptamlarda bulunmuştur. Goethe'nin yayınladığı "Renklerin Kuramı" ile aynı dönemde, Almanya'da Philipp Otto Runge (1777-1810), renklerle ilgili görüşlerini "Renk Küresi"²¹³ adı altında 1810'da yayımlanmıştır. İlginç bir şekilde, Otto Runge ve Goethe birbirine oldukça yakın bakış açıları ile Newton'un "Optik" adlı kitabını incelemiştir. Runge görüşlerini Goethe ile paylaşmıştır.

²¹¹ Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951) Avusturyalı filozof, matematikçi.

²¹² John Cage, *Color and Meaning : Art, Science and Symbolism*, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 171

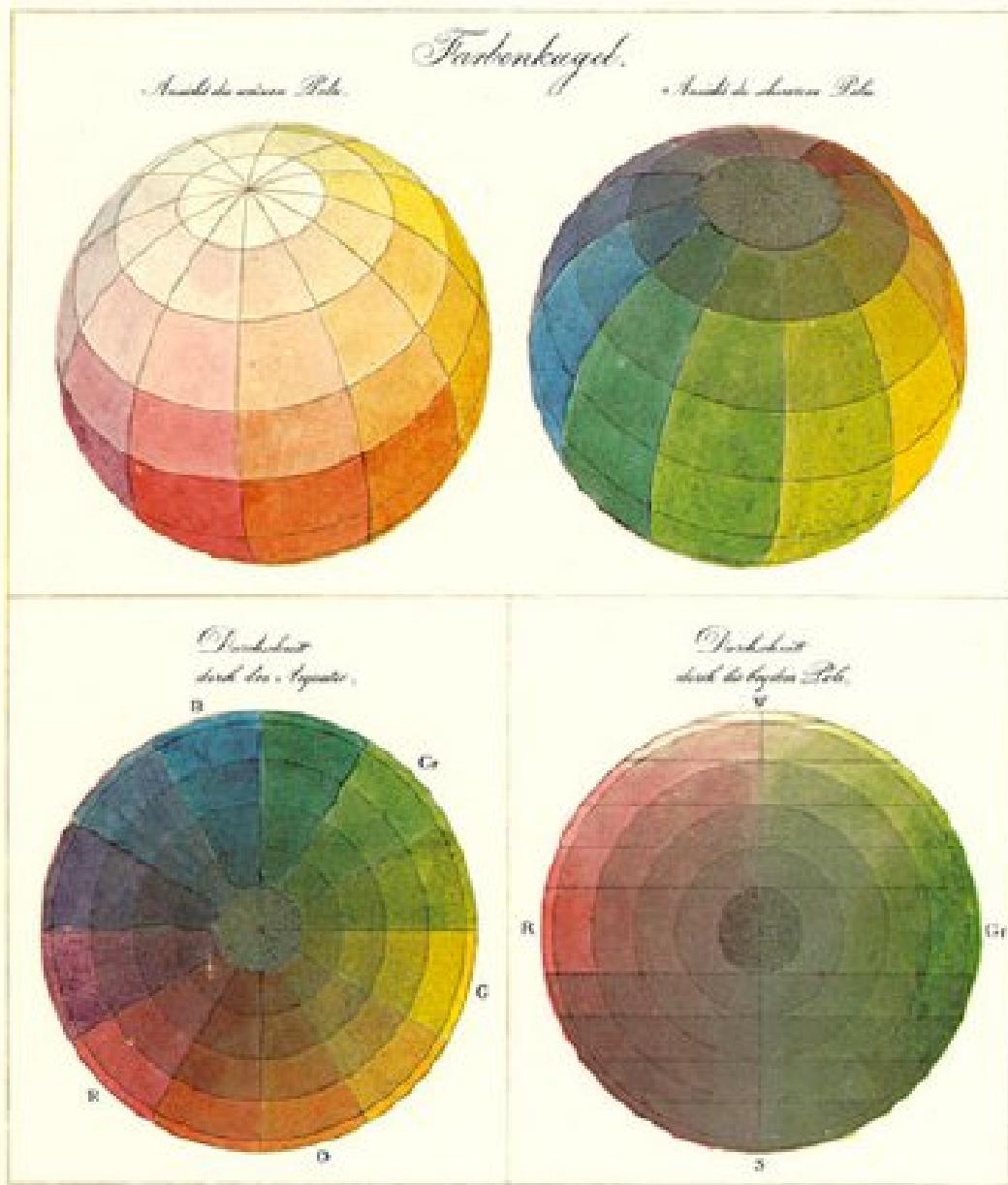
²¹³ Die Farben – Kugel, Colour Sphere

Otto Runge'un kitabunda tanımladığı renk küresi, altı ana renk ve ikincil renkler arasında arasında aydınlatık ve karanlık değer skalası içinde oluşturulan üç boyutlu, uzamsal olarak kurulan ilişki ile ortaya çıkmıştır. Bu iki kitap, Newton'dan sonra erken dönem modern renk kuramları sayılabilir. Goethe'nin kuramının temel noktası; ışık (aydınlatık) ve karanlık arasındaki kufülaşma türleridir. Deneysel verilere dayalı örnekleri ile bilimselliğinin yanı sıra psikolojik olarak renklerin ele alınması, Goethe'nin kuramının günümüzde hala ilgi ile incelemesine sebep olmuştur.

Runge'un küresindeki renkler tamamlayıcı renk kontrastında ortaya çıkan renk armonisine göre düzenlenmiştir (Resim 64). Renk küresinin yüzeyi, bugün kabul edilen renk sistemlerinin atası olarak kabul edilebilir. Runge, kusursuz bir simetrik yapıda bu renkleri yerleştirmiştir. Günümüzde, renkler arasında bu derece simetrik ve eşit bir ilişki hâlde ispatlanamamıştır.

Runge, kardeşine gönderdiği mektupta, "Renk Küresi" çalışması için şunları yazmıştır: "... bu bir sanat üretimi değildir, bazı felsefik düşünceler üzerine geliştirilmiş matematiksel bir yaklaşımdır... bu benim için gereklilikdir, bu iki farklı dünyayı farkettiğimden beri, bir sanatçı olarak bir şey bilmemişimi farkettim..."²¹⁴

²¹⁴ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, 1999, Londra, s. 169-170

Resim 64 Otto Runge Renk Küresi, 1810, Hamburg (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 171)

Resim 65 Otto Runge, Sabah, 1808, tuval tizerine yağlıboya, 106x81cm, Kuntshalle, Hamburg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Philipp_Otto_Runge_001.jpg)

20.yüzyılda, Kandinsky, Bauhaus okulunda verdiği renk derslerini Goethe renk kuramındaki gibi mavi-sarı ilişkisi üzerinde temellendirmiştir. Sarı ve mavi temel çifttir. Aralarındaki ilişki siyah-beyaz kadar keskin kontrast ilişkisi gibidir. Bu iki renk; diğer renkleri iki büyük bölüme ayırr. Sıcak ve soğuk renkler. Aydınlık ve karanlık karşılığı gibi benzer bir gruplamaya ulaşır. Kandinsky aynı zamanda, sarı-mavi arasındaki kromatik kontrastın eşdeğerinin çizgisel olarak; düz ve eğimli çizgi gibi; üçgen ve daire arasındaki kontrastla benzedeğini öne sürmüştür. Kandinsky, sarı ışığa en yakın renk, maviyi karanlığa en yakın renk olarak tanımlamıştır. Kandinsky renklerin doğrudan insan duygularını etkilediğini öne sürmüştür. Gizli bilimlerden sayılan ve ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan renk terapisine dayandırduğu bu savını kitabunda yayımlamıştır. Renklerin ve şekillerin içsel etkilerini detaylı olarak anlatığı "Sanatta Tınsilik Üstüne" kitabı 1912 yılında yayımlanmıştır. (Resim 67)²¹³

Resim 66 Wassily Kandinsky, Siyah Ok, 1912, tuval üzerine yağlıboya, 189x198cm, Center Pompidou, Paris (Sibel Avcı Tuğsal tarafından 17. 09.2010 tarihinde Center Pompidou, Paris'te çekilmiştir.)

²¹³ Clark V. Poling, Kandinsky's Teaching at the Bauhaus – Color Theory and Analytical Drawing, Rizzoli International Publications, Japonya, 1982, s. 45-48

	Kaştdaın ilk çifti: I ve II	İçsel karakterler, duygusal etkisi
I	Sıcak / Sarı Yatay hareket, fiziksel, belili yineleme doğru	Soğuk / Mavi Yatay hareket, yüinden uzaklaşan doğru, duygusal
	↔	↔
	Dış merkezli hareket (eksantrik), açılma yönünde	İç merkezli hareket (konsantrik), kapama yönünde
		
II	İşık (Aydınlık) / Beyaz İstirahet hareket, karşı çıkan hareket, kalmadık, doğum / Beyaz Dış merkezli hareket ama sırıya göre daha katı	Koyu (Gölge) / Siyah İstirahetin kaybolması, olsalığın kalmaması, ölmek İç merkezli hareket (konsantrik), kapama yönünde

TABLE I.

	first pair of opposites: I and II	(of an inner character, as emotional effect)
I	Warm Yellow	Cold Blue = I contrast
	2 movements:	
	1. horizontal	
	toward spec- tator (physical) ← → away from spec- tator (spiritual)	
	Yellow	Blue
	2. eccentric	and concentric
II	Light White	Dark Black = II contrast
	2 movements:	
	1. The movement of resistance: External resistance and yet possibili- ty [birth]	complete lack of resistance and no possibility [death]
	White	Black
	2. Eccentric and concentric, as in the case of yellow and blue, but in petrified form.	

Resim 67 Sarı- Mavi, Sıcak-Soğuk İlişkisi, Sanatta Tinsellik Üstüne, 1912 (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 193)

1.3.3 Chevreul Renk Kuramı

Chevreul Renk Kuramı, "Renkler Arası Uyum ve Kontrast"²¹⁶ 1839 yılında yayınlanmıştır. Chevreul Renk Kuramı, Fransız resmini büyük ölçüde etkilemiştir. Özellikle optik ışık karışımlarının renkler etkisi üzerindeki etkisini anlatan bu kuram, kimyager olan Chevreul'un tekstil fabrikasındaki boyalar deneyileri sırasında, dokuma renklerinin yeteri kadar etkili olmadığını saptaması ve bunun üzerine araştırma yapmaya başlaması ile ortaya çıkan bilimsel bir çalışmardır. Yaptığı araştırmalar sonucunda problemin kimyasal olmadığını ama optik kaynaklı olduğunu keşfetmiştir.

Farklı tipte kontrasta ve ton değerine sahip rengin, optik karışımını formülize ederek; eşzamanlılık²¹⁷ kontrasını tanımlamıştır. "Renkler yan yana geldikleri zaman, birbirlerinden etkilenirler, her bir renk kendi bütünlüğe²¹⁸- tamamlayııcı renk değerini diğerinin üstünde oluşturmaya çalışır." 1839 yılında yayınladığı kitabında, renklerin birbirleri üzerinde oluşturduğu renk yaratma etkisini bir çok örnekle açıklamıştır. Açıklamalarında, rengi bir çok farklı renk noktasının bir araya gelerek oluşturduğunu öne sürümüştür. Bu açıklama Fransız resminde yeni bir bakış açısı olarak ele alınmıştır. Standartları belirleyebilmek için görlilebilir ışık renklerini referans almıştır. Işık renklerini yarı küresel bir form içinde binlerce ton değeri ile eşleştirmiştir. Oluşturduğu üç boyutlu renk tablosundaki skaları, dokuma yüzeylerinde (halı, kilim, tekstil gibi) renkli baskılarda, mozaik yüzeylerde, resimlerde uygulamıştır. Tekniğini anlatan; tasarımcı, ressam ve dekorasyon işlerine yardımcı olmak üzere hazırladığı kitap 19.yüzyılda renk kılavuzu olarak yaygın biçimde kullanılmıştır.

Fransız resminde İzlenimcilik akımını etkileyen en önemli renk çalışmaları Chevreul'un yeni renk bilgileri ve Ferdinand Victor Eugene Delacroix'ın (1798-1863) çalışmaları olmuştur. Delacroix, kırılan ton değerleri ile canlı ve ışıklı renkler elde etmiştir. İzlenimcilik akımında sanatçılar, ışık ve rengi daha parlak yapmak için Chevreul'un önerdiği renk bilgilerini incelemiştir. Aynı fırça darbeleri ile saf renkler tuval üzerine uyulanmış, yan yana gelen renkler birbirlerini etkileyerek izleyicinin gözünde optik olarak birleşmiştir. 1880'lerde, Georges-Pierre Seurat (1859-1891) ve Paul Signac (1863-1935) Noktacılık'la konuyu daha ileriye taşımışlardır. Chevreul'un renk şemasında önerdiği renkleri, mümkün olduğunca değer ve ton olarak nokta olarak form oluşturmada kullanmışlardır.²¹⁹

²¹⁶ ing. The Laws of Harmony and Contrast of Colours

²¹⁷ ing. Simultaneous

²¹⁸ ing. Complementary

²¹⁹ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/109883/Michel-Eugene-Chevreul>, 26.01.2011, 20.20

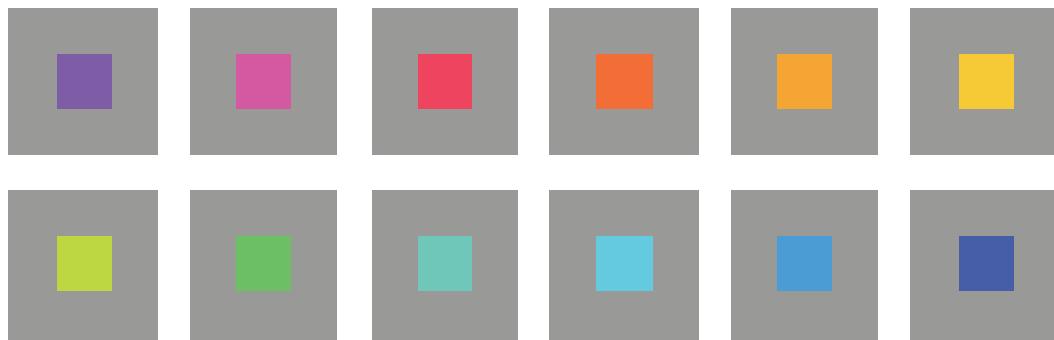
Chevreul tarafından 1855 yılında yayınlanan "Renk Diyagramı", kırmızı, sarı ve mavi ana renkler temel alınarak modellenmiştir. Tamamlayıcı renkler ve aralarındaki ilişkileri göstermektedir. Chevreul yanısaması²²⁰; farklı yoğunlukta renkler yan yana geldiği zaman aralarında parlak kenar varmış etkisi veren görüntündür. Chevreul, resimde doğanın gerçeğine oldukça yakın bir şekilde oluşturulabileceğini, farklı ışık ve gölgeleri (chiaroscuro) ile bunun başlanabileceğini öne sürer. Bu renk kontrastları tekrarlandığı zaman, sanatçı zemin üzerinde aslında yeni renkleri oluşturur. Chevreul renk prensipleri, daha sonra Post-İzlenimcilik ve Orfizm gibi sanat akımlarının doğmasına neden olur. "Göz ayı anda, bitişik iki rengi gördüğü zaman, renkler gerçek optik renk değerleri ve ton değerleri açısından oldukça farklı görüneceklərdir." diyen Chevreul, eşzamanlılık kontrastını şu şekilde açıklar:

"Rönesans döneminden itibaren sanatçalar tarafından fark edilmiş olan bu etki, komşu iki rengin birbirleri üzerindeki etkisidir, 18.yüzyıldan itibaren incelenen gözde oluşan sanal renk etkisi ile doğrudan bağlantılıdır. Gözün sanal yaratığı renk ile bakılan renk değeri optik olarak karışarak ortaya yepyeni bir renk çıkar. Bitişik renklerin oluşturduğu kontrast; iki farklı renk, uzanda veya zamanda birbirine komşu olarak görüldiyorsa, her bir renk kendi renk değerinin oluşturacağı kontrast rengini komşu rengin üstüne taşıp ve göz tarafından sanal olarak oluşturulan renk ile komşu rengin gerçek renk değeri optik olarak karışarak algılanır."²²¹

Örneğin, koyu kırmızı ve açık sarı iki renk yan yana konulduğunda, koyu kırmızı, açık sarı rengin tamamlayıcı eşdeğer rengi olan koyu mavi-mor renk ile birlikte karışım olarak göz tarafından optik karışım olarak algılanacaktır. Açık sarı renk ise, koyu kırmızının tamamlayıcı kontrasti olan yeşil renk ile birleşerek gözde yeşilimsi sarı olarak algılanacaktır. Bu yaklaşım diğer tirm renkler için geçerlidir. Solgun ve mat veya nötr renklerin yanında bulunan normal değerdeki renkler daha parlak ve güçlü olarak algılanacaktır. (Resim 68)

²²⁰ ing. Chevreul Illusion

²²¹ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/109883/Michel-Eugene-Chevreul>, 26.01.2011, 20.20

Resim 68 Nötr Renkli Zemin Üzerinde Renkler
[\(<http://www.handprint.com/HP/WCL/tech17.html#design>\)](http://www.handprint.com/HP/WCL/tech17.html#design)

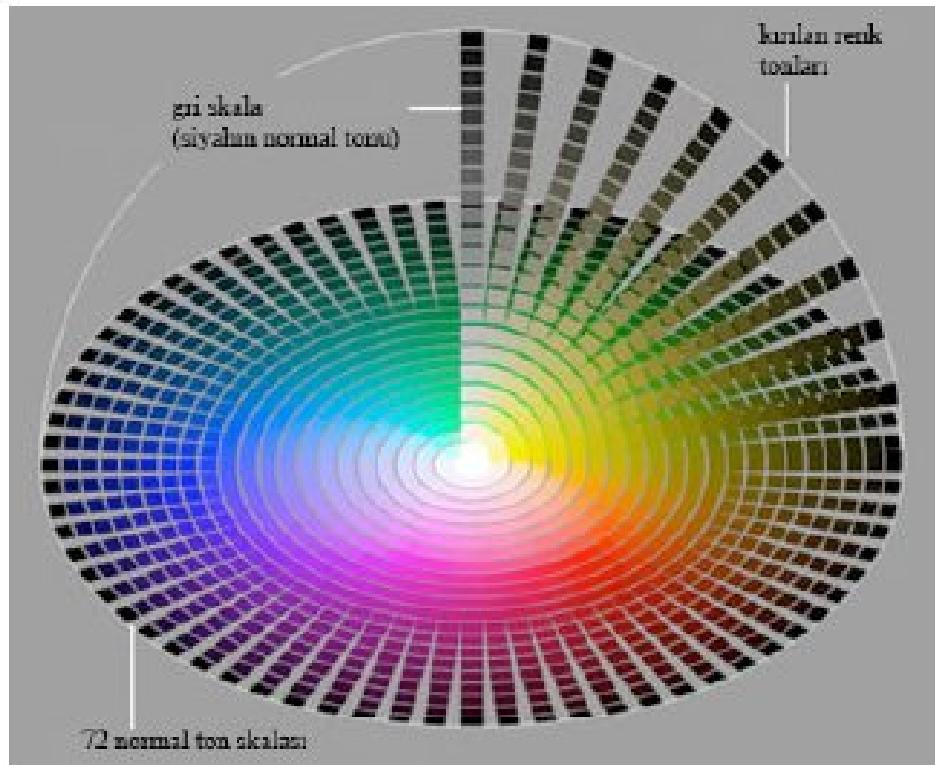
Chevreul ayrıca, birbirine karışmış olarak görününen renklerin, yeni oluşturdukları renk değerinin en güçlü haliyle görülebilmesinin, eşit ama çok büyük olmayan alanlarda olmaları ve yan yana bulunmaları durumunda gerçekleştiğini öne sürümüştür. Ortam ışığının ılıç, az ılık olmasını öngörmüştür.

Chevreul, yarım küresel bir renk sistemi (hemisphere) içinde öngördüğü renk kombinasyonlarını ve dizilişini modellemiştir. Newton'un renk skalasındaki altı rengi kullanmıştır. Ana renkler; kırmızı, mavi, san ve ara renkler; turuncu, yeşil, mor olarak çemberde altı eşit şekilde yerleştirilmiştir. Birbirileri arasında üçüncü birleşenler olmak üzere çemberi genişletmiştir. Daha önce Moses Harris tarafından oluşturulan renk çemberi manzûnda yapılan bu çalışma 72 renk değeri oluşturacak şekilde tamamlanmıştır. Oluşan çemberdeki her bir renk doğrudan karşılık olacak şekilde renkler yerleştirilmiştir. Merkez çemberdeki renkler (72), normal renk ve ton değerlerindedir. Daha yoğun pigment renkleri için bu çember seri 22 adım olarak düzenlenmiştir. Skala 0. adım olarak beyazdan başlayarak 21. adımında siyaha ulaşır. Normal skaladaki renkler ılıklık açısından aynı değer yapısına sahiptir. Işık değeri rengin renk değerini belirler. En ılık olduğu an renk asıl değerindedir.

Siyah pigmentle karşılaşan renklerin oluşturacağı yeni renk ve ton değerleri gibi, beyaz pigmentle karşılaşıklarında oluşturacağı yeni renkler vardır. Chevreul oluşturduğu yarım küre yapısında, düşey ekseni renk çemberinin merkezi olarak tanımlanmıştır. Normal renk skaları ve 22 adımda oluşan gri ton skalarından oluşan bu yapı, merkezde beyazdan başlayıp son adımında siyaha ulaşır.²²²

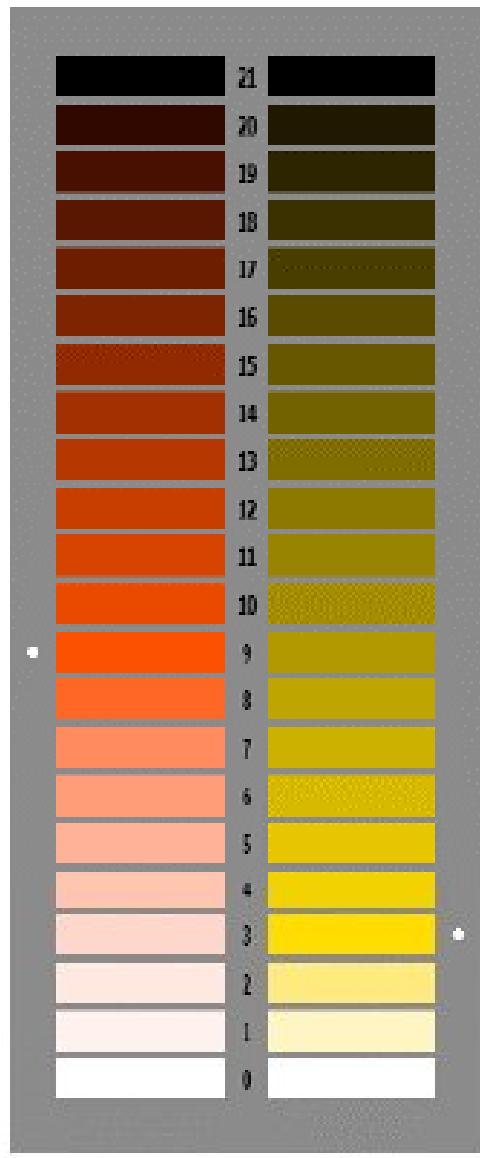
²²² <http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html#chevreul>, 10.02.2011, 19.40

9 adet olarak tanımlanan adımada her bir renk değeri ile gri ton değerleri birleşerek renk skalarını oluşturur. 72 renk için bu tonlama tamamlandığı zaman renk yarıküresi oluşur.²²³ (Resim 69)

Resim 69 Chevreul Renk Skalası (Renk Yarıküresi)
(<http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html#chevreul>)

²²³ <http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html#chevreul>, 10.02.2011, 19.40

Resim 70 Sarı ve Kirmizi / Renk Skalası
(<http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html#chevreul>)
(*beyaz noktalı renkler saf pigment renkleridir*)

19. yüzyıl başında ortaya atılan Chevreul Renk Kuramı, Fransız sanatçıları renk kullanımını ile ilgili olarak etkilemiştir. 19. yüzyıl Romantizm resim akımında rengin bu derece önemli olması Chevreul kuramı ile ilişkilendirilebilir. Benzer şekilde Oryantalizm²²⁴ Chevreul renkleri ile ilişkilendirilebilir. Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) ve Delacroix gibi, bir çok Oryantalist ressam, nesneyi bitişik ve yan yana gelen renklerin kontrasti ile resimlerinde oluşturmuşlardır. Bu kontrastlar bir araya gelerek çok daha değişik başka renk armonilerini kendi aralarında üretermiş ve resme ışık renkleri olarak zenginlik katmıştır.²²⁵

Resim 71 Eugene Delacroix, Cezayirli Kadınlar- detay, 1834, tuval izerine yağlıboya, 180x229cm, Louvre Müzesi, Paris (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.202)

²²⁴ Oryantalizm: Doğu bilimi, Şarkiyatçılık, Şarkiyat; toplum ve kültürleri, dilleri ve halklarının incelendiği batı kökenli ve batı merkezli araştırma alanlarının tâlimine verilen ortak ad. Terim, kimi çevrelerde olumsuz bir yan anlamla 18. ve 19.yüzyıllardaki doğu kültürlerine ait yaşam tarzi ve nesneleri anlatan sanat tarzını tanımlamak için kullanılmıştır. Bu tarz eser üreten sanatçılar Oryantalist sanatçı olarak adlandırılır.

²²⁵ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames& Hudson, Londra, 1999, s. 202

Resim 72 Jean-Auguste-Dominique Ingres, Büyütük Odalık, 1814, tuval üzerine yağlıboya, 91x162cm, Louvre Müzesi, Paris (Louvre The 300 Master Pieces, Musée du Louvre Editions, Paris, 2006, s.141)

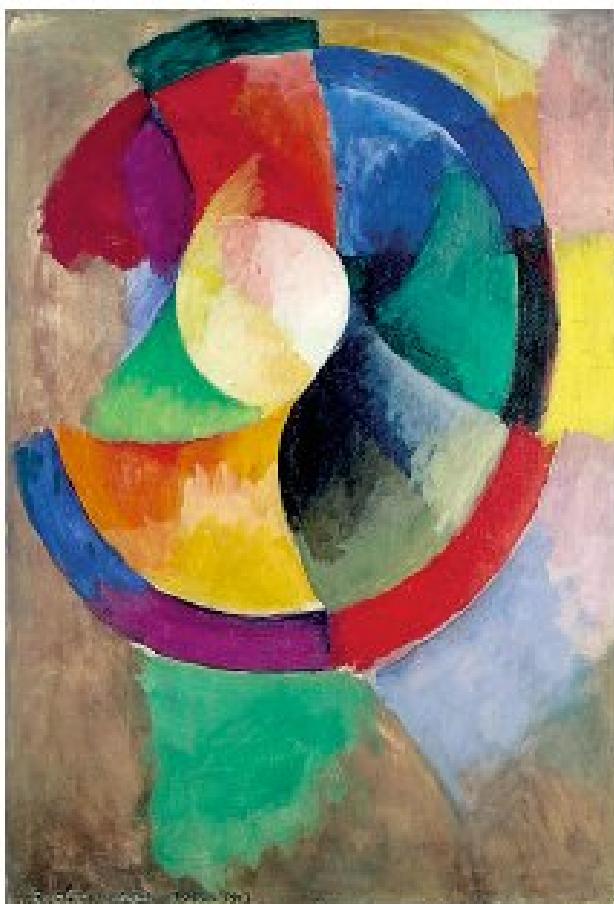
Georges Seurat özellikle, Chevreul Renk Kuramı'ndaki gri skala ile ilgilenmiştir. Seurat'ın çalışmaları 1890 yılına kadar özellikle ton değerleri üzerine olmuştur. Daha sonra Noktasılık Akımını oluşturmuştur.²²⁶

Resim 73 Georges Seurat, Balkon, 1883, kara kalem, 31,4x21,5cm, Özel Koleksiyon (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, , Thames & Hudson, Londra, 1999, s.234)

²²⁶ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s.196-200

Orfizm'in²²⁷ kurucularından Robert Delaunay (1885-1941), Chevreul renk dizilimi eşzamanlılık kontrasti ile ilgilenmiştir. Renkler arasında kurduğu ilişkilerde renk dinamizmini ortaya koymuştur.

Resim 74 Robert Delaunay, Dairesel Formlar Güneş No.2, 1912-1913, tuval üzerine tutkallanmış pigment boyası, 100x68,5cm, Center Pompidou, Paris (17.11.2010 tarihinde Sibel Avcı Tuğal tarafından Center Pompidou, Paris'te çekilmiştir.)

Siyah ve beyazın renk olup olmadığı Rönesans'tan beri tartışılan bir konu olmuştur. 19.yüzyıl sonlarına doğru az çok kabul edilen bu görüş, Malevich ve Henri Matisse (1869-1954) gibi sanatçılardan tekrar gündeme taşınmıştır. Bilimsel ışık kuramlarını çok iyi inceleyen Malevich, siyah'ın renk olarak varlığını Joseph von Fraunhofer'in²²⁸ 18.yüzyılda yaptığı atmosferik olaylardaki deney sonuçlarına dayandırılmış ve siyahın spekturmada var olduğunu savunmuştur.(1.1.1 Optik-Yansuma-Kırılma, s.8)

²²⁷ Orfizm: Renk ve renk uyumuna önem veren sanat anlayışıdır. İzlenimcilerin saf renklerine bağlı olup, Seurat'dan etkilenerek renk parçaları arasında kurulan eşzamanlı kontrastlar üzerine geliştirilen bir anlayıştır. Renk dinamizmini ve varlığını anlatma yolu olarak tanımlar.

²²⁸ Joseph von Fraunhofer (1787-1826) Alman optikçi. 1814 yılında tayf böcheri icad etmiştir. Güneş tayıfinda 574 karanlık çizgi gözlemlemiştir. 1859 yılında Kirchhoff bu çizgilerin gündeşin soğuma çizgileri olduğunu bulmuştur. Bu çizgilere Fraunhofer çizgileri denir.

Renk ve ışık kuramlarını inceleyen Henry Matisse, 1914 yılında yaptığı "Collioure'de Kapı-Pencere" adlı eserlerinde siyahı, ışığın bir rengi olarak kullanmıştır.

Resim 75 Henri Matisse, Collioure'de Kapı-Pencere, 1914, tuval izerine yağlıboya, 116,5x89cm, Center Pompidou, Paris (Selected Works, La Collection du Center Pompidou, Editions du Center Pompidou, İspanya, 2007, s.25)

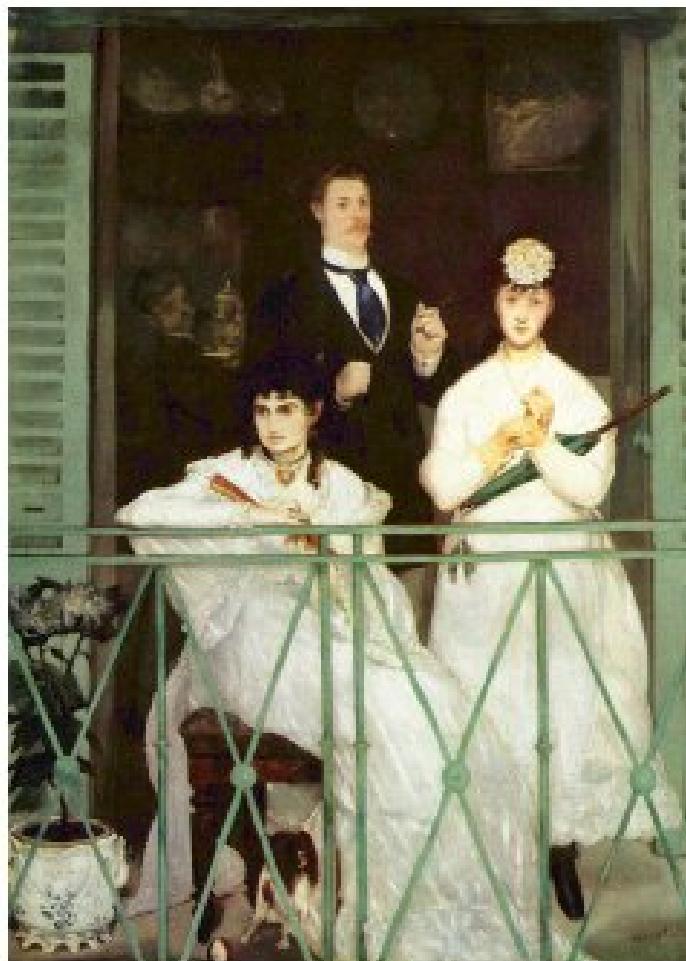
Henri Matisse, siyah renkle ilgili olarak yazdığı kısa bir notta; siyahın bir renk olduğunu, Japon resim sanatında ve Edouard Manet'in (1832-1883) resimlerinde kullandığını belirtmiştir. Japon ressam ve baskiresim sanatçısı Katsushika Hokusai'nin²²⁹ (1760-1849) 1895 yılında Fransızca'ya çevrilerek yayınlanan makalesinde siyahın bir renk olduğu açıklanmıştır. Makalede siyah için; mat, parlak, yeni, eski, gün ışığında, karanlıkta siyah tanımlamaları kullanılır. Siyah, güçlü yansıtıcı bir ortamda parlak olabilir.

Modern resim sanatında, Henri Matisse tarafından kullanılan siyah, sadece bir fon ya da ton değeri olarak değil ışığın bir rengi olarak özellikle ele alınmıştır. Matisse, Manet'in resimlerindeki siyahın renk olduğunu işaret etmiştir. Manet'in 1868 yılında yaptığı

²²⁹ Katsushika Hokusai (1760-1849) Japon sanatçı. Ressam, baskiresim sanatçısı.

"Balkonda Kahvaltı" (Resim 76) ve 1868 yılında yaptığı "Emile Zola'nın Portresi" (Resim 77) adlı yapıtlarında çeketlerde kullanılan siyahın, renk olarak kullanılmış olduğunu gözlemlemiştir. Resimlerde bulunan koyu ve aydınlatık alanlarda, siyah renk koyu alan içinde yer almaktadır. Matisse, siyah zemin üzerinde siyah rengin yer aldığı üç boyutlu objenin oluşturulmasının olağan dışı bir ustalık algısı ile meydana geldiğini sezinlemiştir. Henri Matisse, 1913 yılında, hazırladığı özel bir stüdyoda, karanlıkta ışığın daha parlak görünmesi ile ilgili olarak eş zamanlılık kontrasti prensiplerini incelemeye başlamıştır. Matisse'in bir çok çalışmasında siyahın güçlü ve aydınlatıcı etkisini görmek mümkündür.

²³⁰

Resim 76 Edouard Manet, Balkonda Kahvaltı, 1868-1869, tuval üzerine yağlıboya, 169x125cm, Musée d'Orsay, Paris (John Richardson, Manet, Great Artists Collection, Encyclopaedia Britannica, Londra, 1972, s.49)

²³⁰ John Cage, *Color and Meaning : Art, Science and Symbolism*, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 231

Resim 77 Edouard Manet, Emile Zola'nın Portresi, 1867-8, tuval üzerine yağlıboya, 145x111cm, Louvre Mützesi, Paris (John Richardson, Manet, Great Artists Collection, Encyclopaedia Britannica, Londra, 1972, s.48)

Siyah'ın ışık olarak kullanılması son derece radikal, paradoks yaratıcı ve belli koşullarda geçerli olan bir durumdur. Elektromagnetik dalga olan ışığın görülebilir aralığında tanımlanabilen renklerin, ışığın siyah ve beyaz rengi kavramı ile farklı bir boyuta taşınması söz konusu olmaktadır. Benzer bakış açısı ile siyah gibi, beyaz ışık genel ışık spektrumun bir parçasıdır. Beyaz zemin üzerinde beyaz formların oluşturulması ve daha mat, daha parlak, şeffaf gibi beyazların oluşturulması gündeme gelmiştir.²³¹

Homojen bir yüzey üzerinde aynı veya değişik renklerle bir formun oluşturulması konusu Matisse tarafından deneyimsel olarak incelenmiş ve daha sonra 1915-16 yılları arasında yaptığı "Fashılar" adlı yapıtında siyah renkli zemini kullanmıştır. Manet tarafından siyah renkle yaratılan ışık konusu, Matisse'in üzerinde çalıştığı önemli bir konu olmuştur.

²³¹ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 234

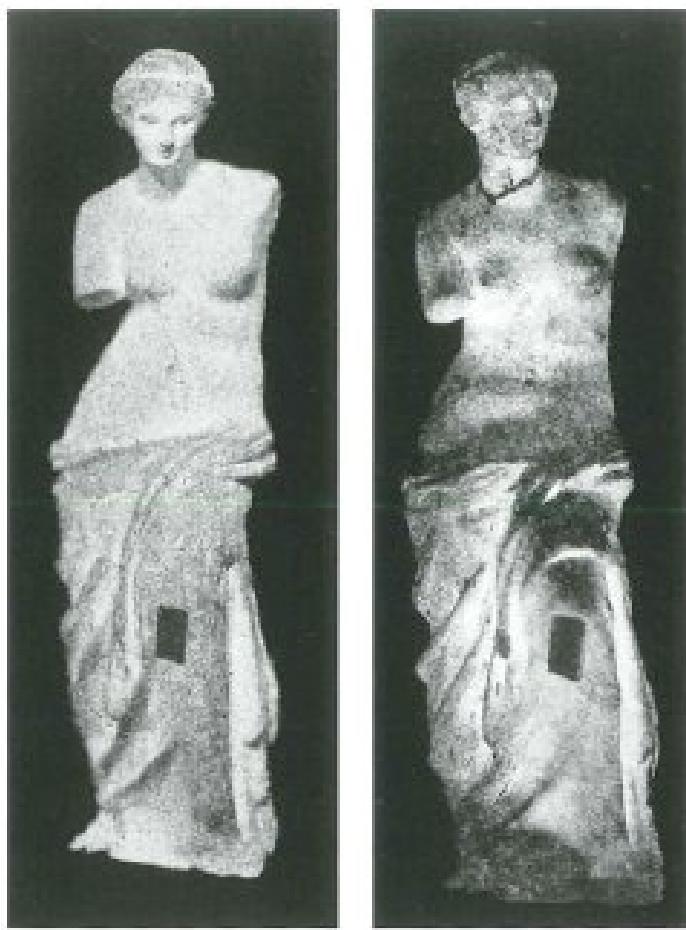
Resim 78 Henri Matisse, Fashili, 1916, tuval üzerine yağlıboya, 181,3x279,4cm, MoMA, New York (Volkmar Evers, Henri Matisse, Master of Color, Taschen Verlag GmbH, Köln, 1996, s.46)

19.yüzyıl sonları, ışık konusunda oldukça ilginç ve fenomen niteliğinde bilimsel olayların keşfedildiği, fotoğraf makinası ve film makinası gibi icadların yapıldığı yıllardır. 1898 yılında ilk fotoğraf sergisi açılmıştır.²³²

Elektromagnetizma, X ışınları, Radyum ve Uranyum'un keşfi gibi bir çok bilimsel olay saptanmış ve ispatlanmıştır. Radyoaktivite, bu keşifler içinde ışıkla ilgili en ilginç olanlardan biri olarak kabul edilebilir. Gustave Le Bon²³³ (1841-1931) röntegen ile insan kemik yapısının film üzerine aktarılmasından etkilenerek bir dizi çalışma başlatmıştır. Görünen ve görünmeyen arasındaki ince çizgiyi bir ölçüde gündeme getiren bu keşif kavramsal olarak sanatçıları etkilemiştir. Le Bon, görülebilir ışık spektrumunun dışında kalan alanların göz tarafından farkedilemediğini ancak olmadıkları anlamına gelmediğini öne sürmüştür. (Bugün fizik biliminin ortaya koyduğu gerçekliğe oldukça yakın görüşüttür.) Siyah Işık olarak tanımladığı olumsuyla 1896 yılından itibaren deneysel çalışmalar yaparak ilgilenmiştir. Örneğin, Milo Venus'ü ile ilgili ünlü siyah ışık deneyini bu konuda önemli bir çalışma olarak kabul edilir. Üzeri fotosensitif bir malzeme ile kaplanan heykel üzerindeki madde tamamen kararana kadar ışık altında tutulmuştur. Daha sonra tamamen karanlık bir ortama alınan heykelin özel bir kamera ile fotoğrafı çekilmiştir. Siyah ışık kamerasıyla yaklaşık 15 gün içinde film üzerinde tamamen net bir görüntü elde edilmiştir.

²³² <http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/wfp/>, 13.02.2011 , 21.39

²³³ Gustave Le Bon (1841-1931) Fransız psikolog, sosyolog ve amatör fiziki. Kalabalık Psikolojisiobrene detay çalışmalarları vardır. Aynı zamanda 1896 yılında yaptığı fizik deneyleri sırasında siyah ışık kavramını ortaya atmıştır. Bugün kullanılan siyah ışık- black light'tan farklı bir kavramdır.

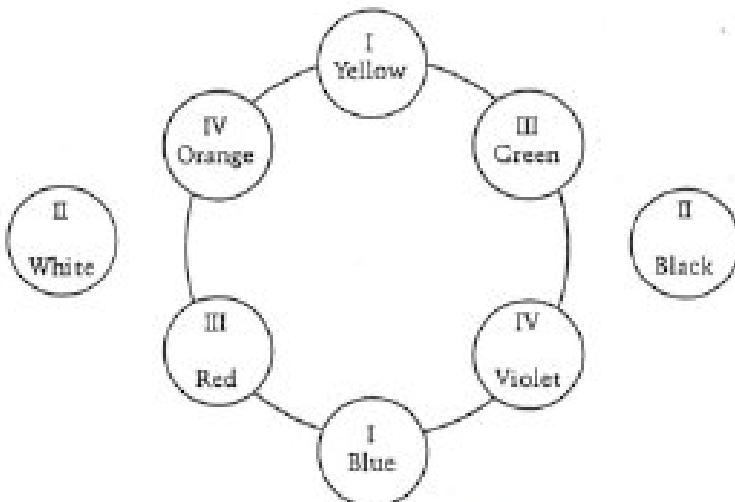
Resim 79 Gustave Le Bon Deneyi²²⁴, Milo Ventılı (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, 1999, Londra, s. 237)

Tamamen karanlık bir odada gerçekleştirilen bu deneyde; heykel kısa bir süre için tamamen ışıklanmış ve karanlığın içinde başka bir şekilde belirmiştir. Sanatçıları en çok etkileyen, opak-ışığı geçirmeyen, bir madde içinden gözle görülemeyen ışığın geçmesi ve maddenin içinden ışığın yayılması olmuştur.

Renklerin içsel anımlar taşıdığı ise Kandinsky, Malevich ve Mondrian gibi sanatçılar tarafından ortaya atılmıştır. Kandinsky'ye göre siyah ve beyaz; ölüm ve doğumu simgeler.²²⁵

²²⁴ Kadmiyum Sülfat emdirilmiş ışığa duyarlı bir malzeme ile kaplanan Milo Ventılı, tamamen karanlığa kadar ışık altında bırakılmıştır. Daha sonra ışiksız bir ortamda, kendiliğinden ysydiği ışığın fotoğrafı çekilmiştir. Sağdaki fotoğraf deneyin başlangıcından sekiz ay sonra çekilmiştir.

²²⁵ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 228-266

Resim 80 Wassily Kandinsky'nin Renk Çemberi²²⁶ (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, 1999, Londra, s. 243)

Evrensel uyum ve düzen arayışını benimseyen De Stijl grubu²²⁷ sanatçılardan; Theo van Doesburg (1883-1931) temel renklerin evrensel boyutları ifade ettiğini temel renkler arasında iki ve üç boyutlu uzamsal dinamik bir bağlantı olduğunu öne sürmüştür. Ana renklerin doğrudan ışığı ifade ettiğini savunmuştur. Goethe kuramına yakın olan ve erken dönemlerinde Kandinsky gibi "Teosofi"²²⁸ ile ilgilenen De Stijl grubu sanatçılardan Mondrian; çalışmalarındaki renklerin sembolik anımlarını şu şekilde açıklamıştır: Kırmızı; gerçek- düşsal, mavi ve sarı ise ruhsal ve içsel anlam taşırlar. Malevich'in çalışmalarında siyah, kırmızı ve beyaz renkler görülür. Siyah küresel ekonomiyi, kırmızı devrimi ve beyaz saflığı ifade etmektedir. 20.yüzyılın başlarında renk daha ruhsal ve hermetik, mistik, metafizik yaklaşımalarla tanımlanan sembolik yapıya dönüşmüştür.²²⁹

²²⁶ White: Beyaz, Red: Kırmızı, Blue: Mavi, Violet: Mor, Black: Siyah, Orange: Turuncu, Yellow: Sarı, Green: Yeşil

²²⁷ De Stijl grubu; 1917-1931 yılları arasında Hollanda'da etkin olan ve soyut sanat anlayışını benimseyen gruptur.

²²⁸ Teosofi (Theosophy), tanrıbilimle felsefe arasında, doğa tanrımcı (pantheist) bir gizemciliğe dayanan kendine özgü bir anlayıştır.

²²⁹ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 228-266

1.3.4 Renk Kuramlarının Etkileri

Renk dünyası veya renk armonileri ile ilgili olarak öncə sırtılen tüm kuramlar dönemin sanatçlarını büyük ölçüde etkilemiştir. Newton, Goethe ve Chevreul'un renk kuramları rengin kullanıldığı her türlü ortamda geliştirilen yapılarda temel kuramlar olarak kabul edilmiştir. Newton; fiziksel olarak ışık renklerinin yapılarına, Goethe; rengin psikolojik etkilerine, Chevreul ise; bitişik renklerin birbirleri üzerinde oluşturduğu etkilerle, yanılısamalarla ilgili prensiplerine ait kuramları öncə sırtmışlardır. Daha sonra gelişen ve ortaya atılan görüşler bu üç temel kuramdan yola çıkmıştır.

Örneğin, Alman asıllı Amerikalı sanatçı ve sanat eğitimiçi Josef Albers²⁴⁰ (1888-1976) renkler konusunda önemli araştırmalar yapmıştır. Dikkatle oluşturduğu eş merkezli kare formlarından oluşan çalışmalarında renklerin birbirleri ile kromatik olarak etkileşimlerini keşfetmiştir. Chevreul kuramından etkilenerek oluşturduğu ve renk ile ilgili düşüncelerini açıklayarak, renk çalışmaların örneklerini verdiği "Rengin Etkileşimi" (Interaction of Color) kitabı ilk baskısını 1963 yılında yapmıştır. Rengi boyamak yerine doğrudan renkli kağıtlara yapılan bu çalışmalar, özellikle rengi öğrenmek ve rengi öğretmek isteyenlere önemli bir kılavuz olarak değerlendirilmiştir.

Albers kitabında, görsel sanatlarda renk konusunun tamamen göreceli bir kavram olduğunu belirtmiştir. Albers'e göre, göreceli olmasının nedeni şu şekilde açıklar : "Rengin ortam ışığı ve yansımıma yüzeyi gibi fiziksel koşullara bağlı olarak değişmesi ve karmaşık algı sürecinin bu değişimlere eklenmesi sonucunda rengin tanımıması değişebilir. Renk; yoğunluğu, ışık şiddetti ve kromasi ile hafıza, duyuların işbirliği sonucunda anlaşılmaktır."²⁴¹

²⁴⁰ Josef Albers (1888-1976) Alman kökenli Amerikalı sanatçı. 20.yüzyıldaki sanat eğitimini en çok etkileyen sanatçılardan kabul edilir.

²⁴¹ <http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html>, 10.02.2011, 20.00

Resim 81 Otto Umbehr, Josef Albers Bauhaus Dersinde, Siyah-Beyaz Fotograf, 1928, Almanya (Joe Houston, *Optic Nerve Perceptual Art of 1960s*, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.39)

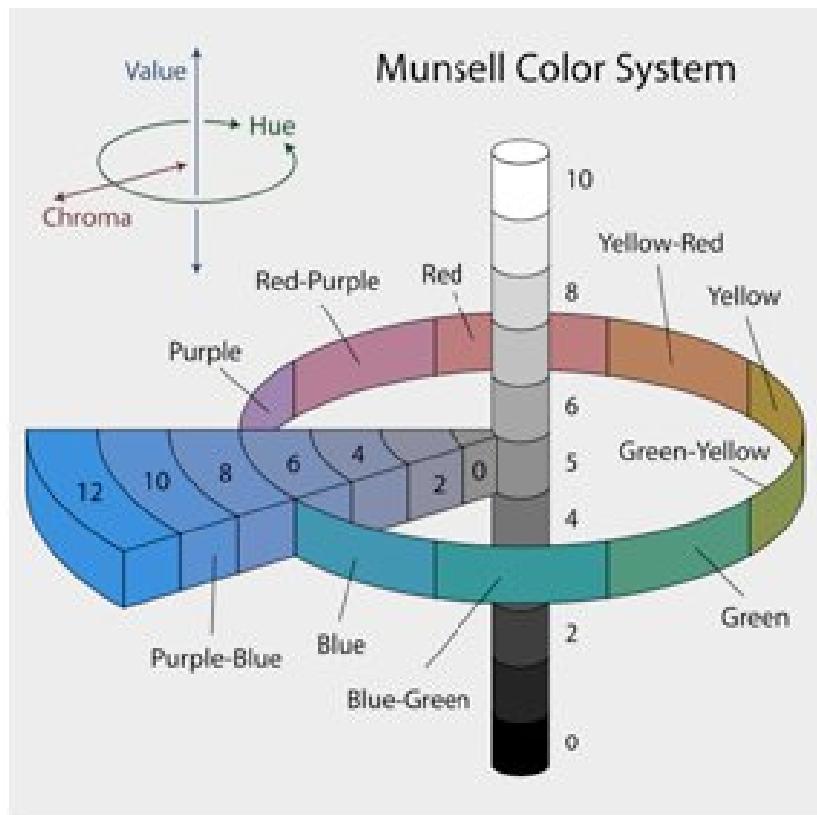
Albers daha önce yayınlanan renk kuramları konusundaki kitaplardan farklı olarak yayınladığı kitabı, okuyucunun deneyerek meydana getirebileceği renk kombinasyonlarını oluşturmasını sağlamak üzere tasarlamıştır. Kitabında Chevreul'un ve Goethe'nin kuramlarından örnekler bulunmaktadır. Kitap daha çok sınıfta öğretim için hazırlanan klavuz şeklinde tasarlanmış olmasına rağmen, Albers'in ana hedefinin okuyucunun renki nasıl görmeyi öğrenmesi gerektiğini öğretmek olduğu açıktır.²⁴²

Bugün kullanılan renk sistemleri, bugüne kadar yapılan tüm renk kuramlarının ışığında geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan sistemlerdir. Albert Henry Munsell tarafından yayınlanan; 1905 "Renk Açıklamaları" (Color Notation), 1915 "Munsell Renk Sistemi Atlası" (Atlas of the Munsell Color System) kitapları; renklerle ilgili bugün halen geçerli olan kabulleri içermektedir. Munsell tarafından 1915 yılında geliştirilen "Munsell Renk Sistemi Atlası" renk uzayında tanımlanan renklerden oluşur.

Munsell rengin üç değerini tanımlamıştır. Bunlar; renk değeri (hue), ışıklılık değeri (chroma), gri ton değerleri (value). Munsell renkleri kabul edilebilir bir şekilde üç boyutlu olarak sistematik bir biçimde yerleştirmiştir. Munsell Renk Sistemi'nde her boyut

²⁴² <http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html>, 10.02.2011, 20.00

birbirinden bağımsızdır. Burada tanımlanan renkler normal insan gözü tarafından algılanabilecek renklerdir. Sistem bugün kullanılan modern renk sistemlerinin temelini oluşturur.(Resim 82).

Resim 82 Munsell Renk Sistemi²⁴³(<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Munsell-system.svg>)

²⁴³ Munsell Color System: Munsell Renk Sistemi, Value: Gri ton değeri, Hue: Renk özlü, Chroma: Işıklık Değeri, Purple: Mor, Red-Purple: Kırmızı-Mor, Red: Kırmızı, Yellow- Red: Sarı-Kırmızı, Yellow: Sarı, Green-Yellow: Yeşil-Sarı, Green: Yeşil, Blue-Green: Mavi-Yeşil, Blue: Mavi, Purple-Blue: Mor-mavi

İsviçreli sanatçı ve sanat kuramacı Johannes Itten (1888-1967), renkler ve renk karışımı ile ilgili renk çemberini 1961 yılında açıklamıştır. Sarı, Mavi, Kırmızı renkler üzerine geliştirilen bu renk çemberi temel olarak günümüzde kullanılmaktadır.²⁴⁴ (s.57-58)

Resim 83 Johannes Itten Renk Çemberi, 1961
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Farbkreis_Iffen_1961.png)

Rengin ve ışığın incelenmesi, bu incelemelerin sonunda ortaya çıkan bulgular sanat yapıtlarına ve sanatçılara görüşlerine etkili bir şekilde yansımaktadır. Yüzyıllar boyunca araştırma ve keşif konusu olan renk ve ışık günümüzde halen incelenmektedir. 21.yüzyıl, özellikle ışığın yüzyılıdır. Teknoloji alanında başdöndürütü bir gelişimin yaşandığı 21.yüzyılda, ışık-elektrik-enerji dünyası; sanal gerçekliklerle, simülasyonlarla, hızlı bilgi alımı-iletimi ile zaman ve mekan kavramlarının sürekli değiştiği bir ortamı sunarak insan bilincini ve yaşamını yönlendirmektedir.

²⁴⁴ <http://en.wikipedia.org/wiki/Itten>, 30.01.2011, 17.09

Bölüm 2

Plastik Sanatlarda Işık

"Resim göze seslenir, göz de ruhun penceresidir."

Leonardo da Vinci

²⁴⁵

Resim göze hitab eden bir sanattır. Gözle kavranan renk ve ışık komuları temel olarak kabul edilebilir. Bu nedenle resim ilk bakışta optik bir değer taşır. Optik değerin kullanımı resim tarihi boyunca çeşitli farklılıklar göstermiştir.²⁴⁶ Akılla kavranabilir ve matematsel olarak uyumlu oran estetiği temelli Ortaçağ sanatı; ışık ve renk kuramlarının temellerinin atıldığı dönemdir. Ortaçağ döneminde Augustinus²⁴⁷ gibi kuramcılar tarafından öne sürelen görüşler metafizik kurallar olarak düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. Ortaçağ renk beğenisi rengin yalın, bölünmez, hemen algılanabilirliği üzerine kurulmuştur. Dönemde nice gizlilik kavramlarının oran kuramları ile bağdaşmadığı farkedilerek 13.yüzyılda ışık, fiziksel ve metafiziksel anlam bakımından iki temel komuda ele alınmaya başlanmıştır. ışık metafiziği ile ilgili olarak dönemin düşünürlerinden Grosseteste²⁴⁸; ışığın doğası gereği yalın olmasından dolayı en üst oran olarak kabul edilebileceğini belirtmiştir. En benzersiz ve mükemmel olarak kabul edilen ışık, tannsal güzelliğin, bütünlüğün simgesi olarak tanımlanmıştır. Renk olgularına ilişkin içgüdüsel duyarlılık konusunda etkili görüşler ortaya atılmıştır. Grosseteste'nin optik çalışmaları, öğrencisi olan ve aynı zamanda optik ile yakından ilgilenen yapan Roger Bacon²⁴⁹ tarafından "Büyük Çalışma" (Opus Maius) adlı bir kitapta toplanmıştır.²⁵⁰

²⁴⁵ http://quote.robertgernt.com/auth_search.php?authid=56

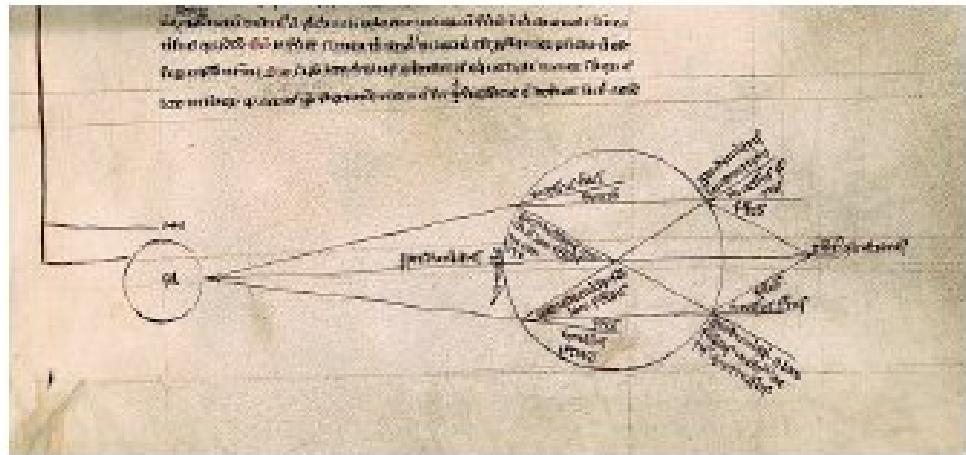
²⁴⁶ İsmail Tunah (1923), *Felsefemin Işığında Modern Resim*, Remzi Kitapevi, 7. Basım, İstanbul, 2008, s. 40-49

²⁴⁷ Augustinus; 5. Yüzyılda yaşamış rahip, düşünür ve bilim insanıdır.

²⁴⁸ Grosseteste ;13.yüzyılda yaşayan Fransisken rahibi, düşünür ve bilim insanıdır.

²⁴⁹ Roger Bacon; 13.yüzyılda yaşayan optik deneyler yapan bilim adamı, düşünürdür. Grosseteste'nin öğrencisidir.

²⁵⁰ Umberto Eco, *Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik*, Can Yayımları, 1999, İstanbul, s.69-81

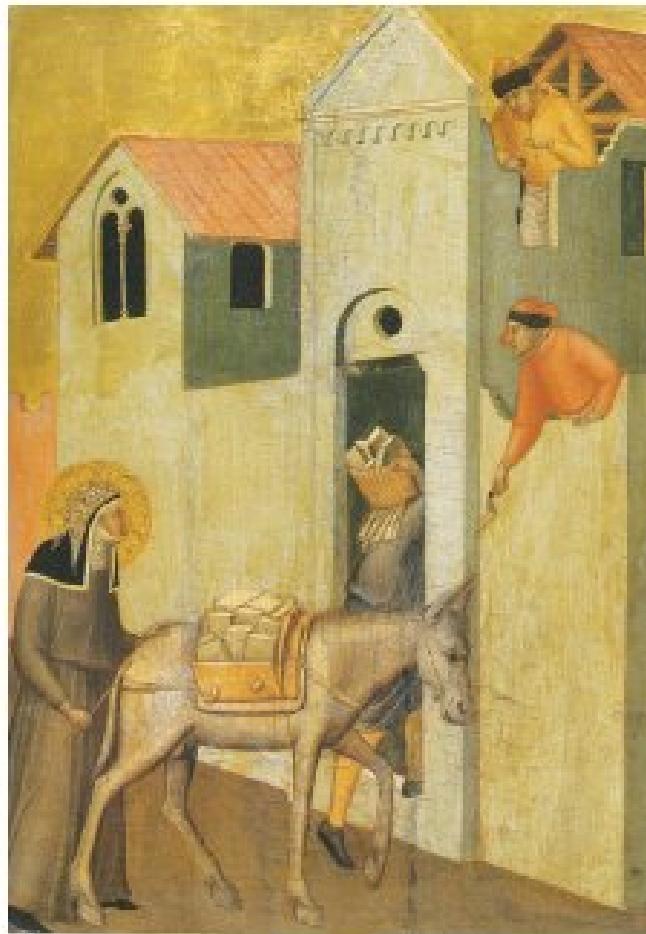

Resim 84 Roger Bacon'ın Optik Deneylerinden, 13.yüzyıl
 (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Optics_from_Roger_Bacon%27s_De_multiplicatone_specierum.jpg)

Aynı dönemde Aziz Bonaventura²⁵¹, ışık ve ışığa özgün yaratıcı süreci Aristoteles'e yakın bir görüşle açıklamıştır. Bu görüşe göre; “*İşik cisimlerdeki ortak doğadır ve cisimlerin tözsü birliğimidir. Aydınlık, saydamlık ve renk olarak ele alınır.*” Uzamda yayılan ışık ve saydam olmayan cisimlerdeki ışık kavramları ile rengin oluşumunu açıklamaya çalışmıştır. Rönesans öncesi dönemde adlandıran Ortaçağ'da evren-kosmos simgesel ve alegorik olarak algılanmıştır. Metafizik ve mistik kabullerin en yoğun yaşadığı bu dönemde, imgeler önem taşır. Sıradan halkın, metafizikle açıklanmaya çalışılan bilgileri anlayabilmesi için düşünürler semboller ve imgelerle dolu bir düzen oluşturmuştur. Aynı şekilde teolojik olarak sıradan halkın anlayamayacağı kavramlar imgelere dönüştürülmüştür. Bu dönemde resim daha çok edebiyatın aracı olmuş ve simgesel duyarılık yönünde kullanılmıştır.²⁵²

²⁵¹ Aziz Bonaventura; 13.yüzyıl'da yaşayan Fransisken rahibi ve bilim insanı.

²⁵² Umberto Eco, *Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Gözleme*, Can Yayımları, İstanbul, 1999, s.69-81

Resim 85 Pietro Lorenzetti, Kilise Çatısının Tamiri, 1340, tempera, 45x32cm, Uffizi, Floransa (Gloria Fossi, Uffizi Art History Collections, Quinti Editore S.p.A., Floransa, 2010, s.105)

Erken Rönesans'tan başlamak üzere, 19.yüzyıla kadar ışık resimde genel yapıyı belirleyici temel elemanlardan biri olarak kullanılmıştır. Modern resmin başlangıcı olarak kabul edilen İzlenimcilik'le birlikte ışık farklı amaçla resimde yer almaya başlamıştır. Heinrich Wölfflin²⁵³ (1864-1945) tarafından 1915 yılında yayınlanan "Sanat Tarihinin Prensipleri" kitabına göre modern dönem öncesi ışık; yaygın ışık ve ışık-gölge karşılığı şeklinde ele alınmıştır.

²⁵³ Heinrich Wölfflin (1864-1945), İsviçreli sanat kuramcısı ve sanat eleştirmeni.

2.1 Yaygın Işık

Rönesans dönemindeki resim yapısının yaygın ışık altında ele alındığı kabul edilmektedir. Rönesans döneminde simetri hakimdir. Figürler, formlar, bütündür. Işık figür ve nesnelerin varlıklarını belirtebilmek amacıyla resim içinde yer alır. Yaygın ışık altında, nesneler, formlar, figürler oldukları gibi ve bütün olarak görülecek şekilde resimde yer alırlar.

Giotto di Bondone (1266/7-1337), Ortaçağ resim anlayışını ve yapısını tamamen değiştirmiştir. Resimlerinde kullandığı mavi gökyüzü, Rönesans resminin başlangıcı olarak kabul edilir. Gökyüzü önceki dönemlerde tanrısal kat olarak tanımlanarak, altın rengi ile tasvir edilmiştir. Resimlerinde kullandığı mavi renk; resim mekanında yaygın ışıkla oluşturulmuş figürlerle birlikte kompozisyonu katılmıştır. Renk kullanımındaki bu radikal değişim Giotto'nun sanatının Rönesans döneminin başlangıcı olarak kabul edilmesini sağlar. Figürlerin ifadeleri insancıdır. Duygu resmin içindedir. "İsa'nın Çarmıha Gerilişi" adlı resimde (Resim 86) yapının üst bölümünde bulunan meleklerin uçtuğu, kompozisyonun alt bölümünde bulunan insanların yeryüzünde durdukları belirgindir. Önceki dönemlerden çok farklı olarak, renk kontrastları ve genel ışık altında belirginleşen figür ve objeler tam ve bütün olarak, genel ışık altında çizgizel yapı ile oluşturulmuşlardır.

Resim 86 Giotto, İsa'nın Çarmıha Gerilişi, 1303-1305, fresk, 200x185cm, Arena Chapel, Padua (Giotto in Padua, Skira Editore S.p.A., Milano, 2008, s.68)

Bati sanatında ışığın resme Tommaso di Ser Giovanni di Simone / Masaccio (1401-1428) ile girdiği kabul edilir. Masaccio'dan sonra resimde ışık temel düzenleme değerlerinden biri olarak kullanılmıştır. Masaccio, perspektif ile eserlerindeki figürlere plastik görünümlü²⁵⁴ kazandırmıştır. Figürlер, derinliğin ışık yardımı ile resme yansıtılması ile üç boyutlu olarak algılanmaya başlamıştır. Işığın yanı sıra perspektif kullanımı ile de üç boyutlu algılanma sağlanmış ve mekan vurgusu yapılmıştır. Perspektif değerler; ışığın mekan yaratma, figürlerin ve nesnelerin üç boyutlu olarak algılanmasına sebep olmuştur.^{255 256}

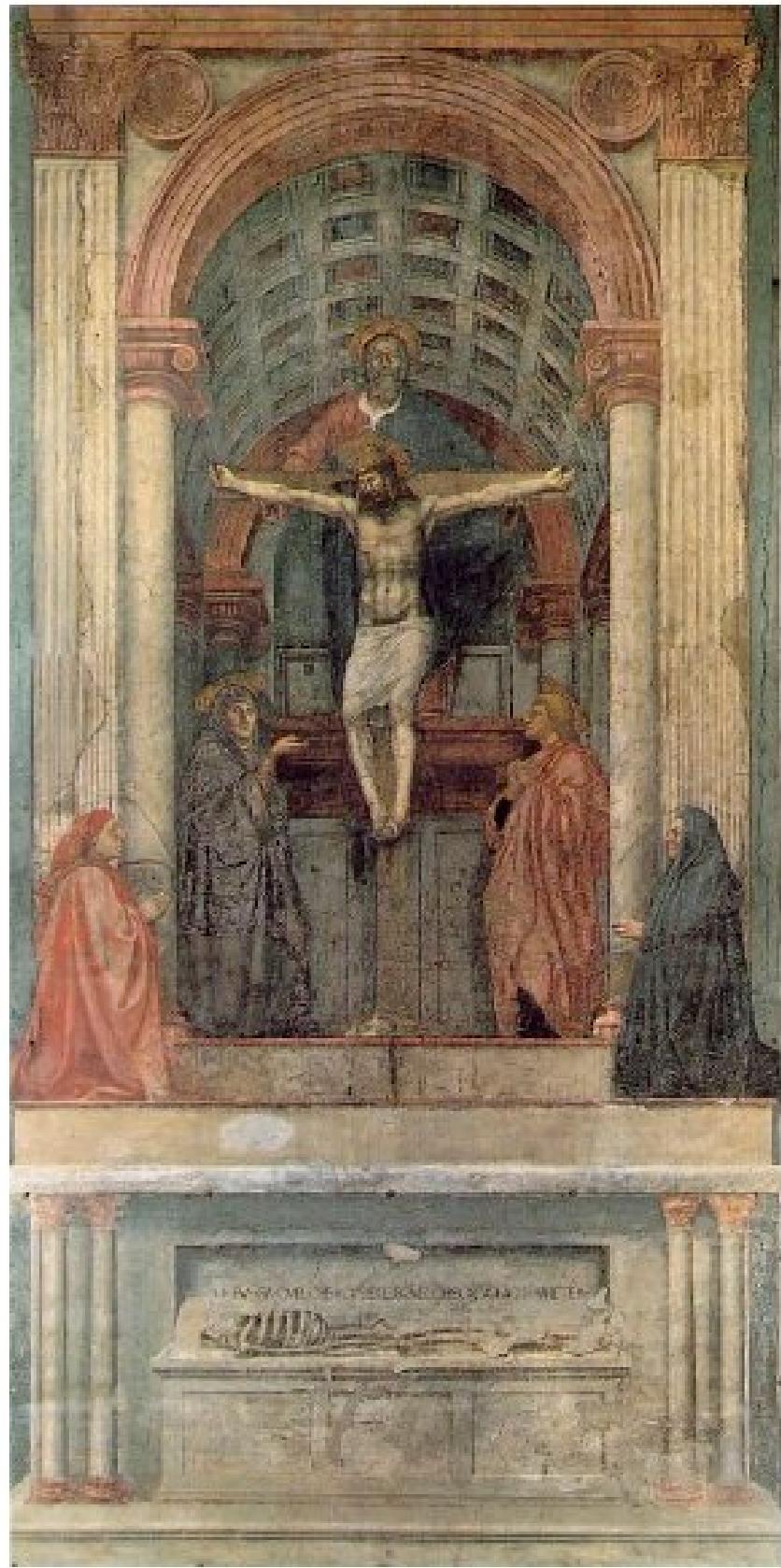

Resim 87 Masaccio, Kutsal Üçlü – detay, 1425-1428, fresk, 262,6x124,8cm, Santa Maria Novella, Floransa (<http://www.canvaz.com/m/Masaccio/Trinity%20Detail%201-s.jpg>)

²⁵⁴ Plastik Görünüm: İki boyutlu yüzey üzerinde, üç boyutlu, heykeli görünümlü olarak tanımlanabilir.

²⁵⁵ <http://www.artarchive.com/artarchive/M/masaccio.html>, 04.02.2011, 15.05

²⁵⁶ http://www.turkcebilgi.com/r%C3%B6nesans_resim_sanat%C4%B1/anziklopedi, 04.02.2011, 16.00

Resim 88 Masaccio, Kutsal Üçlü, 1425-1428, fresk, 262,6x124,8cm, Santa Maria Novella, Floransa (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Masaccio_trinity.jpg)

Işığın temel resim elemanlarından biri olarak kullanılışına bir diğer örnek de; Leonardo da Vinci'nin "Kıyalıklar Meryemi" adlı (Resim 89) eseridir. Bu resimde ışık doğadaki gerçek ışık değildir. Atölye ortamında tamamen soyut bir büküş açısı ile ele alınmıştır. Gerçek doğadaki ışık ile ilgili yoktur. Resmin içindeki figürleri ve nesneleri aydınlatan, derinden gelen, idealize edilmiş ışaktır. İşığın bu şekilde kullanımı ile figürlerin plastik değerleri öne plana çıkmıştır. Arka planda olan ışık değeri ile arkadan öne doğru uzayan bir mekan oluşturulmuştur. Bu resimde ışık resmin ana yapısını kuran temel elemandır. ışık tek başına değil sadece oluşturulan yapıyı kurmada yardımcı bir araç olarak kullanılmıştır.²⁵⁷

Resim 89 Leonardo da Vinci, Kayalık Meryemi, 1483/86, ahşap üzerine yağlıboya, 199x122cm, Louvre Müzesi, Paris (Walter Pater, Leonardo da Vinci, Great Artists Collections, Encyclopaedia Britannica:Londra, V.16, Büyük Britanya, 1972, s.31)

Rönesans'ın dayandığı temel kavram tam ve kuşursuz orandır. Kompozisyondaki her form bağımsız ve tamdır. Oluşturulan gerçeklik, insanın hayal gücünün ulaşabileceği bir

²⁵⁷ İsmail Tunalı (1923), Felsefemin İşığında Modern Resim, Remzi Kitapevi, 7. Basım, İstanbul, 2008, s. 40-49

şekildedir. Rönesans resmi genel olarak bakıldığından yaygın ışık altında yapılan resimdir. Rönesans'ın genel yapısında çizgisel ışılık hakimdir. Rönesans'ta perspektifin ard arda sıralı parallel düzlemler üzerinde oluşturulması ile meydana gelen uzamlarda çizgisel yapı hakimdir. Tam ve bütün olan yapılar durağan bir harketin algılanmasına sebep olmaktadır. Ortaya çıkan hareket durağan, mekan içinde kalan harekettir.²⁵⁸

Leonardo da Vinci optik deneylerle ışık ve rengi incelemiştir. "Camera Obscura"²⁵⁹ ile görüntü yaratma yöntemi ile oluşan görüntülerini resimlerinde kullanmış olduğu düşünülmektedir. Gelişirdiği "sfumato"²⁶⁰ teknigi ile keskin çizgisel kontürleri çok daha farklı bir etki ile kullanmıştır. Figürü belirleyen çizgiler (kontır), flulaşır. Bu teknikle, figür kompozisyonunda bulunan diğer komşu figürlere nüfuz eder. Flu olarak belli belirsiz farkedilen çizgisel yapı; izleyiciye sınırları hayal etme imkanı verir. Hava perspektifi olarak adlandırılan "sfumato" teknigini, genelde arka planda perspektif etkilerinden dolayı uzaklaşan obje ya da figürler için kullanmıştır; örneğin, Mona Lisa adlı ünlü eserinde olduğu gibi.²⁶¹

²⁵⁸ Heinrich Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990, s. 20-26

²⁵⁹ Camera Obscura; günümüzdeki fotoğraf makinalarının atasıdır. En basit şekilde, duvarında küçük bir delik bulunan karantık odadır. Delikten gelen ışıkla elde edilen görüntü, duvara ters olarak yansır. MÖ 4 yüzyılda Aristoteles bu konuya değinmiştir. Daha sonra geliştirilen bu yöntem resim sanatında kullanılmıştır.

²⁶⁰ Sfumato: Leonarda da Vinci tarafından geliştirilen boyama teknigidir. Sfumato ile keskin kenarların yok olması söz konusu olup, sisli, belirsiz görüntü ile ortaya çıkan gölgelerin formun sınırlarını oluşturmaması sağlanır. Renkler arası ton geçişleri olarak da tanımlanabilir.

²⁶¹ <http://painting.about.com/od/famouspainters/ig/famous-paintings/Leonardo-Mona-Lisa.htm>, 18.01.2011, 21.04

Resim 90 Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503-1506, ahşap üzerine yağlıboya, 77x53cm, Louvre Müzesi, Paris (Louvre The 300 Master Pieces, Musée du Louvre Editions, 2006, Paris, s. 92)

Resim 91 Leonardo da Vinci, Mona Lisa-detay, 1503-1506, ahşap üzerine yağlıboya, 77x53cm, Louvre Müzesi, Paris (Louvre The 300 Master Pieces, Musée du Louvre Editions, 2006, Paris, s. 92)

Leonardo da Vinci geliştirdiği teknikle, tuvallerinin üstüne ilk olarak kahverengi veya nötr renk olan gri ile resimlerini çizmiş, daha sonra renklerini şeffaf katmanlar halinde tuvale uygulamıştır. Altta kalan ilk çizimler katmanlar arasından görülebilir. Kullandığı doğal ve doygun renkler resimlerine yumuşak ışık olarak yansımıştır. Kompozisyonun ana noktası dışında ve geri planda kalan renkler, gölgeler halinde daha koyu ve tek renk değerindedir (monokromatik). Bu yöntemle boyama sonucunda resim derinlik kazanır. Renklerin bu şekilde kullanımı palet üstündeki renk karışımlarından elde edilemez. Optikle ilgilenen Leonardo da Vinci, katmanlar arasında yan yana gelen renklerin birbirlerini etkileyerek optik karışmalar yarattığını keşfetmiştir. Leonardo da Vinci siyah ve beyazı renk olarak tanımlayıp kullanmıştır.²⁸²

Resim 92 Leonardo da Vinci, Kralların Seçdesi - detay, 1481, ahşap üzerine yağlıboya, 246x243cm, Uffizi , Floransa (Walter Pater, Leonardo da Vinci, Great Artists Collections, Encyclopaedia Britannica:Londra, V.16, Büyük Britanya, 1972, s.27)

²⁸² <http://painting.about.com/od/oldmastertechniques/a/LeonardodaVinci.htm>, 12.01.2011, 20.30

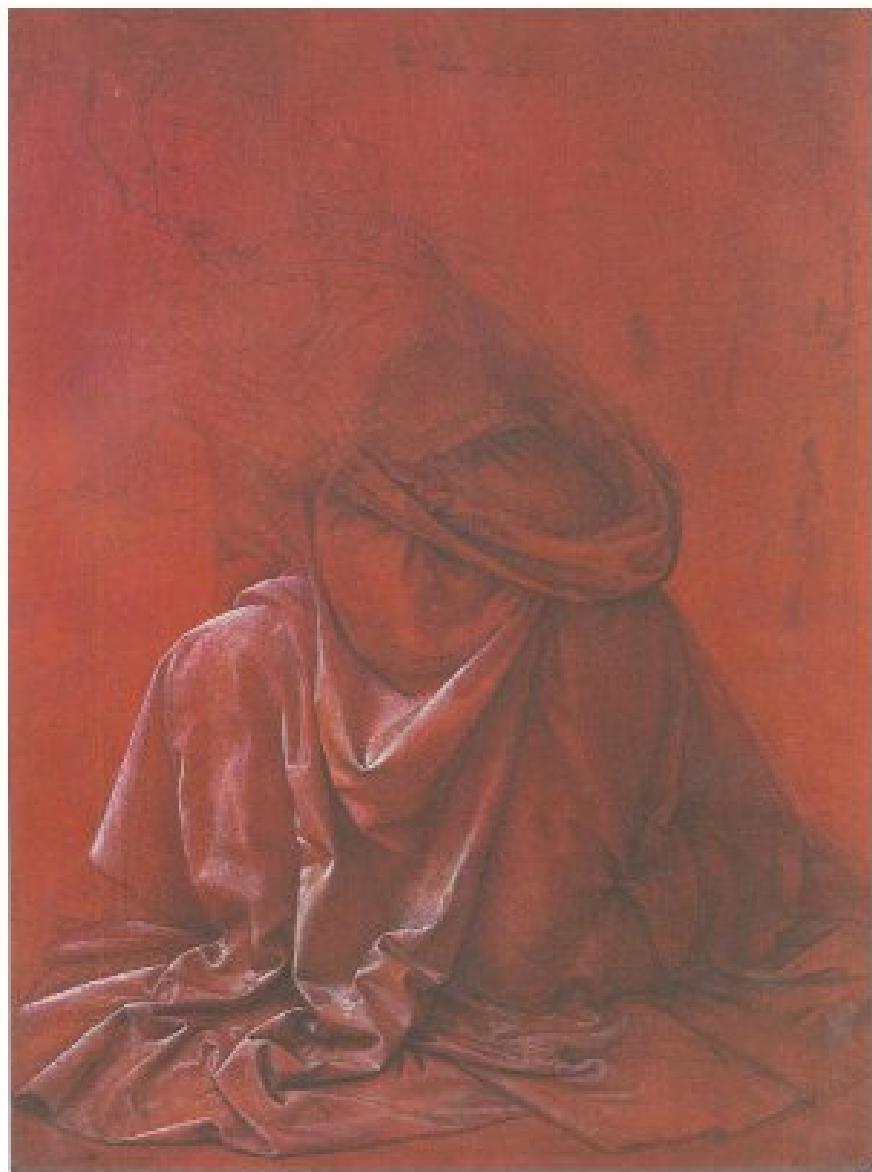

Resim 93 Leonardo da Vinci, Kralların Seçdesi, 1481, ahşap üzerine yağlıboya, 246x243cm, Uffizi , Floransa (Walter Pater, Leonardo da Vinci, Great Artists Collections, Encyclopaedia Britannica:Londra, V.16, Büyük Britanya, 1972, s.27)

Leonardo da Vinci'nin tam olarak bitmeyen resimlerinden biri olan "Kralların Seçdesi" adlı eser, sanatçının resim yapım tekniğini göstermesi açısından önemlidir. Öncelikle koyu renkleri resim yüzeyine gerek çizgi gerekse leke olarak süren sanatçı, daha sonra üst katmanları şeffaf renklerle boyamıştır. Bu yöntemin ışık ve gölge karşılığını istenilen oranda kontrol etme ve yönetmeyi sağladığı açıklar. (Resim 93)

Çizgisellik izleyicinin kompozisyon içinde gözün takip edeceği yolu belirler. Çizgisellikte resmin bütünlünde yaygın ışık hakimdir. Tüm vurgu nesnenin bütünlüğü üzerinde olur. ışık; yüzey üzerinde çizgilerle tanımlanan üç boyutlu görüntü ve daha çok mekan duygusu yaratmak için yüzeyin genelinde kullanılır. Resim bütünlüğü içinde formlar birbirinden ayrılr. Rönesans dönemi resimde doğal ışık ve suni ışık ayırdedilebilir durumdadır. Ancak oluşturulan ışık yapısı formlardan ayrılmayan ve düzenli bir doku yaratan ışiktır.

Yaygın ışık, bir kerede bütünü görebilmeyi sağlar. Formlar tek başlarına bir bütündür ve kompozisyon da bir bütündür. Nesnelerin her birinin, üç boyutlu dokunma duygusuna göre mutlak bellilik ilkesi ile çizimi (gerçekçilik) Rönesans resminin belirleyici özelliklerinden biri olarak ortaya çıkar.

Resim 94 Leonardo da Vinci, Drape Çalışması, kırmızı kağıt üzerine karışık teknik, 26x19cm, Corsini Gallery, Roma (Walter Pater, Leonardo da Vinci, Great Artists Collections, Encyclopaedia Britannica:Londra, V.16, Büyük Britanya, 1972, s.21)

2.2 İşık – Gölgə Karşılığı

İşık ve renk kuramları açısından bakıldığından 17. yüzyılla birlikte renk ve ışık kavramları önceki dönemlerden farklı biçimde ele alınmaya başlanmıştır. Barok resimde görülen değişim, ışığın tüm kompozisyon yapısını toplayıcı yönde kullanılması olmuştur. İşık hala resmin temel oluşum değerlerinden biridir. Resimde yer alan gölgeler, renkler, renk tonları, figürler, nesneler bütünü parçaları halindedirler. Newton deneyinde ortaya çıkan sonuca göre ise ; beyaz ışık renklere ayrılmıştır. İşık bölünebilir.

17.yüzyılda resimde ortaya çıkan başka önemli bir değişim ise ışığın noktasal kullanımını ve simetrinin bozulmasıdır. Barok dönemde birlikte renklerin ele alınışı farklılaşmış ve renklerin karşıt kontrastlarının dengelenmesi ile ortaya belli bir uyum sistemi çıkmıştır. Her renk, düzenlemektedeki bütünsel uyum içinde resimde yer alır. Barok dönemde izleyicinin hayal gücü ile formları tamamlaması gereklidir. Belirli bir yönden gelen ışık veya başka yönlerden gelen ışıklar altında resmin içinde gölgede kalan ve/veya ışık altında ortaya çıkan nesneler tam ve bütün haline görünmezler. ışığın geliş yönü, aydınlatıksızlığı gibi etkenler, sanatçuya bağlıdır. Sanatçı resimde vurgulamak istediği duygular ve konuya göre ışığı belirler. Barok dönem resminden önce çıkan en önemli noktalardan biri; konunun olaya dayanmasıdır. Bu görüş farkı nedeni ile; olayı oluşturan etmenler, yansıtılacak olaya bağlı olarak sanatçının isteğine göre kendi aralarında hiyerarşik bir yapılanmaya girer. Aynı anda birçok farklı olayın bir arada olması ve/veya bazı noktaların gizemli olarak bırakılması ile önce çıkan diğer görüntüler ve imgeler arasında bir hareket söz konusudur. İzleyici, olayı kavrayabilmek ve olayın zaman içindeki şekillenişini ışığın oluşturduğu aydınlatıksızlığı ve gölgelere bağlı olarak takip etmek durumundadır.²⁶³

²⁶³ Heinrich Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990, s. 30-40

Resim 95 Caravaggio, İsmail'in Kurban Edilişi, 1603, tuval üzerine yağlıboya, 104x135, Uffizi, Floransa (Gloria Fossi, Uffizi Art History Collections, Quinti Editore S.p.A., Floransa, 2010, s.533)

İşığın karanlık ve aydınlatık yaratarak genel kompozisyonda aynı zamanda belirsizlik oluşturmaması ve çizgilerin (sunıtlamalarının) ortadan kalkması ile sağlanan sınırsız mekan kavramı hareketin göstergesi olur ve dolayısıyla Rönesans resimdeki statik duruş ortadan kalkar. Işık ve gölgenin dramatik bir şekilde alınışı Barok dönemin en belliğin özelliklerinden birdir. Oluşturulan gölgeler özellikle Caravaggio ve Rembrandt'in yapıtlarında aydınlatık-karanlık dengesinin ne şekilde güçlü ve etkin bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Chiaroscuro ile oluşturulan gölgelerde kullanılan koyu kahverengi ve siyahın ton geçişleri sayesinde oluşan dramatik etki izleyicinin duygusal yönünlü etkiler.²⁴

²⁴ Heinrich Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990, s.30-40

Resim 96 Rembrandt, Otoportre, 1661, tuval üzerine yağlıboya, 114.3x94cm, Kenwood House, The Iveagh Bequest,Londra (Michael Bockemühl, Rembrandt – The Mystery of the Revealed Form, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Köln, 1992,s.93)

Rembrandt'in portresindeki kontürler tamamen belirsizdir. Yüze düşen ışak, arka plandaki ışık birbirinden farklı açılarla resme dahil edilmiştir. Renkler birbirlerinin içinde erimeye, komşu alanlarda yeni renkler oluşturmaya başlamıştır. Portrenin belirleyici sınırlarının tamamlanması izleyiciye bırakılmıştır. Rembrandt'in resminde ışık resmin gerçekliğini belirleyendir. Işığın görüldüğü alanlarda resimde yer alan obje veya olay ortaya çıkar. Bir şekilde varoluşu belirleyen ve resmin genel kompozisyonunu bütünlleyen ışiktır.²⁶²

²⁶² Michael Bockemühl, Rembrandt – The Mystery of the Revealed Form, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Köln, 1992, s.89-90

Gölgesel ve çizgisellik arasındaki temel fark; gölgeselliğin nesneleri gördükleri gibi vermesi, çizgiselliğin ise nesneleri oldukları gibi tanımlaması olarak açıklanabilir. Çizgisel yapında ise sadece çizgi ve kontürlerin belirgin olması ve modellenen nesneleri tanımlayabilmesi demek değildir. Gölgele çizgisel olmasalar bile modellenen nesnenin dokunabilirlik duygusu uyandırması ile çizgisel sanat olarak tanımlanırlar. Örneğin, Leonardo'nun sfumato ile çizgilerinin yumuşaması, ışığın oluşturulan görselin üzerinde onu belirleyecek şekilde kullanılmış olması, nedeniyle hala genel yapının çizgisel usulüla oluşturduğunu gösterir. Gölgesel usulüpta ise ışığın belirli açılarla kullanılması ile, gencekte olan formun sadece bir bölümü, tümünd anlatamayacak kadar aydınlanan kısmı görülebilir. Işığın bir an için formla buluşarak oluşturduğu görüntünün açıya çıkar. Gölgesel usulüla oluşturulan resimde, izleyicinin resimle olan uzaklıği ölçüsünde görselin bittirililik algısı değişir. Belli bir uzaklıktan bakıldığında resmin bütününde net ve belirgin olarak algılanan bölüme yakın başka bir kesit belki sadece resme çok yakından bakınca farkedilebilecektir.

Çizgisel usulüpta kontürlerin belirleyici olması dolayısı ile göz çok daha kolay uyum sağlayarak algılamaya destek olur. Ancak gölgesel usulüpta, ışığın gölgeler yaratması ve belirsizlik göz uyumunu daha zorlayıcı yönde olacaktır. Üstelik ortamda kullanılan ışığın aydınlatma değeri düşüklüğe, gölgesel usulüptaki formlar, nesneler daha belirsizleşip ortam atmosferinin içinde kaybolacaktır. Gölgesellik hareketi beraberinde getirir. Gölgesel gören göz herşeyi bir titreşim durumunda kavrar ve belirli yüzeyleri çizgiler olarak sabitleyemez.²⁶⁶

²⁶⁶ Heinrich Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990, s. 30-40

Resim 97 Johannes Vermeer, Terzi, 1665-1675, tuval üzerine yağlıboya, 24x21cm, Louvre Mützesi, Paris (Frederic Morvan, Louvre The 300 Masterpieces, Musée du Louvre Editions, Paris, 2006, s.121)

17.yüzyıl resminde ışık tek bir noktaya ya da az sayıda noktaya toplanmaktadır. Bu noktaların parlak ve aydınlatıcı olusları genel kompozisyon içinde kolayca algılanabilirler. Resimdeki en parlak ışık dikkat çekilmek istenilen yerde bulunur. Işığın bu şekilde kullanımı ise resme dinamizm katar.

Işık-gölge hayatı ile birlikte kompozisyondaki formaların üzerindeki durağanlığı kaldırır. Işık birleştirici olarak genel oluşumda rol oynar. Işığa bazen tam renk değerinde bazen aynı rengin farklı bir tonunda, bazen gölgelerin içinde kalacak şekilde resim içinde hareket eden bir eleman haline gelmeye başlar. Barok dönemde renk ve buna bağlı olarak ışık, genel yapının bir arada tutmaya yarayan birleştirici elemandır. Bu yüzyıldan sonra renk ve ışıkla ilgili yapılan her türlü bilimsel deney ve araştırma sonucu, resimde rengin tek başına kullanımını güçlü şekilde etkilemiştir.²⁸⁷

²⁸⁷ Heinrich Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990, s.30-40

2.3 İşığın Resmi

Resim 98 J.M.W.Turner, İşık ve Renk - Tufandan Sonra Sabah, 1843, tuval üzerine yağlıboya, 78,7x78,7cm, Tate Gallery, Londra
(<http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=14788&tabview=image>)

Sanatçı olarak ışık ve renk bilimi ile oldukça yakından ilgilenen J.M.W. Turner; 1810 yılında yayınlanan Goethe'nin “Renklerin Kuramı” kitabından oldukça etkinlenmiştir. Sanat yaşamının son dönemlerine doğru yaptığı resimlerinde bu etki açıkça görülmektedir. Goethe ve Newton kuramlarının en yaratıcı sonuçlarını Turner'in yapıtlarında bulmak mümkündür. Newton'un ışığın yedi renkten oluşması görüşüne karşılık Goethe ışığın homojen ve uyumlu birliktelikten olduğunu öne sürmüştür. Goethe'nin deneysel araştırması subjektif bir çalışmadır.²⁸⁸ ²⁸⁹

²⁸⁸ Gerald Finley, "The Deluge Pictures: Reflections on Goethe, J.M.W. Turner and Early Nineteenth-Century Science", Zeitschrift für Kunstgeschichte, 60 Bd., H.4(1997), s.530-548,
<http://www.jstor.org/stable/1482865>, 17.10.2010, 15.33

²⁸⁹ <http://www.suite101.com/content/j-m-w-turner-and-goethes-theory-of-light-and-colour-a236869>, 09.02.2011, 21.09

Newton kuramında; prizmadaki kırılmanın renkleri yarattığını öne sürmüştür. Ancak Goethe aydınlik ve karanlık değerler oluşturarak deneyini yapmış ve farklı renkler yaratmıştır. Goethe içselliğin ve duygusalının renk duyumunda önemli olduğunu savunmuştur. Newton deneyini yadsılamamış ancak herşeyin matematiksel formüllere indirgenerek bütün olayın kavranamadığını ve eksik ele aldığınu öne sürümüştür. Goethe'ye göre göz sadece ışığın algılayıcısı değildir. Göz kendi iç ışığını ve kendi renk etkilerini yaratır. Newton'un sadece matematiksel formüllere indirgediği beyaz ışık ve yedi rengin olduğu prizma deneyinin sonuçları duygusal gözlemlerden bağımsızdır. Goethe'nin kuramına göre, renklerin izleyicinin psikolojik durumu ile oldukça yakından ilgisi vardır. Bu görüş sanatçılar arasında oldukça etkili bir açıklama olarak kabul edilmiştir. Goethe'ye göre mavi, mor ve mavi- yeşil, (-) negatif; rahatlılık ve gerginlikle ilişkilendirilir. Sarı, turuncu ve kırmızı-sarı ise (+) pozitif; yaşam dolu olarak tanımlanır.

Resim 99 J.M.W.Turner, Yağmur, Buhar ve Hız ,1844, tuval üzerine yağlıboya, 91x122 cm, Ulusal Galeri, Londra (William Gaunt, Turner, Great Artist Collection, Encyclopaedia Britannica, Büyük Britanya,1971, s.63)

Turner'in bir çok resminde güneş ışığı baskındır. "Işık ve Renk: Tufandan sonra Sahah" ve "Yağmur, Buhar ve Hız" resimlerinde ufuk çizgisi yoktur. Doğrudan ışık kaynağı algılanmaz. Resimde görülen sadece izleyiciye bağlıdır. Resim tamamen gerçekliğin kavramında değişime sebep olmuştur. Turner'in Goethe'nin renk kuramı ile yakından ilgilenmiş olduğu açıktır. Turner, koyu ve açık oranlarının değişimi ile farklı renkler elde

edilebileceğini, sıcak ve soğuk renk değerlerini son dönem resimlerinde kullanmıştır. Turner'in "İşik ve Renk: Tufandan sonra Sabah" adlı eserinde, resimde bir dairesel bir su damlası belli belirsiz yer almaktadır. Buradan Turner'in Newton kuramını da iyi bildiği anlaşılmıştır. Çünkü Newton "Optik" adlı eserinde su damaları ile gökkuşağı ilişkisini araştırmıştır. Turner'in bu resminde hem Newton hem de Goethe'nin kuramlarının izlerini bulmak mümkündür. Newton kuramına gönderme yaparken aynı zamanda Goethe'nin önc sürdüğü gibi; rengin psikolojik etkilerinin izleyici ve resim arasındaki sinan ortadan kaldırduğunu göstermektedir. Turner'in bu resmiyle bilim ile sanat birleştiği düşünülebilir.²⁷⁰ ²⁷¹

Turner gibi, İzlenimciler de doğrudan ışık ve renkle ilgilenmişlerdir. İzlenimcilerin etkilendikleri E. Mach'a (1838-1916) göre, obje duyumlar yolu ile algılanır. İzlemimlerin meydana getirdiği obje bir *görünüştür*. Gerçek olmayan sadece fenomen olandır. Obje; renk, ses, koku gibi duyumların toplamıdır. İzlenim yani duyum; *silje*-obje arasındaki bağı belirler. Böylece ortaya konan dünya *subjektif* bir dünyadır. İzlenimci resim bu şekilde bir gerçeklik ve varlık anlayışına dayalıdır.²⁷²

İzlenimciler, ortamda gördükleri ışığın değişimini resimlerine yansıtmışlardır. Açık havanın getirdiği şartlar; ışık, atmosfer şartları ve hareketle yakından ilgilenmişlerdir. İzlenimci olarak tanumlanmalarının nedeni; kısa süre içinde gördüklerini ve izledikleri olaylardan yakalayabildiklerini, edindikleri izlenimleri resimlerine aktarmalarıdır.²⁷³

İzlenimcilikle birlikte yeni bir varlık kavrayışı ve anlayışı ortaya çıkmıştır. Doğa bambaşka bir gözle ele alınır. Bu yeni görme tarzını belirleyen tamamen duylara dayalı bir kavrayıştır. Dikkati çeken en önemli noktalardan biri de zamanın resme katılmasıdır. ışık ve renkle birlikte zaman resme eleman olarak katılmıştır. İzlenimci resimde sadece renk ve ışiktan oluşan bir bütün söz konusudur. Ele alınan obje anlayışı yeni bir estetik anlayışa yol açmuştur. İzlenimciler, doğada gördüklerini, olması gereği gibi değil gördükleri gibi ele almışlardır. Eğer görüntüs gerçeklikse, bütün varlık duyumlardan meydana gelmektedir. Resim; birbirlerinden kesin hatlarla ayırmış yüzeyler olarak değil, birbirinin içinde eriyen

²⁷⁰ Gerald Finley, "The Deluge Pictures: Reflections on Goethe, J.M.W. Turner and Early Nineteenth-Century Science", *Zeitschrift für Kunstgeschichte*, 60 Bd., H.4(1997), s. 530-548,
<http://www.jstor.org/stable/1482865>, 17.10.2010, 15.33

²⁷¹ <http://www.suite101.com/content/j-m-w-turner-and-goethes-theory-of-light-and-colour-a236869>,
09.02.2011, 21.09

²⁷² İsmail Tunalı (1923), *Felsefemin İşğında Modern Resim*, Remzi Kitapevi, 7. Baskı, İstanbul, 2008,
s. 33-34

²⁷³ Raphael Fabri, *Artist's Guide to Composition*, Watson-Guptill Publications, New York, 1970, s.
20-22

yüzeyler olarak ele alınır. Doğada hiç bir doğru çizgi olmadığını belirten Delacroix²⁷⁴ gibi, İzlenimciler de keskin hatları kullanmaktan kaçınmışlardır. Dünyayı oluşturan görmeleri sonucunda İzlenimciler "an" lara bağlı olarak oluşan değişimi ele almışlardır. Işık sürekli hareket halindedir ve değişir. Buna bağlı olarak ışığın oluşturduğu görüntünün yaratacağı izlenim de sürekli olarak değişir. "An" a bağlı olarak yakalanmaya çalışılan izlenimler herşeyden önce ışık ve renktir.

İzlenimcilikte ışık ve renk resmi oluşturmak için kullanılan temel elemanlardan değil, tek başına birer değer olmuştur. ışığın değer olması ise, gerçek olması demektir. İzlenimcilikte kullanılan ışık, doğal gülneş ışığıdır ve ilk kez İzlenimcilerle resimde bir değer olarak ele alınmıştır. ışığın resimde değer olarak yer alması, optik yasaların bilinmesi ile mümkün olabilir. Bu yassalara göre yapılan incelemelerde; renklerin birbirleri içinde erimesi, kontürlerin ortadan kaybolması, zamana bağlı olarak değişim gözlemlenir.

İzlenimciler, nesne dünyasına baktıklarında renkler ya da renk tayflarını görürler. Işık titreşimleri, buna bağlı olarak renklerin birbirleri ile olan etkileşimleri İzlenimci resimde ortaya çıkan ana değerlerdir. 1839 yılında Chevreul'un yayınladığı "Renkler Arası Uyum ve Kontras" adlı kitabında belirlenen tüm prensipler İzlenimciler tarafından renk ve ışık rengi oluşturmada kullanılmıştır. İzlenimcilerde form, ışık titreşimlerine dönüştür. Aynı dönemde James Clerk Maxwell (1831-1879) ışığın dalgalar yolu ile yayıldığını öne süren elektromagnetik dalga kuramını açıklamıştır. Işık renkleri farklı frekanslarda titreşirler ve aynı hızda yayılırlar. Bilimde bu dönem ışığın parçacık ve dalga olarak yayıldığına ortaya atıldığı önemli bir dönüm noktasıdır. İzlenimcilerin resimde gödükleri ışık, objeleri form olarak değil titreşim olarak ele alan ışaktır. Üç boyutlu mekan anlayışı yerini iki boyutlu yüzey içinde akıp giden zamana bırakır. Bu nedenle doğadaki cisimler bir yüzey karakterine dönüşür. Oluşan yüzeyler renk lekeleri halinde değil titreten renkli ışıklar halindedirler. İzlenimcilerle birlikte ilk kez ışık-renk birlikteliği ortaya çıkmıştır. Ortamda bulunan ışık; renk tayflarından meydana gelen, herşeyi belirleyen ve görünüşleri aynı zamanda bir görüntüş olan etkileyici bir güç olarak ortaya çıkmıştır.²⁷⁵

²⁷⁴ Öklid geometrisi eğriliğin safir olduğu uzayları betimler. George Friedrich Riemann (1826-1866) tarafından geliştirilen Riemann geometrisi eğriliğin sabit bir pozitifliğe sahip uzayları, Nicolas Ivanovitch Lobatchewsky (1792-1856) tarafından geliştirilen Lobatchewsky geometrisi ise sabit negatif eğriliğe sahip uzayları (hiperbolik) betimler. Aynı dönemde Macar matematikçi Janos Bolyai (1802-1860) eliptik geometriyi ortaya koymuştur.

²⁷⁵ İsmail Tunali (1923), Felsefenin ışığında Modern Resim, Remzi Kitapevi, 7. Baskı, İstanbul, 2008, s. 47-50

Resim 100 Edouard Manet, Plajda, 1873, tuval üzerine yağlıboya, 59,6x73,2cm, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002, s.28)

Delacroix, Manet gibi ressamlar Fransız İzlenimciliğinin öncülerinden kabul edilmelerine rağmen, İzlenimciliğin Claude Monet'in "İzlenim Gün Doğumu" tablosu ile başladığı kabul edilir.(Resim 101)

Resim 101 Claude Monet, İzlenim Gün Doğumu, 1872, tuval üzerine yağlıboya, 48x63 cm, Marmottan Monet Müzesi, Paris
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg)

“İzlenim Gün Doğumu” adlı resimde; güneş, gökyüzü, deniz, kayık ve figürler ışığın titreşimleri şeklindeki kontürlerle sınırlanmış hiç bir form yoktur. Resim ışık ve renk izlenimlerinin oluşturduğu bir bütündür. Claude Monet'in bu resimle; ışığın doğaya yayılışını resimlediğini söylemek mümkündür. İzlenimcilerle birlikte; resimde ışık tayfları, renkler önceki dönemlerden farklı olarak ele alınmıştır. Önceki dönemlerde boşluk oluşturan koyu gölgeler, siyahlar, beyaz ışıklar kaybolmuştur. Kontürler çözülmüş, objeler gerçeklikten uzaklaşmış sadece izlenime dayalı hale gelmiştir. Işık; ışıklandırma aracı olmaktan çıkararak kendi başına renkle birlikte inceleme konusu olmuştur.²⁷⁶

Renk İzlenimcilerden önceki dönemlerde bilinmesine karşın; rengi ışığın tayıfı olarak olarak görmek İzlenimcilikle birlikte ele alınmıştır. 1839 yılında Chevreul tarafından yayınlanan “Renkler Arası Uyum ve Kontrast” (The Laws of Harmony and Contrast of Colour), İzlenimciler için ilgilendikleri temel kuramlardan biri olmuştur. 1839 yılında Chevreul'un renk kuramı ise renklerin birbirleri üzerinde yarattığı optik yanılısamalara dayalı belirlediği bilgileri içerir.²⁷⁷

İzlenimcilerle birlikte renk her “an” değişen bir değer haline gelmiştir. Objeler dünyasının sabit, değişmez ve objektif bir rengi yoktur. Objeler üzerine gelen ışık ışınlarının belirlediği renktedirler ve tamamen subjektifler. Rengin güneş ışığına bağlı olarak değişimini ile zaman; “an” olarak İzlenimci resmin ışık ve renk gibi temel değerlerinden biri olarak ele alınmıştır. Işığın ve rengin zamana bağlı olarak değişimini söz konusu olduğu için büyük renk lekeleri resimde görülmez. Sabit renk lekeleri İzlenimciğin görüşlerine uygun olmadığı için kılıçık fırça vuruşları ile renk grupları oluşturulmuştur. Renk nesnenin niteliği değil bir “an” içindeki görünüşü olarak vardır. Konu olarak genellikle sıradan, önemsiz konuları ele alan İzlenimciler, aslında her şeyin ışık ve renk ile kavranabildiğini göstermek istemişlerdir.²⁷⁸

²⁷⁶ İsmail Tunah (1923), Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kitapevi, 7. Baskı, İstanbul, 2008, s. 51

²⁷⁷ Faber Birren, “Color Perception in Art : Beyond the Eye into the Brain”, Leonardo, Vol. 9, No. 2, (Spring 1976), pp. 105-110, The MIT Press, 11.10.2010, 15.25

²⁷⁸ İsmail Tunah (1923), Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kitapevi, 7. Baskı, İstanbul, 2008, s. 54-56

Resim 102 Pierre-Auguste Renoir, Salıncak, 1876, tuval üzerine yağlıboya, 92x73cm, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Arthys, Versailles, 2002, s.45)

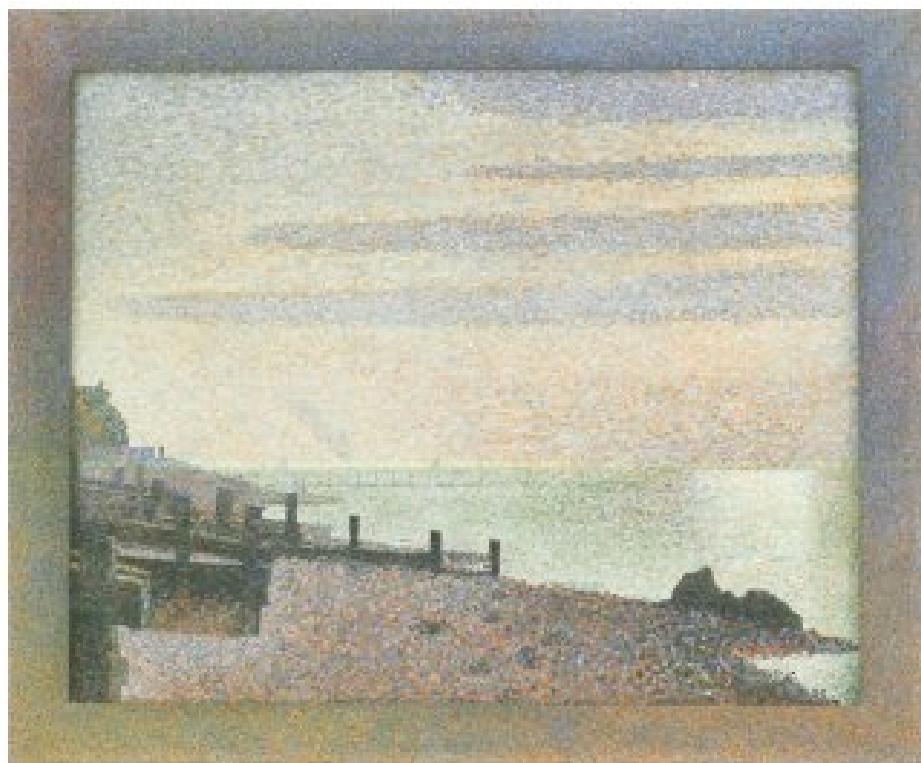
Perspektif değerlerinin ortadan kalkması ve formun değişimi ile birlikte resmin temel taşıyıcı elemanı renk olmuştur. Renk tarafından belirlenen dünya ise tamamen değişken ve titreşimlerden oluşan bir dünya olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte daha önceki dönemlerde resim yapısını düzenleyici olarak yer alan aklın yerini göz, yani optik almıştır. Gerçekte optik sanat olan resim; bu kimliğini İzlenimcilikle birlikte tam olarak ortaya koymuştur şeklinde düşünülebilir. İlk kez optik yasalar daha yoğun ve temel kurallar olarak resimle birlikte ele alınmaya başlamıştır.²⁷⁹

Renklerin birbirilerinin üzerinde yarattığı etki ve bunun sonucunda gözde oluşan titreşim ve algusal yanlışlama ışık-gölge kontrasti dışında farklı bir hareketin resimde olmasını sağlar. Optiğin buna bağlı etkileri ile ilgili araştırmalardan biri 1879 yılında Amerika'da Ogden Nicholas Rood²⁸⁰ (1831-1902) tarafından yayınlanmıştır. "Sanat ve Endüstri Uygulamaları ile Modern Renk Bilimi" (Modern Chromatics, Applications to Art and Industry) adı altında

²⁷⁹ İsmail Tunali (1923), Felsefenin İşğında Modern Resim, Remzi Kitapçısı, 7. Baskı, İstanbul, 2008, s. 54-56

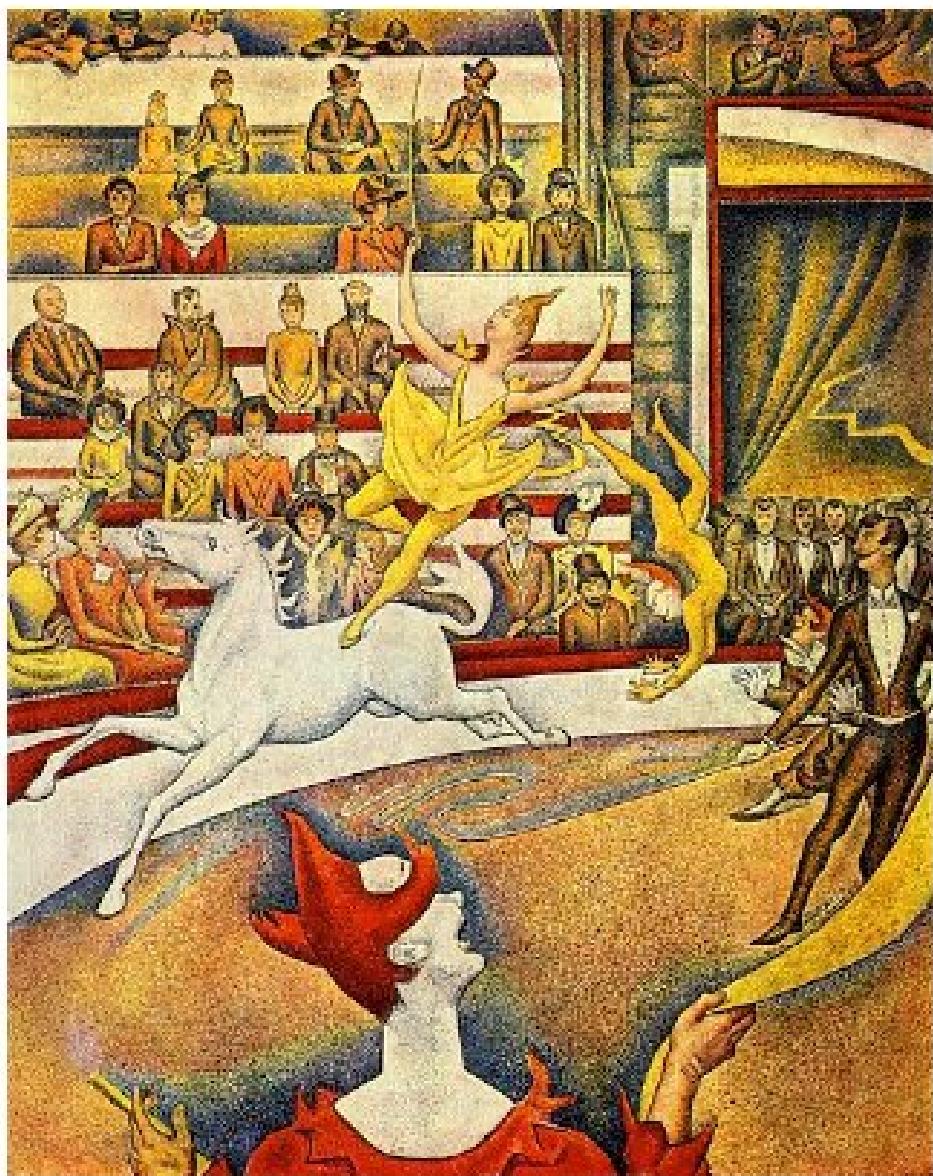
²⁸⁰ Ogden Nicholas Rood (1831-1902), Amerikalı fizikçi.

yayınlanan bu çalışma, Yeni İzlenimcilik (Neo Impressionism) akımının temel kitabı olarak kabul edilir. Rood, çalışmalarını doğrudan Helmholtz ve Maxwell kuramlarına bağlamış ve ışık karışımı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Camille Pissarro (1830-1903), Georges Seurat ve Paul Signac tarafından öncüliği yapılan başka bir görüş; renkleri daha fazla bölgerek noktaların renkleri oluşturulması ile ilgili olarak gelişmiştir. Bölünen ve parçalara ayrılan renkleri oluşturan noktalar optik karışımalarla rengi oluşturur. Bu durumda ortaya izleyici ve yapıt arasındaki mesafenin bağlayıcılığı ortaya çıkar. Belli bir uzaklıktan optik karışım istenildiği gibi yaratılabilir ancak belli bir mesafeden daha yakın veya daha uzak konumlarda algılanan renk veya renkler farklı olacaktır.²⁸¹

Resim 103 Georges Seurat, Hanfleur'da Gece, 1886, tuval üzerine yağlıboya, 78,3x94cm,
MoMA , NewYork (John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism,
Thames& Hudson, Londra, 1999, s. 204)

²⁸¹ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames& Hudson, Londra, 1999, s.196-200

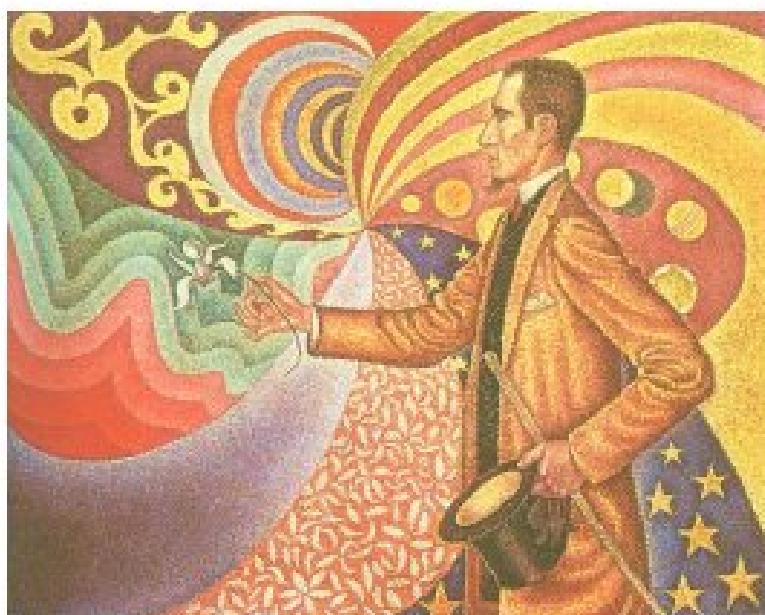

Resim 104 Georges Seurat, Sirk, 1891, tuval üzerine yağlıboya, 185x152cm, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002, s. 76)

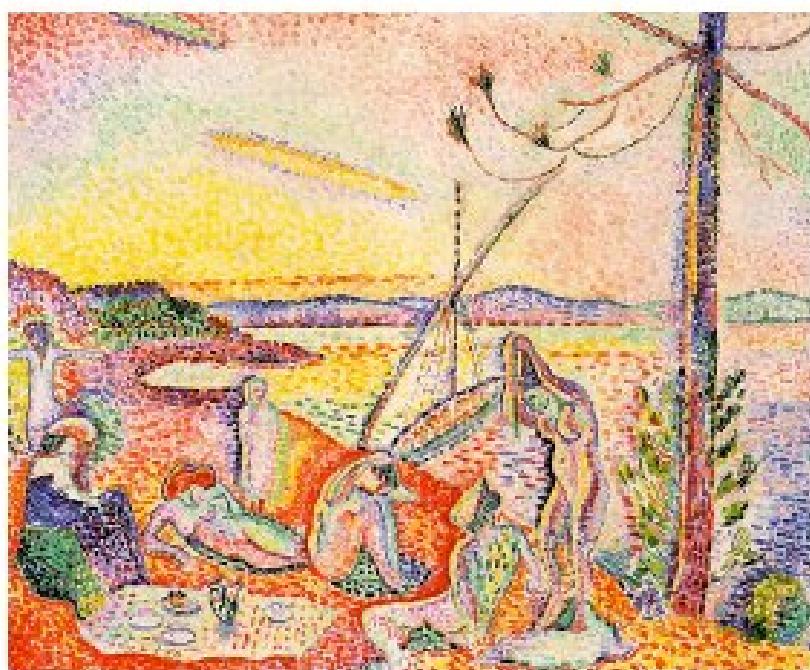
Georges Seurat'ın her iki yapısında (Resim 103, Resim 104), akıcı, ışıkdayan renklerin bir araya gelmesinden ortaya çıkan renk armonileri görülür. Renkler, nokta-renk birimi olarak karıştırılmadan doğrudan tuvale sürülmüş ve komşu renklerin birbirleri üzerindeki optik karışımı yeni renkleri oluşturmuştur. Gözün genel yaplığını algılayabilmesi için resmi oluşturan noktaların boyutları önemlidir. Seurat'ın çalışmaları "Bilimsel İzlenimecilik" olarak tanımlanabilir.²⁶²

²⁶² Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002, s.76

Gözün belli bir uzaklıkta resmin tıpkı yapısını algılaması mümkündür. Göz ve yapıt arasındaki mesafe değişikçe bazı renk noktaları görülemez. Gözün fizyolojik yapısından kaynaklı bu durum resmin farklı algılanmasında etken olacaktır.²⁸³

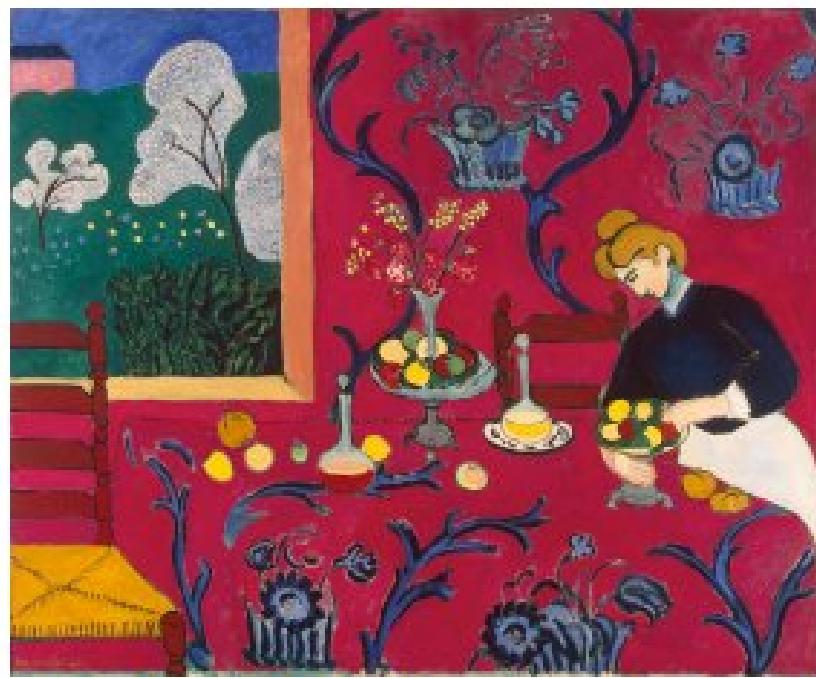
Resim 105 Paul Signac, Félix Feneon'un Portresi, 1890, tuval üzerine yağlıboya, 73,5x92,5cm, MoMA, New York (<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Signac.jpg>)

Resim 106 Henri Matisse, Lüks, Sessizlik ve Memnuniyet, 1904, tuval üzerine yağlıboya, 98,5x118,5 cm, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002, s.77)

²⁸³ John Cage, *Color and Meaning : Art, Science and Symbolism*, Thames & Hudson, Londra, 1999, s. 216-220

2.4 20.yüzyılda Işık ve Modern Resim

Resim 107 Henri Matisse, Kirmizi Oda, 1908, tuval üzerine yağlıboya, 180,5x221 cm, Hermitage Mützesi, St. Petersburg (Volkmar Eßer, Matisse, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1996, s.27)

20.yüzyılda, insanın nesneler dünyası ile olan ilişkileri, bilme ve düşünmenin yanı sıra duyarlılığı da kapsar ve sanatı etkiler. 20.yüzyılın başından itibaren bilim dünyasında olan gelişmeler örneğin madde yapısının değişimi varlık kavrayışını etkilemiştir. Madde kanlığını kaybetmiş, bilinmeyen ve görülmeyen madde yapıları üzerinde sistemler geliştirilmeye başlanmıştır. Kuantum, foton, enerji sistemleri, enerji alanları, radyoaktivite gibi bir çok farklı bilimsel gelişme yaşanmıştır. Maddesel varlık yerini soyut-düşünsel ilgiler sistemine bırakmıştır. Görülebilir olanın ve duyguların bildirdiği dünya, duygusal ilgiler ortadan kalktığında çıplak gözle görülebilir yanunu kaybetmiştir. İnsan doğanın karşısında atık duyu varlığı olarak değil düşün varlığı olarak vardır. Bu durumda doğayı tekrarlamaktan uzak başka bir anlayış gündeme gelir. Sanat, görülebilir olmayanı görselleştirme istemine dönüştür. Paul Klee'nin söylediği gibi, "*sanat görülebilir olan şeyi tekrarlamaz, tersine görünür kilar.*" Görünür kılınacak olansa, duygularla kavranañ, izlenimlerle edinilen değil; nesnelerin soyut düşünsel varlığıdır. 20.yüzyılla birlikte ışık ve renk; soyut düşünsel varlığı gösterebilmek için resimde araç olarak yer alır.²⁸⁴

²⁸⁴ İsmail Tunali (1923), *Felsefenin Işığında Modern Resim*, Remzi Kitapevi, 7. Bası̄, İstanbul, 2008, s.119-160

Wilhelm Worringer'e göre²⁸⁵; "naturalist anlayışa dayalı sanat anlayışı özdeşleyim ilkesiyle, soyut eğilime dayalı sanat anlayışı ise soyutlama içtepisi ile açıklanabilir." Özdeşleyim, doğa ile yakınlık kuran, doğaya yönelik sanat anlayışlarına açıklık getirir. Naturalist yapıtlarda izleyici, yapıttaki objenin varlığında kendi tinsel etkinliğini ve özgürlüğünü yaşar. İzleyici içinde bulunduğu psikolojik durumu yapıta yükler ve duygusallığını yapıt üzerinden yaşar. Özdeşleyimin temelinde doyaya ve doğa varlıklarına olan sempati ve güven söz konusudur. Buna karşılık soyut sanat anlayışının temelinde soyutlama içtepisi yer alır. Soyutlama içtepisi, evrenin değişkenliği karşısında değişimmeye, rastlantısal olmaya karşı karşı olan tinsel istemi dile getirir. Bu tinsel istem nedeniyle, doğanın birebir mimesisi reddedilerek, dış dünya gerçekliğinden izler taşumayan imgelere yönellir. Kandinsky'ye göre de, sanatın objesi duyu yolu ile kavranan gerçeklik değildir. Duyularla kavranamayan tinsellik sanatın objesidir. Biçim elemanlarının (ışık, gölge, renk, çizgi gibi) farklı kullanılması ile elde edilen a-morf imgeler objektif değerleri değil tinsel değerleri göstermektedirler. Biçimin arandığı yer ise insanın iç dünyasıdır, duygusal olarak kavranan dış dünya değildir.²⁸⁶

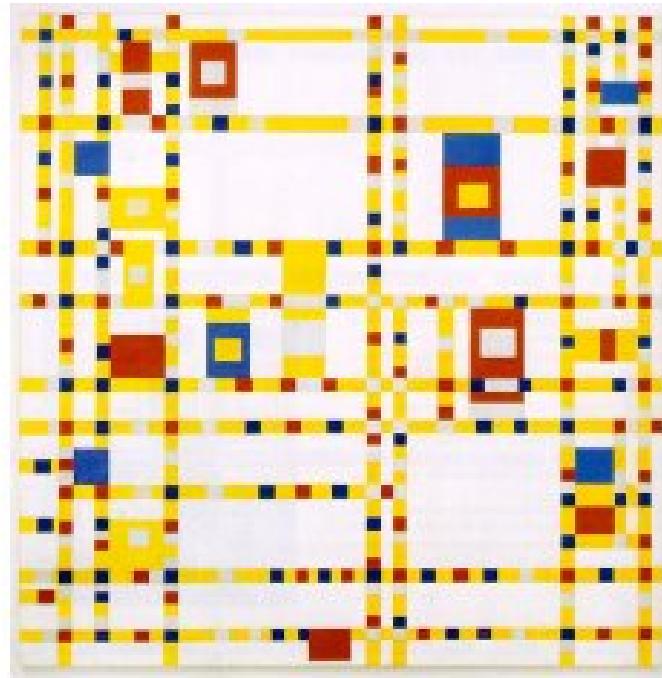
Soyut sanatın istemi, duygusal olanın arasında olan temel, mutlak ve değişmez olanı biçim verme ile görselleştirmektir. Soyutlama aracı ile nesneler genel evrensel ilgi ve değerleri ile ortaya konulur. Bu değerler doğada doğrudan olmadığı için sanatın doğa ile ilgisi değişmiştir. Taklit son bulmuş; biçim farklı bir gerçekliğe, derin ve evrensel olan öz değerlere doğru yönelmeye çalışılmıştır. Evrensel gerçeklik; bilinen, algılanan ve tanımlanan gerçeklikten farklı olacaktır. Evresel gerçekliğin ilk var oluş biçimlerinin geometride olduğu düşünülmüş ve resim sanatında geometrik imgeler gündeme gelmiştir. Yapıtlarında geometrik imgelere yer veren Piet Modrian, değişen doğa biçimlerinin arkasında değişmez olan gerçekliğin bulunduğu söylemiştir. Bu nedenle salt değişmez olanın, diğer bir değişle, görünen gerçekliği aşanın, görünen gerçekliğin ötesinde bulunan gerçekliğin sunumu ancak doğal imgeleri resimden uzaklaştırma ile olasıdır. Dolayısıyla söz konusu aşınan gerçeklik resimde salt renk veya rensizlikle oluşturulan kompozisyonlarla ifade edilebilir. Piet Mondrian gibi Malevich de yapıtlarında geometriye yer verir.

²⁸⁵ Wilhelm Worringer(1881-1965), Alman sanat tarihçisidir.

²⁸⁶ İsmail Tunali (1923), Felsefenin İşğında Modern Resim, Remzi Kitapevi, 7. Basıktı, İstanbul, 2008, s.119-160

Resim 108 Kazimir Malevich, Kırmızı Diktörtgenler, 1914, tuval üzerine yağlıboya, 57,5x48,5cm, Stedelijk Müzesi, Amsterdam (L'Art Moderne u Fauvisme a l'Expressionnisme Abstrait, Le Livre d'Art 8, Grolier Incorporated, Amilcare Pizzi, S.p.A, 1971, Milan, s.165)

Resim 109 Piet Mondrian, Brodway, 1942-43, tuval üzerine yağlıboya, 127x127cm, MoMA, New York (L'Art Moderne u Fauvisme a l'Expressionnisme Abstrait, Le Livre d'Art 8, Grolier Incorporated, Amilcare Pizzi, S.p.A, 1971, Milan, s.169)

Maddenin en küçük yapı taşı atomun parçalanması ve kuantum kuramını, bilimsel olarak açıklanabilen şeylerin arasında farklı bir gerçekliğin olduğu anlayışını güçlendirir. Bu yaklaşım özde sadeleştirmeyi beraberinde getirmiştir. Madde fizik biliminde de sadeleşmiş ve daha küçük temel birimlere ayrılmıştır. Bilimsel gelişmelerin paralelinde, Malevich'de olduğu gibi, renk ve biçimler sadeleşir. Malevich, evrensel renkler olarak siyah, beyaz ve kırmızıyı ana renkler olarak seçmiş ve minimal yapılarında kullanmıştır. Malevich'in yapılarında; beyaz saflik, bütünlük, kırmızı devrim, yenilenme, siyah küresel anlamda ekonomi olarak ele alınmıştır. Siyah ve beyaz kırmızıdan tıst renklerdir. Beyaz ise en tıst renk olarak kabul edilir. Mondrian ise; kırmızı, mavi ve sarı evreni oluşturan temel renkler olarak kabul etmiştir. Kırmızı dışsal ve gerçek, sarı ile mavi ise daha içsel ve tinsel olarak tanımlanmıştır.²³⁷ Mondrian, Seurat'ın renkleri bölme yönteminden yola çıkarak rengi temel yapı taşı olarak kabul etmiştir. Ana renkler kırmızı, mavi ve sarıdır. Resmin yapısında renk artık temel eleman olarak yer alır ve Mondrian'ın eserlerinde kullandığı yatay ve dikeylerinde bir yapı elemanı olarak katılır. Benzer yaklaşım Theo van Doesburg'un yapılarında da görüldür.²³⁸

Resim 110 Theo van Doesburg, Üç Güzeller, 1936, tuval üzerine yağlıboya, 85x85cm, Mildred Lane Kemper Sanat Mützesi, St. Louis, Missouri ([http://en.wikipedia.org/wiki/File:Theo_van_Doesburg_Composition_VII_\(the_three_graces\).jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Theo_van_Doesburg_Composition_VII_(the_three_graces).jpg))

²³⁷ John Cage, Color and Meaning : Art, Science and Symbolism, Thames&Hudson, Londra, 1999, s. 245-246

²³⁸ Ismail Tunali (1923), Felsefemin İşgündə Modern Resim, Remzi Kitapevi, 7. Baskı, İstanbul, 2008, s. 181

Josef Albers, 1963 yılında ilk baskısı yapılan “*Rengin Etkileşimi*”²³⁹ kitabunda rengin tamamen algısal olduğunu savunarak deneyisel bir çalışma ortaya koymuştur.²⁴⁰

Resim 111 Josef Albers, Seçilen Kareye Saygı, 1966, pano üzerine akrilik, 48x48cm, Hirshorn Müzesi, Smithsonian Enst., Washington D.C. (Joe Houdston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Columbus Museum of Art, Merrell Publishers Ltd., Newyork, s.118)

Tamamen geometrik soyut görünlümeli çalışmalarından oluşan Op Art; soyut resmin amacı olan aşkıın gerçekliğin biçimlenmesini değil doğrudan göz ve algı yanlışmasına yönelik deneyisel bir sanat olarak kabul edilir. Bu noktada, yanlışmayı ön plana çıkaran Op Art; algılamanın önemine dikkat çekmiştir. Benzer şekilde sanatın toplumla paylaşılması ve toplumun yaşam biçimini içine entegre olmasında da önemli rol oynamıştır.

²³⁹ Intercation of Color

²⁴⁰ <http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html>, 10.02.2011, 20.00

Bölüm 3

Plastik Sanatlarda Hareket

"Renk ruhsal olarak provoke edicidir.

Rengin gerçek olan ama hala tam olarak bilinmemeyen güçü insan vücutundan her parçasını etkiler." Kandinsky²⁹¹

Hareket bir cismin konumunun zamana karşı değişimidir. Resim sanatında hareket konusunu incelerken dönenmsel olarak zaman konusunda ele alınan yaklaşımrlara bağlı olarak değerlendirmek gereklidir. Hareketin olabilmesi için yer değişimi söz konusudur. Kisaca; duran bir cisim belli mekanda konum değiştirirse hareket etmiş olur. Çizgisel hareket çizgi üzerinde ilerleme ile, dönme hareketi ise eksen ve/veya eksenler çevresinde oluşur. Hareket; durağan, düzgün ilerleyen, düzgün artan veya dilzensiz olabilir. Hareket bir eylem belirtir.²⁹²

Plastik sanatlarda ise hareket konusu, sanat yapıtına bakıldığında gözün izlediği yol olarak tanımlanabilir. Hareketin amacı ise gözün yapıt üzerindeki yolculuğunu yönlendirmektir. Bunu sağlamak için tekrarlama, ritim ve yerleştirmenin bir arada uygun şekilde kullanılmış olması gereklidir. Hareket, kompozisyondaki elemanlar arasında bağlayıcı rol oynar.

Sanat yapıtında hareket algısı, bir çok şekilde oluşturulabilir. Örneğin; optik hareket bunlardan biridir. Optik olarak meydana getirilen renk titresimleri, inişler çıkışlar izleyicinin hareketi algılamasına sebep olur. Tamamen görsel algı yanulmasına dayanan bu sanat yapıtları genellikle geometrik formalardan oluşan yapılardır. Bir diğer hareket algısı, tamamlanmamış hareketin yer aldığı çalışmalarda ortaya çıkar. İzleyicinin hayal gücünde dayalı olarak hareketin öncesini veya sonrası tahmin etmesi gereklidir. Gestald Algı

²⁹¹ http://quote.robertgreen.com/auth_search.php?authid=56

²⁹² [http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_\(physics\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_(physics)), 12.02.2011, 23.24

Psikolojisi'ne göre, eksik kalan hareket izleyicinin bilinci tarafından tamamlanır. Bu şekilde ortaya çıkan anlam, izleyiciye bağlı olarak değişir. Bu şekilde izleyiciyi de yapının içine alan bir çalışma ortaya çıkar.

Eksik form, figür dikkati çeker ve izleyicinin bilincini etkiler. Benzer şekilde bir çok yönden bakış açısı ile birlikte formun resmin içinde yer alması da izleyicinin hayal gücünü ve bilincini zorlayarak daha farklı bir hareketin algılanmasına sebep olur. Örneğin klibist sanatçılardan bir formun çok farklı yönlerden bakış açılarının bir arada yapının içinde yer alması bu tür bir hareket olarak gösterilebilir. Sıralanmış imgeler, başka bir hareket algısı oluşturan yapı olarak söylenebilir. Bir formun hareketinin farklı “an”larının resim içinde yer alması, formlar arasında değişim olarak algılanır ve hareketi beraberinde getirir.²⁹³

Yapının içindeki elemanların belli bir şekilde düzenlenmesi sanatının kontrolündedir. Bu kontrol izleyicinin gözünün yapının içinde izleyeceği hareket yolunu yönlendirir. Örneğin göz yapının içinde düz uzanan bir aralığı yol olarak kabul edip ve takip eder. Bu yol, kesiksiz düz bir çizgi olabileceği gibi noktalardan oluşmuş sıralı olarak devam eden bir hat olabilir. Bu hat, büyütken küçüğe doğru giden elemanlar arasında koyudan açığa giden elemanlar arasında veya renkliden renksize giden elemanlar arasında olabilir. Gestald algı prensiperine göre birbirine benzeterek yol algısal olarak oluşturulur. Boyutsal değişim (büyülme veya küçülmeye), tekrarlanan şekiller ve aynı boyutta olan farklı formlar da bu hattın (yolun) oluşmasına sebep olabilir.

Form ve şekillerin ardışık olarak tekrarlanması ile oluşan ritim meydana gelir. Tekrarlama her zaman birebir aynı şekilde kopyalama anlamına gelmez yakın benzerlikler tekrarlama olarak kabul edilebilir. Algısal olarak bütünlük sağlamak üzere şeyler bir araya getirilir. Ritim, tekrarlanma sonucu gözün bir alandan diğer alan yönlendirilmesini sağlar ve bu kısa bir harekete neden olur. Ritim belli bir periyoda bağlı olarak uzun süreli veya kısa süreli olabilir. Aynı şekilde çizgiler, formlar arasında belli bir düzende devam edebilir. Bu tekrarlamlar arasında sadece belli bir form veya şekil; renk, boyut, biçim, yapı değişikliğine uğrayabilir. Çizgiler, yoğunluk, yön ve uzunluk bakımından farklılık gösterebilirler. Göz bu değişimleri farkeder ve değişimin periyoduna bağlı olarak hareketin hızını algılar.

²⁹³ Carolyn Bloomer, *Principles of Visual Perception*, 2. Bası̄, Design Press, New York, 1990, s.179-187

Benzer şekilde renk, düzenlemenin çeşitli yerlerinde bütünlük sağlamak üzere tekrarlanabilir. İki boyutlu çalışmalarında eylem her zaman vardır ve hareket için gereklidir. İzleyici, eyleme bağlı olarak hareketin bir önceki ve/veya sonraki adımını tahmin etmek zorunda kalır. Örneğin sıçrayan bir su damlası, düşmekte olan bir adam, kırılan bir dal; bütün olaydaki o andaki eylemi gösteren kesitleridir. Sanatçılar ve tasarımcılar için etkili bir düzenlemenede temel prensipler; denge, hareket, terarlama, vurgulama, sadelik, kontrast, oranlama, bütünlük ve ahenk olarak sıralanabilir.

Grafik sanatlar, grafik tasarım, web tasarım, endüstri tasarımları, reklam sanatı ve tasarım gibi diğer uygulamalı sanat alanlarında plastik sanatların türünden geçerli olan temel düzenleme prensipleri geçerlidir. Örneğin bir grafik sanatçısı görsel sanatlar alanındaki bir sanatçı ile aynı düzenlemeye temellerini kullanarak çalışmalarını tasarlar. Ortaya koyulan yapıtta kullanılan tasarımın yapı elemanları farklı olabilir ancak aralarındaki ilişkilendirmede etkin ifade için aynı prensipler geçerlidir.

Kompozisyonun temel elemanlarından biri çizgidir. Örneğin hat (çizgi); yön, kütle, kenar ve/veya uzukluk belirtmek için kullanılır. Yapıtta kullanılan çizgide kullanılan rengin ışık şiddetine bağlı olarak açık veya koyu oluşu ile değerleri belirlenir. Çizginin şiddeti (kalın veya ince, kesik kesik, noktalı gibi) ve tonlaması (açık veya koyu) oluşturduğu yapıtta ifade katar. Form (biçim); nesnelerin külesel halidir. Doku; yüzey yapısını yumuşak, parlak veya sert gibi belirleyen faktördür. Renk önemli etkenlerden biridir. Şekiller; hatlarla belirlenen renk değerlerine göre homojen ve /veya geçişili alanlardan oluşur. Temel değerlerin düzenleme içinde surlanma ve yerleştirilme şekilleri yapının genel karakterini, kompozisyonunu belirler. Yapının düzenlenmesinde denge, hareket, vurgu noktası, sadelik, oranlama ve boşluk (epas) ele alınması gereken temel konular olarak sıralanabilir. Denge; genel düzenlemenede, ifadeye bağlı olarak vurgu noktası ile diğer elemanların bulunduğu noktalar arasında bütünlüğü sağlamak üzere gereklidir.²⁹⁴

Resimde hareket; eylem veya gözün izleyeceği yönü belirlemek üzere yapının oluşumunda yer alır. Ritim ve tekrarlama ise düzenli veya düzensiz bir şekilde düzenleme içinde yer alabilir. Vurgu noktası veya odak noktası olarak tanımlanabilecek alan, yapının ifadesine bağlı olarak tanımlanan ilgi noktasıdır. Görsel bütünlüğü sağlayanca bölüm olarak açıklanabilir. Sadelik; formun özünde yer almayan tilm bölmelerin yok edilmesi olarak tanımlanabilir. Kompozisyon elemanları arasındaki uyum ve dengeleme kontrast ile belirlenir. Oran ise elemanlar arasındaki sayı, miktar, derece olarak belirlenen farklılıklardır. İki boyutlu veya üç boyutlu yapılarda kompozisyon elemanları arasındaki ölçülebilir veya

²⁹⁴ <http://www.bluemooorwebdesign.com/art-lessons.asp>, 06.02.2010, 13.59

tahmin edilebilir uzaklık boşluk (espas) olarak tanımlanır. Büyünlük ve birlik ise; kompozisyon içinde yer alan parçaların bir arada kurdukları ilişki sonucu ortaya çıkar.

Düşünce, iyi bir kompozisyonun temelidir. Temelinde düşünceye dayanmayan yapılar; tüm prensiplere uysalar bile etki güçü açısından zayıf kalabilirler. Buna karşın bir fikre dayalı oluşturulan ancak temel kompozisyon prensiplerine uymayan bazı çalışmaların çok daha güçlü etki yaratabilmesi mümkündür.²⁹³

Resim 112 Wassily Kandinsky, Kirmizi'nun Gerilimi, 1926, karton üzerine yağlıboya , 66x53,7cm, Guggenheim Müzesi, New York (Ulrike Becks- Malorny, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.154)

²⁹³ <http://www.bluemoorwebdesign.com/art-lessons.asp>, 06.02.2011, 13.59

3.1 Durağan Hareket

Resmin genel olarak zamanla ilgili olduğu söylenebilir. Zamanın resim içinde kullandığı ve buna bağlı olarak resimde ortaya çıkan hareket anlayışı her dönemde farklı olmuştur. Örneğin Rönesans'ta işlenilen zaman; içinde yaşanan bir hareket zamanı olarak ele alınmamıştır. Figürler statik – durağan biçimde resimde yer alırlar. Rönesans'ta hareketin ve değişimin olmadığı sadece hareketsizliğin belirlendiği mantıksal bir zaman görülür. Genellikle değişmeyen ifade edilmeye çalışılmıştır.²⁹⁶

Rönesans döneminde formlar tek başlarına bir bütünü olarak ele alınmışlardır. Kompozisyon içinde yer alan formların ve figürlerin bütünü olması ve kompozisyonun simetrik olmasından kaynaklanan hareket; durağan harekettir. Kapalı form ilkesi yapının genel organizasyonunun birlik içinde olmasını sağlar. Formların birbirlerine göre hareketi yine bütün içinde değerlendirilir.

Formlar, resmin genel yapısında bütününe içinde tek başlarına var olan parçalar halindedirler. Diğer parçalarla olan ilişkileri genel bütünü oluşturur. Formların üzerinde bulunan her türlü hareket, oldukları gibi kavranır ve durağan olarak algılanır. Rönesans'a hakim olan simetrik anlayış, resimde hareketin durağan algılanmasında etkendir. Antik Yunan döneminden gelen altın oran kuralları geçerlidir. Buna bağlı olarak oluşturulan ritim ve denge yapılanması, bütününe içinde her bir formun uyum ve dengeyi sağlayacak yönde yerleştirilmesine sebep olmuştur. Boşluk, denge, ritim, çizgisel yapı, kapalı form, simetrik yapı hareketi durağan olarak algılatıcı yönüdedir.²⁹⁷

²⁹⁶ İsmail Tunalı, *Felsefemin İşğında Modern Resim*, Remzi Kitabevi, 7.basım, İstanbul, 2008, s.82-83

²⁹⁷ Heinrich Wölfflin, *Sanat Tarihinin Temel Kavramları*, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990, s.20-41

Resim 113 Ercole de Roberti, Giovanni II Bentiviglio ve Ginevra Sforza'nın Portreleri, 1475, ahşap üzerine yağlıboya, 54x38cm, Ulusal Sanat Galerisi, Washington D.C. (Gloria Fossi, Italian Art, Giunti Gruppo Editoriale, Floransa, 2000, s.105)

Ercole de Roberti'nin (1451-1496) "Giovanni II Bentiviglio ve Ginevra Sforza'nın Portreleri", erken Rönesans döneminin tipik örnekleri olarak verilebilir. Resimler aynı anda panellerde olmalarına karşın, her bir resimde perdeden görülen şehir manzarası birbirini bütünlüyor şekilde simetrik bir anlayışla yerleştirilmiştir. Resimde yer alan figürler, durağan hareketi yansıtmaktadırlar.

Resim 114 Rafaello Sanzio da Urbino, Genç Kadının Portresi, 1518-19, ahşap üzerine yağlıboya, 85x60cm, Ulusal Eski Sanatlar Müzesi, Roma
(<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Fornarina.jpg>)

Rafaello'nun "Genç Kadının Portresi" resmindeki hareket durağan olarak algılanır. Rönesans döneminde resimde asıl amaç değişmeyeni, sabit olanı aktarmaktır. Değişmeyen varlığı yakalamak, kusursuz oranlarda bunu oluşturmak, herşeyi bütünlük ve değişimlerin ötesinde görmek Rönesans döneminin genel anlayışı olarak özettenebilir. Varlık bölünmez bir bütünlük olarak algulanır.²⁹⁸

²⁹⁸ İsmail Tunalı, *Felsefemin İşığında Modern Resim*, Remzi Kitabevi, 7.baskı, İstanbul, 2008, s.85

3.2 Devingen Hareket

1520-1600 yılları arasında başlayan dönem, Maniyerizm olarak adlandırılır. Rönesans döneminin oranı ve genel kurallara uygun anlayışı farklılaşarak, ölçü ve oran yapıları değişmiş, figürler, formlar deform olmaya başlamıştır.

Resim 115 Jacopo Carucci Pontormo, Ziyaret, 1528-29, pano üzerine yağlıboya,
202x156cm, San Michele, Carmignano, Floransa (Gloria Fossi, Italian Art, Giunti Gruppo
Editoriale, Floransa, 2000, s.175)

Jacopo Carucci Pontormo'nun (1494-1550) "Ziyaret" adlı yapıtında (Resim 115) figürlerde deformasyon göze çarpar. Tam olarak algılanan figürler, kendi içlerinde bütünlüğe giden bir döngü hareketi yaratmaktadır. Resimde kullanılan figürlerde, nesnelerde ve genel yapıda deformasyon, bükülme, söz konusudur. Resimdeki olayın anlaşılması zorlaşır, herşey bir devinim halindedir. Rönesans'ın kuracı oran anlayışı yerini daha serbest, hareketli, özgün ışıkla yapılan resme bırakmıştır.²⁹

²⁹ <http://www.art.com/masters/movements/mannerism.html>, 12.02.2011, 10.10

Resim 116 El Greco (Domenikos Theotokopoulos), Toledo Manzarası, 1596-1600, tuval
üzerine yağlıboya, 121,3x108,6cm, Metropolitan Sanat Müzesi, New York
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:El_Greco_View_of_Toledo.jpg)

El Greco'nun (1541- 1614) "Toledo Manzarası" adlı yapıtının (Resim 116) genel yapısında devingenlik söz konusudur. Gökyüzündeki bulutlar firtinanın bulutlarıdır. Durağan ve sakinlik yerini hareketliliğe ve devinime bırakmıştır.

Resim 117 El Greco, İsa'nın Çarmıha Gerilişi, 1585-90, tuval üzerine yağlıboya, 260x171cm, Louvre Müzesi, Paris (Federeric Morvan, Louvre The 300 Master Pieces, Musée du Louvre Editions, 2006, Paris, s. 114)

El Greco'nun "İsa'nın Çarmıha Gerilişi" adlı resminde (Resim 117) figürlerde deformasyon görülür. Normal insan yapısından farklı bir yapıda biçimlenmişlerdir. Gökyüzü hareketli, dinamik bir ifade sergilemektedir. Genel yapı olarak kullanılan renkler, resimde anlatılan olaya bağlı olarak koyu ve kasvetlidir.

a

b (detay)

**Resim 118 Tintoretto (Jacopo Robusti)¹⁰⁰, Meryem'in Cennete Yükselişi, 1564, tuval
Üzerine yağlıboya, 143x362cm, Louvre Müzesi, Paris (Fotograf: Sibel Aye Tuğal
tarafından 18.11.2011 tarihinde Louvre Müzesi'nde çekilmiştir.)**

Tintoretto'nun "Meryem Ana'nın Cennete Yükselişi" adlı eserinde (Resim 118) yer alan bütün figürlerin genel yapıda yer alan dönme hareketi ile yukarıya doğru yükselen bir anafor yaratılmışçasına yerleştiği görülmür.

¹⁰⁰ Jacopo Robusti (Tintoret/Tintoretto) (1518-1594), İtalyan Maniyerist ressam.

Barok dönemde, izleyicinin hayal gücü ile formları, figürleri, mekanları kendisinin tanımlaması ve tamamlaması gereklidir. Belirli bir yönden gelen ışık altında resmin içinde gölgede kalan ve/veya ışık altında ortaya çıkan nesneler tam ve bütün parçalar haline görünmezler. Işık kaynağının yönü, aydınlatma şiddeti gibi etkenler, sanatçuya bağlıdır. Sanatçı resimde vurgulamak istediği duyguları ve konuya göre ışığı belirler. Barok dönemde resminde önce çıkan en önemli noktalardan biri; belirli bir anın görselleştirilmesidir. Seçilen andaki vurgulanmak istenilen form diğerlerine oranla daha ışıklı ele alınır. Dolayısıyla kompozisyonda oluşan aydınlatma ve karanlık nedeniyle bazı bölümler karanlığın gizemi içinde kalırken bazı bölümlerse öne çıkar. Karanlıkta kalanlar ve ışık nedeniyle öne çıkan imajlar arasında ise hareket söz konusudur. İzleyici, olayı kavrayabilmek ve zamanın olay içindeki şekillenmesini ışığın oluşturduğu aydınlatma ve gölgelere bağlı olarak takip etmek durumundadır.

İşliğin gölge ve aydınlatma yaratarak genel kompozisyonda belirsizlik oluşturması ve çizgilerin (sınırlamalarının) ortadan kalkması ile oluşan sınırsız mekan kavramı hareketin göstergesi olur. Rönesans döneminde resimde izlenen statik duruş ve kapalı mekan duygusu ortadan kalkar. Rönesans döneminden farklı olarak dönemde işlenen zaman harekete dayalı bir zamandır. Barok dönemindeki resmin ana konusunun hareketi yakalamak olduğu düşünülebilir.

Barok dönemde yaygın olarak kullanılan gölgesel usulüne geçişle birlikte nesne ile doğrudan bağlantı kesilmiştir ve gölgesellik hareketi beraberinde getirmiştir. Gölgesel usulüyle oluşturulan resimde, izleyicinin resimle olan uzaklığa ölçüsünde görselin bütünlük algısı değişir. Belli bir uzaklıktan bakıldığından resmin bütününde net ve belirgin olarak algılanan bölümde yakın başka bir kesit belki sadece resme çok yakından bakınca fark edilebilecektir. Gölgesel gören göz her şeyi bir titreşim durumunda kavrar ve belirli yüzeyleri çizgiler olarak sabitlemez. Gölgesel yapılarında, kıvrım ve sarmal yapılarının genel yerleşim içinde konumları devingenliği yaratarak hareket sağlayıcı yönde olmuştur.

İşliğin kullandığı biçimini ve elemanlarının zig-zag, karışık sarmal yapıda sıralanışı resimde yoğun hareketin algılanmasına neden olmuştur. 17.yüzyılla birlikte başlayan gölgesel usulüyle oluşturulan resimde, izleyicinin resimle olan ilişkisi farklılaşmıştır. Izleyicinin resime olan uzaklığuna bağlı olarak algı farklılaşır. Çizgisel usulüptan farklı olarak renklerin gölgesel değerlerinin oluşturduğu belirsizlik hareketi artıncı yönde rol oynar. Gölgesellik kompozisyon içindeki formları ve genel yaprısı titreşim durumuna getirir.²⁰¹ Barok dönemde

²⁰¹ Heinrich Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990, s.30-40

hareket, devingen ve sürekli bir yapadadır. Figürlere katılan hareket kompozisyonun genelinde hakim olan devinimi kuvvetlendirici yöndedir.³⁰²

Resim 119 Peter Paul Rubens³⁰³, Meryem'in Cennete Yükselişi, 1611-15, pano üzerine yağlıboya, 102x66cm, Buckingham Sarayı, Londra (Jennifer Fletcher, Rubens, Great Artists Collection, Encyclopaedia Britannica: London, V.10, Phaidon Press Limited, Londra, 1972, s.31)

³⁰² İsmail Tunalı, *Felsefemin İşğında Modern Resim*, Remzi Kitabevi, 7.baskı, İstanbul, 2008, s.82-85

³⁰³ Peter Paul Rubens (1577-1640)

3.3 İşiğin Hareketi

19.yüzyıl'da İzlenimcilerle birlikte ışık ve rengin resim türlerinde tamamen titreşimsel algılandığı bir dönem başlar. İzlenimciler, ışığa bağlı olarak yakalanan hareketi yansıtmışlardır.³⁰⁴

Resim 120 Claude Monet, Piknik, 1865-66, tuval üzerine yağlıboya, 248x217, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002, s.33)

İzlenimciler gün ışığuna bağlı olarak çalışmaya başladıkları için "an" kavramı ön plana çıkar. ışığın yakalama ve ışığın resimlere yansıtma çabası olduğu için hızlı bir şekilde renkler tuval üzerine aktarılır. Bu noktada izlenimci görmeyi açıklamak gereklidir. Izlenimci gören bir göz; değişenin akıp gideni gören gözdür. İzlenimlere dayanan bir görme sonucu objeler sadece renklere (veya tonlara) bağlı olarak ifade edilmiştir. İzlenimciler zamanı kliktik parçalara ayrmış ve akıp giden ışığın hareketinin objelere olan etkisini yakalamaya çalışmışlardır.

³⁰⁴ Raphael Fabri, *Artist's Guide to Composition*, Watson-Guptill Publications, New York, 1970, s. 20-22

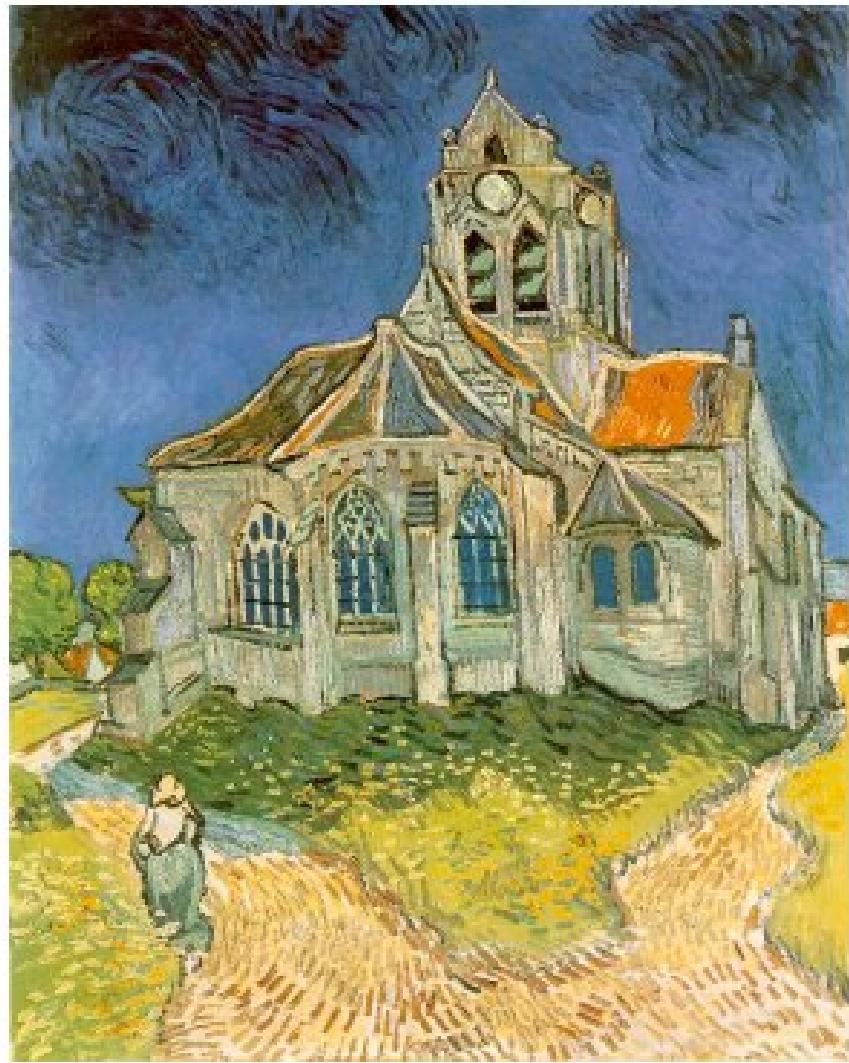
İzlenimcilikte hareket bir görünüp bir kaybolma olarak anlaşılır. Başka bir şekilde İzlenimcilikte zamanın analiz edildiğini düşünülebilir. Hızla akan ışık değişimlerini aynı hızla yakalamak isteyen ressam, kavrayışını aynı hızla yapmak zorunda kalır. Fırça darbeleri, renk parçaları hepsi ışığın hareketine göre ayarlanmıştır. Varlık sürekli değişim içinde algılanır. Renklerin birbirleri ile olan ilişkileri, oluşturdukları renk titreşimleri, sürekli bir hareketi anlatır. İzlenimcilikte temel değer mekan değil zamandır. Herşey zamanın içinde akıp giden biçim, renk, form, mekana dönüşmüştür.³⁰⁵

Resim 121 Georges Seurat, Siyah Düğüm, 1882/1883, kara kalem, 31x23 cm, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002, s. 80)

Önceleri ışığın gri ton değerleri ile ilgilenen Seurat, ışığın değişiminin “*an*” içinde formun üzerindeki etkisini incelemiştir. “Siyah Düğüm” adlı çalışmasında (Resim 121) figürün formunun ışığa bağlı olarak gri ton değerleri ile biçimlendiğini söylemek olasıdır.

³⁰⁵ İsmail Tunalı, Felsefemin Işığında Modern Resim, Remzi Kitabevi, 7.basım, İstanbul, 2008, s.85-88

Resim 122 Vincent Willem van Gogh, Auvers Kilisesi, 1890, tuval üzerine yağlıboya, 94x74,5cm, Orsay Müzesi, Paris (Françoise Bayle, Orsay Visitor's Guide, Artlys, Versailles, 2002, s. 59)

Van Gogh'un, "Auvers Kilisesi" adlı resmindeki renk kombinasyonları ve renk titreşimlerinin oluşturduğu hareketin yanı sıra formların yapalarında ışığın o "an" içindeki durumunu renklerden takip etmek mümkündür. Renklerin birbirleri üzerinde yaratığı etki ve bunun sonucunda gözde oluşan titreşim ve algısal yanıılma ışık-gölge kontrastlığı dışında farklı bir hareketin, "an"ın resimde oluşmasını sağlar.

3.4 Modern Resimde Hareket

Modern sanatta hareket algısı veya ifadesi tamamen, sanatçı, sanat ürünü ve izleyici arasındaki bağa bağlı olarak oluşur. Örneğin soyut sanatta içsel dünyaya, tinsel olana yönelme söz konusudur. Sanat ve içsel dünya bağlantısı Benedetto Croce (1866-1952)²⁰⁶ tarafından da incelenmiştir. Croce estetiğine göre; tin gerçekten ve kendisini düşünce ve eylem ile ifade eder. Sanat da dolayısıyla ifadedir.²⁰⁷

Resimde hareket karşıtları algılanır. Örneğin beyaz bir zemin üzerindeki siyah bir çizgi hareket algısı uyandırır. Bu durum, gözün renk karşılığına verdiği bir yanıt olarak düşünülebilir. Renk söz konusu olduğunda ortaya çıkan hareket, renkler arası karşıtlıkların oluşturduğu kompozisyon yapılarında ortaya çıkar. Resimdeki hareket ve ritim biçimlemeye şekli ile değişiklik gösterir. Örneğin soyut geometrik yapıtlarda ritim, renk alanlarının birbirleri ile olan kontrast ilişkileri ve etkileri sonucunda ortaya çıkar. (1.2 Renk ve Pigment, s.53)

20.yüzyılla birlikte sanatının kendisi; içinde bulunduğu mekanın, canlı ve devingen ortamın bir parçası haline gelmiştir. 20.yüzyıl öncesi geçerli olan perspektif anlayışı, modern sanat yapısında önemini kaybetmiştir. İşık ve mekan anlayışı tamamen farklılaşmış, resimde mekan algısı ortadan kaldırılmıştır. Çizgi ile boş yüzey arasında yaşanan ilişkilendirmede ortaya çıkan sonsuz boşluk algısı renk ile sağlanmıştır. Biçim ile işlev arasında olan güçlü ilişki, biçimlerin anlamlandırılmasında etkendir. Biçimi oluşturan yapı elemanlarının ortaya koyduğu işlevler, işlevler arası kurulan olasılıklar ve genel yapı içindeki diğer biçimlerin olası işlevleri ile kurulan bağlantılar önem taşır. Modern sanat; görülmeyeni ve bilinmeyeni görürken kılmak olarak tanımlanabilir. Biçim ve rengin bu noktada modern sanat yapıtlarında anlamlandırma yönünde oldukça etkin olduğunu söylemek mümkündür.

Modern yaşam sonucu ortaya çıkan kent yaşamlarındaki hareketin ve hızın önemi 20. yüzyılın başından itibaren insanı etkilemiştir. Çevrede olan hızlı biçim değişimleri, gözlemlenen hareket edebilir nesnelerin sayılarındaki artış dinamizmi beraberinde getirmiştir. Hızın ve hareketin önemi, Fütürizm Sanat Akımının ele aldığı temel konularдан biri olmuştur.²⁰⁸

²⁰⁶ Benedetto Croce (1866-1952), İtalyan filozof.

²⁰⁷ İsmail Tunah, Felsefenin İşığında Modern Resim, Remzi Kitabevi, 7.baskı, İstanbul, 2008, s.129-130

²⁰⁸ Carolyn M. Bloomer, Principles of Visual Perception, Design Press, New York, 1976, s.179-183

I. Dünya Savaşı öncesi ortaya çıkan Fütürizm Sanat anlayışında; hız ve zaman önemlidir ve plastik durgunluk dinamizimle yer değiştirmiştir. Resim yapım tekniğinde de farklılık gösteren bu anlayışta temel olan çağın ortaya koyduğu teknolojik gelişme ve sanayi topumlarının kent yaşamlarındaki hız ve zaman olgusudur. Örneğin; uçak, araba, motor gibi hareket edebilen ve boşluk içinde yer değiştiren konular işlenmiştir. Filippo Tommaso Emilio Marinetti³⁰⁹(1876-1944) tarafından 1909 yılında Figaro gazetesinde yayınlanan açıklamalarda; resim sanatında yeni ve özgün form arayışının gerekli olduğu açıklanmıştır. Açıklamada; “...hareket ve çok maddiyi eritmeliidir...” ifadesi yer almaktadır. Hareketin yansıtılması, formun parçalara ayrılması ve farklı görüş açılarının bir arada yansıtılması ile sağlanmıştır. Bu parçaların aralarında farkedilebilecek oranda boşluk bırakılarak üst üste getirilmesi ile hareket algısı sağlanır.³¹⁰

**Resim 123 Giacomo Balla³¹¹, Tasmalı Köpeğin Dinamizmi, 1912, tuval üzerine yağlıboya, 89,9x89,9cm, Albright-Knox Sanat Galerisi, New York
(<http://www.artchive.com/artchive/B/balla/dogleash.jpg.html>)**

Evrrende hareketin “an”ını tespit etmekten çok hareketin zaman içindeki değişimini, yani hareketi hareket olarak yansıtmak Fütüristlerin hedefi olmuştur. Çizgilerin sürekli değişim,

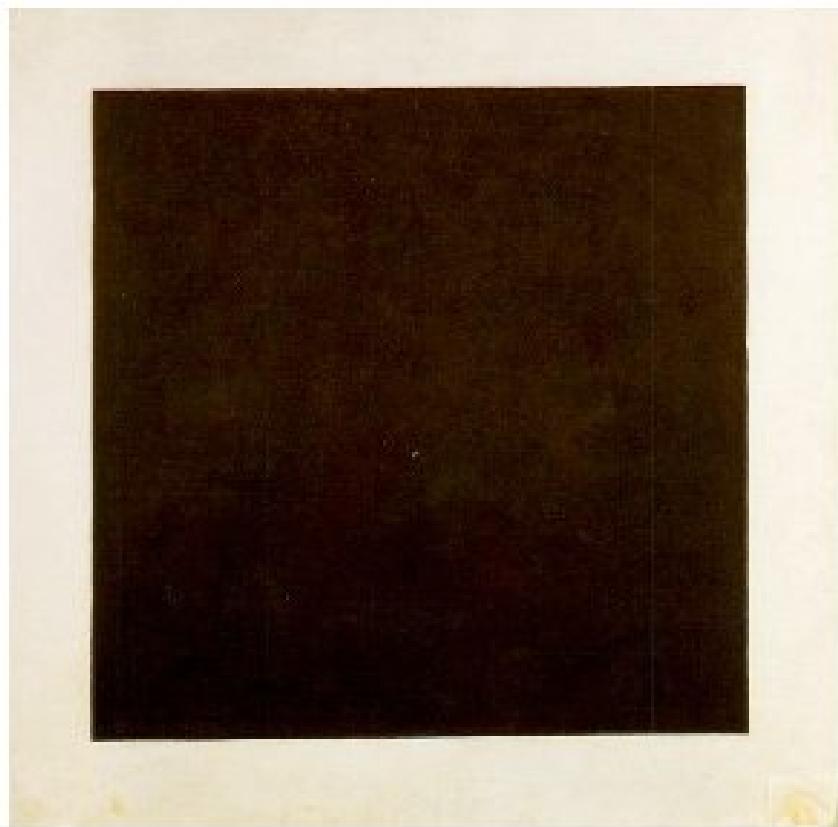
³⁰⁹ Filippo Tommaso Emilio Marinetti (1876-1944) İtalyan yazar, Fütürizm akımının kurucusu.

³¹⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti, 05.03.2011, 21.00

³¹¹ Giacomo Balla (1871-1958) İtalyan Fütürist sanatçı.

hava içinde eriyerek koybolması, biçimin tam olarak algılanamaması ve buna bağlı olarak hareketin algılanması söz konusudur.³¹² ³¹³

20.yüzyılda soyut geometrik sanatta kare önemli bir biçim olarak kabul edilmiştir. Dengeli, simetrik, daire içine alınabilen, döndürülüğünde anlamı değiştirmeyen bir biçimdir. Malevich'in "Siyah Kare" adlı yapımı örnek olarak verilebilir.

**Resim 124 Kazimir Malevich, Siyah Kare, 1913, tuval üzerine yağlıboya,
106,2x106,5cm, Rusya Devlet Mützesi, St. Petersburg
(http://www.artchive.com/artchive/M/malevich/b_square.jpg.html)**

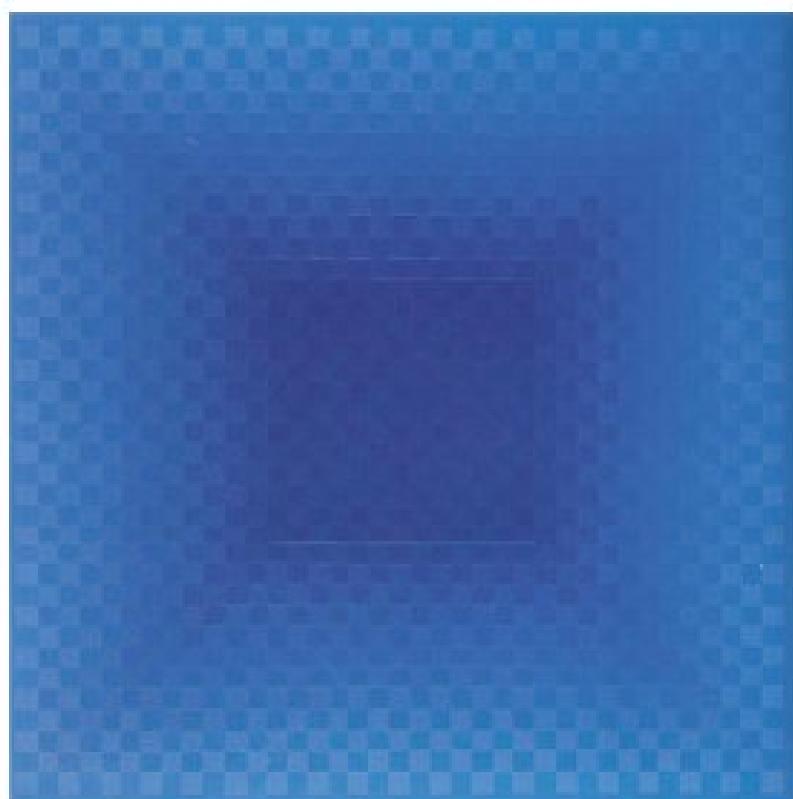
Malevich, 1913 yılında "Siyah Kare" adlı yapımını (Resim 124) sanatın nesnel yapısından kurtulabilmesi için yaptığına açıklamıştır. Geleneksel resim anlayışına göre herhangi bir ifadesi yoktur. Ancak soyut kavrayışta, doğrudan geometrik soyut bir varlık olarak somut gerçekçiye dönerek biçimlenmiştir. Malevich bunun bir kanıt olduğunu belirtir. Metafizik anlamda ve tinsel olarak insanın oluşturduğu bir gerçekliktir. "Siyah Kare" adlı eserde, hiçlik duygusu hakimdir. Karenin ortaya koyduğu yalınlık, sonsuz boşluk algısı, bilinmezdilik beraberinde düşünsel olarak sonsuzluğa uzanan bir hareket, yokoluşa, hiçliğe gidiş olarak

³¹² http://en.wikipedia.org/wiki/Futurism/The_legacy_of_Futurism, 05.03.2011, 21.05

³¹³ Amy Dempsey, Modern Çağda Üsluplar Ekoller Hareketler, Akbank Kültür ve Sanat Dizisi: 25, Promat Basım Yayıncılık Tic. A.Ş., İstanbul, 2007, s.88-90

algılanabilir. Kullanılan renklerin kontrastlığı, gözün yapısından kaynaklı olarak sürekli kendini ayarlamaya çalışması sebebi ile gidiş-geliş şeklinde bir hareket algısı da yaratır. Nesne kaybolmuş, bilinen ve alıştan biçimini ortadan kaldırmuştur. İfade tüm gücü ile net ve yalan bir şekilde ortaya çıkmıştır.³¹⁴ ³¹⁵,

Hannes Beckman'ın "Mavi Işık" adlı eserinde, kare biçimlerin oluşturduğu ritim, renksel geçişler hareket duygusunu yaratmaktadır. (Resim 125)

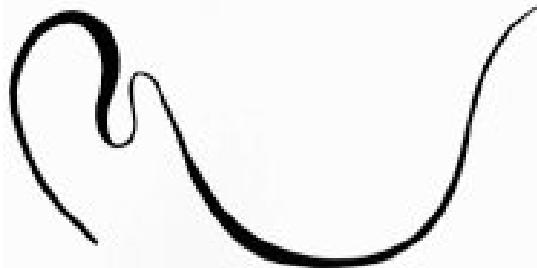
Resim 125 Hannes Beckmann³¹⁶, Mavi Işık, 1965-1973, tuval üzerine akrilik, 101,6x101,6cm, Hood Sanat Müzesi, Dartmouth College, Hanover
(Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.106)

³¹⁴ <http://iebriz.com/pages/la.aspx?lang=TR§ionID=1&articleID=533&bhcp=1>

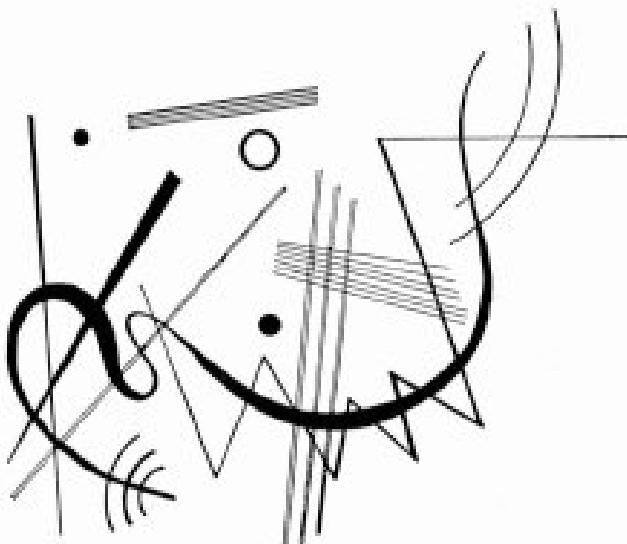
³¹⁵ Ismail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim, Remzi Kitabevi, 7.baskı, İstanbul, 2008, s.186-188

³¹⁶ Hannes Beckmann (1909-1977), Alman asıllı Amerikalı sanatçı.

Soyut sanatın en önemli temsilcilerinden olan Kandinsky, soyut sanatın objelerden bağımsız olması gerekliliğini savunur. Kandinsky bunun gelecek dönem sanatları içinde geçerli olduğu görüşünü savunmuştur. Sanatın objesinin duygusal yolu ile kavranabilen bir gerçeklik olmadığını belirtir. Kandinsky'e göre, sanatın objesi kendi başına tınseldir. Açıklanan ve ortaya koyulan farklı bir evren anlayışıdır. Kandinsky renk-çizgi ilişkileri ile ilgili olarak kuramsal ve deneyimsel araştırmalar yapmıştır. Noktanın çizgiye dönüştürülmesi ve çizginin yüzey üzerindeki biçimini, oluşturduğu form, forma verilen renk, doku, genel kompozisyon içinde yerleşim hareketi belirleyicidir.³¹⁷

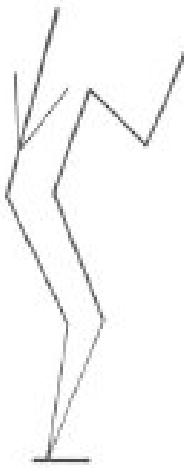
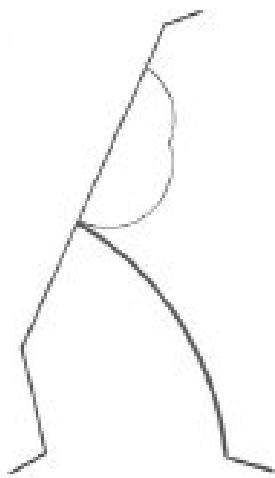

Resim 126 Wassily Kandinsky, Yatay Formda Dalgalı ve Boşluklu Çizgi, İllüstrasyon, 1925, "Nokta, Çizgi ve Düzlem Kitabı, Kandinsky" (Ulrike Becks- Malomy, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.148)

Resim 127 Wassily Kandinsky, Yatay Formda Dalgalı ve Boşluklu Çizgi ile Geometrik Elemanların Birikliği, İllüstrasyon, 1925, "Nokta, Çizgi ve Düzlem Kitabı, Kandinsky" (Ulrike Becks- Malomy, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.148)

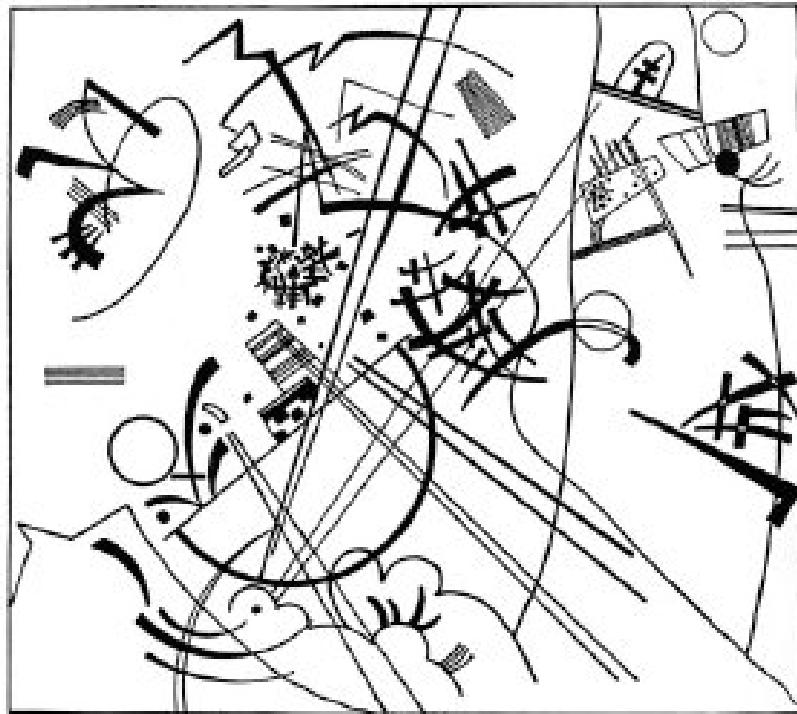
³¹⁷ Ulrike Becks- Malomy, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, 1994, s.129-140

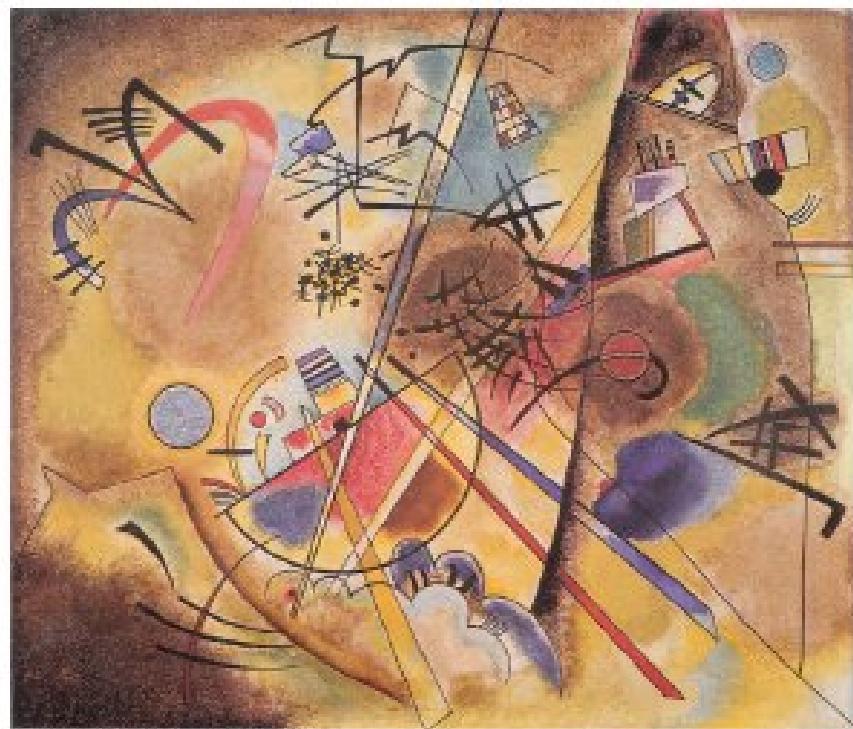
Resim 128 Wassily Kandinsky, Pahucca'nın Dansı, 1926, Bauhaus Arşivi, Berlin (Ulrike Becks- Malorny, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.150)

Kandinsky, Resim 128'de dansçının üç boyutlu hareketinin şematik olarak iki boyutlu ortama aktarmıştır. Şematik gösterimlerde vücutun gerilimi, duruşu ve uzamsal hareketi buhunmaktadır. Çizgilerin kalın veya ince oluşu, ifadeyi etkiler.³¹⁸

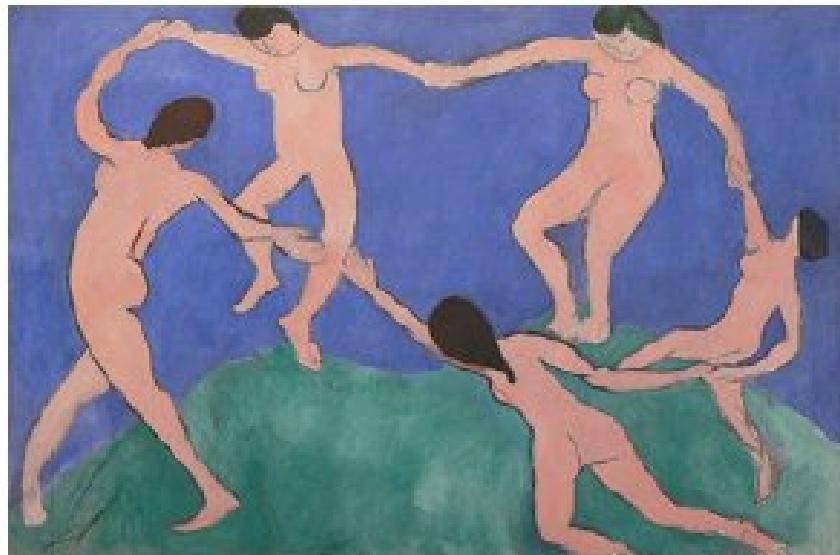
³¹⁸ Ulrike Becks- Malorny, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.150

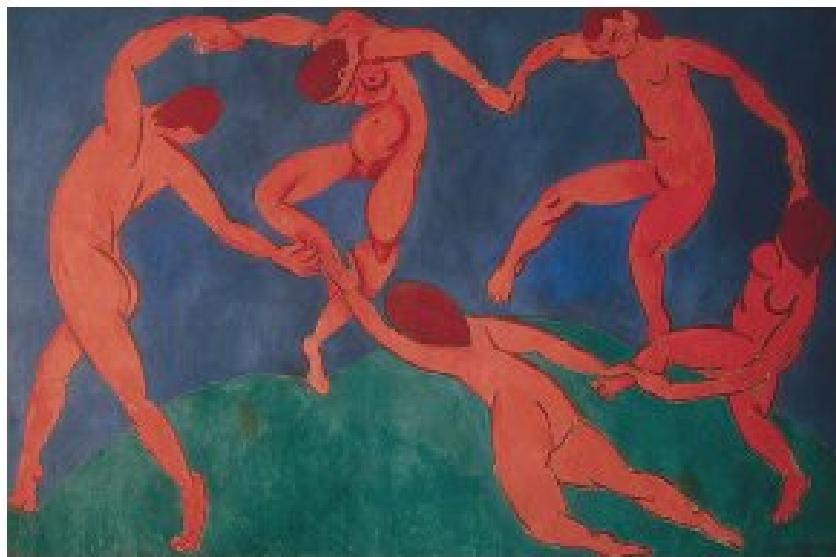
Resim 129 Wassily Kandinsky, Eskiz - Kırmızı İçinde Küçük Bir Hayal, 1925, "Nokta, Çizgi ve Düzlemler Kitabı, Kandinsky" (Ulrike Becks- Malorny, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.150)

Resim 130 Wassily Kandinsky, Eskiz - Kırmızı İçinde Küçük Bir Hayal, 1925, karışık teknik, 35,5x41,2cm, Bern Sanat Müzesi, Bern (Ulrike Becks- Malorny, Kandinsky, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya, 1994, s.150)

Resim 131 Henri Matisse, Dans I, 1909, tuval ızerine yağıboya, 259,7x390,1cm, MoMA, New York (Volkmar Essers, Henri Matisse 1869-1954 Master of Colour, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Almanya, 1996, s. 28)

Resim 132 Henri Matisse, Dans, 1909-10, tuval ızerine yağıboya, 260x391cm, Hermitage Mützesi, St. Petersburg (Volkmar Essers, Henri Matisse 1869-1954 Master of Colour, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Almanya, 1996, s. 30-31)

Henri Matisse'in "Dans I" ve "Dans" adlı eserlerinde, figürlerin hareketi birbirleri ile ilişkilidir ve ritim oluşturur. El ele tutuşan figürlerin oluşturduğu çember, oluşan perspektif bakış açısı ile oval olarak görülmekte ve bir mekan algısı yaratmaktadır. Ön planda görülen kadın ile onun solunda bulunan erkek figürü arasındaki eller arası boşluk, izleyici tarafından oluşan halkaya tamamlanır. Genel kompozisyonda oluşan ritim gereği saat yönünde dönen bir hareket algısı oluşur. "Dans I"'de (Resim 131), figürlerin renkleri soluktur ve çok az detay içerirler. "Dans" adlı eser ise (Resim 132), figürlerin oluşturduğu ritmin yanı sıra;

kırmızı, yeşil ve mavinin güçlü kontrast etkileri ile "Dans I"'e göre daha hareketli ve canlı olarak algılanmaktadır. Çizgilerin yönlendirdiği hareket algısı renklerin değişimi ile güçlenmiştir. Renkler arasında yaşanan sıcak-soğuk hayatı bu etkinin güçlenmesine sebep olmuştur.³¹⁹ ³²⁰

Joan Miro, üstüne konsantr olunmuş bir resmi yayla atılmaya hazırlanmış bir ok'a benzetir. Dikkat, yoğunlaşma, konsantasyon ve evrenle birelik olma düşüncesi, uyum sağlama ve evrenin içinde kayboluş; Miro'nun evrensellik koşullarını oluşturmuştur. Miro soyut sanattan farklı bir arayışla var olan öze ulaşmaya çalışmıştır.

Resim 133 Joan Miro, Gündoğumu, 1964, tuval üzerine yağlıboya, 146x113 cm, Maeght Koleksiyonu (Joan Miro, Maeght Koleksiyonu'dan Baskılar, Resimler, Heykeller, Sergi Kataloğu, Pera Müzesi, 2008, İstanbul, s. 179)

³¹⁹ Volkmar Essers, Henri Matisse 1869-1954 Master of Colour, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Almanya, 1996, s.32,33

³²⁰ [http://en.wikipedia.org/wiki/Dance_\(Matisse\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Dance_(Matisse)), 23.02.2011, 11.03

Joan Miro yapıtlarının genel özelliğini şu şekilde açıklar :

"Oraya aktardığım son derece tutumlu bir kaç çizgiyle harekete öylesine bireysel bir nitelik kazandırmaya çalıştım ki anonime yaklaşın , bu yolla evrensele ulaşın istedim....ayrı yoldan ilerlediğimde sessizliğin içindeki sesi, hareketsizliğin içindeki hareketi, cansızlığın içindeki yaşamı, sonluğun içindeki sonsuzluğu, boşluğun içindeki biçimleri ve adsızlığın içindeki adını aramaya başladım." ³²¹

Op Art sanat yapıtlarında ise hareket; yatay, dülçey, uzamsal olarak doğrudan görsel algayı hedefleyerek yanılışmalara dayalı olarak oluşturulur. Yanılışma; kullanılan çizgi, patern, form ve renkle meydana getirilir. Geometrik formların oluşturduğu patern yapılar, perspektif, renk kontrastlıklarını ve renklerin arasında oluşan girişimler hareket algısını oluşturmada kullanılmıştır. Op Art'ta hareket doğrudan gözün etkilenmesi ile oluşan algı yanlışmasına dayanan hareket olarak açıklanabilir.

³²¹ Kollektif, Joan Miro, Maeght Koleksiyonu'dan Basıklar, Resimler, Heykeller, Sergi Kataloğu, Pera Müzesi, 2008, İstanbul, s.42

Bölüm 4

Op Art

"Sanat bir obje değil, deneyimdir."
Josef Albers³²²

1960'larda ortaya çıkan ve optik yanılsama ile oluşturulan sanat yapıları, mantıksal bir yaklaşımla basın tarafından Op Art olarak adlandırılmıştır. Op Art, Optical Art kelimelerinden türetilmiştir ve Optik Sanat anlamına gelmektedir.

İkinci dünya savaşı sonrası, hızlı bir şekilde sosyal, politik, kültürel ve teknolojik gelişimlerin, değişimlerin yaşandığı bir süreç olmuştur. 1960 sonrası resimsel olmayan tavrı benimseyen sanat akımları olarak örneğin; Op Art, Pop Art³²³, Minimal Art³²⁴ ve özellikle Amerika'da gelişen Soyut Dışavurumculuk³²⁵, bilinç ve bilinç altının önemini ortaya koymuşlardır. Op Art nonfigüratif sanata bir tepki olarak doğmuştur. Op Art sanatında her ne kadar renk, psikoloji, psikolojik algı yanılışları, hareket, görsel yanılsama, önemli olsa bile; temel olarak İzlenimcilik, Stijl (Neoplastizm)³²⁶, Konstrüktivizm³²⁷, Fütürizm³²⁸ ve

³²² Martina Weinhart / Max Hollein, Op Art, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2007, ilk sayfa - numarasız.

³²³ Pop Art; 1950 sonlarına doğru İngiltere ve Amerika'da ortaya çıkan sanat akımdır. Sanatçılar popular kültür ait örnekleri seri üretim mantığında eserlerinde kullanmışlardır. Gündük yaşıma geri dönüş isteği ile kültürel imgelelerden yararlanma görülmektedir.

³²⁴ Minimal Art; 1960-1970 yılları arasında ortaya çıkan sanat akımdır. Plastik değerleri en aza indirerek üretilen sanat eserlerini kapsar.

³²⁵ Soyut Dışavurumculuk; 1940'ların ortalarında New York'ta ortaya çıkan sanat akımdır. İlk Amerikan sanat akımı olarak kabul edilir.

³²⁶ Stijl (Neoplastizm), Avrupa'da ortaya çıkan geometrik soyut sanat anlayışıdır.

³²⁷ Konstrüktivizm, 1914 yılında Rusya'da ortaya çıkan çağdaş malzemeleri kullanan ve geometrik soyut anlayışım benimseyen sanat akımdır.

³²⁸ Fütürizm; 20.yüzyıl başında İtalya'da ortaya çıkan hız ve hareket üzerine temellenen sanat akımdır.

Suprematizm³²⁹ gibi sanat akımlarının izlerini bulmak mümkün değildir. Op Art, teknığın sanatın içine katıldığı, bilimsel yaklaşımının önemli bir şekilde kullanıldığı ve izleyicinin yapıtlı bütünlüğe yapısı keşfettiği bir sanat akımıdır.³³⁰

4.1 Op Art Akımının Oluşumu

1920'lerde Lazar Markovich Lissitzky³³¹(1890-1941)'in grafik tasarımlar üzerinde yaptığı araştırmalar, François Marie Matinez Picabia³³²(1879-1953)'in yapmış olduğu görsel anlatma yönelik araştırmalar, Lucio Fontana (1899-1968), tarafından tanımlanan uzam yaklaşımı, Victor Vasarely³³³(1906-1997) tarafından yapılan uzam araştırmaları, Josef Albers tarafından renkle ilgili yapılan araştırmalar bu sanatın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Sanatçılar, özellikle grafik sanatını bilimle birleştirerek görsel yanlışlama yaratan bir sanat dalı oluşturmaya çalışmışlardır. Nonfigüratif bir sanat dalı olması ve gözün uyumlanması zorlaştıracak yönde etkiler yaratılmak için belli bir mantık ve matematiksel düzenle oluşturulan geometrik figürler, çizgiler, homojen boyalı yüzeyler, noktalar gibi yapılan kullanılmışlardır. Bu şekilde oluşturulan düzenlemeler doğrudan algılamayı bozan, optik yanlışlama yaratan, dinamik etkiler oluşturmuştur. Görsel sanatlar optik yanlışlara dayalı sanat olarak kabul edilebilir ancak Op Art; özellikle normal algı süreçlerini paralize etmek, karıştırmak için optik fenomenlerden yararlanır.^{334 335}

Op Art doğrudan algısal yanlışlamaya yönelik olması nedeniyle; bilinci ve bilinç altı doğrudan etkiler, bilgi düzeyinin ve tecrübelerin minimum olması durumunda bile farkedilebilir. Bu nedenle modern yaşamın getirdiği olsaklarla çok farklı alanlarda gündelik yaşamın içine girmiştir. Özellikle reklam, moda, dekorasyon, mimari gibi alanlarda uygulanmıştır. Burada ele alınacak olan resimsel yaklaşımıdır.

³²⁹ Suprematizm; 20.yüzyıl başlarında Rusya'da ortaya çıkan soyut geometrik anlayışlı benimseyen sanat akımıdır.

³³⁰ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.10-12

³³¹ Lazar Markovich Lissitzky (1890-1941), Rus grafik sanatçı ve araştırmacı.

³³² François Marie Matinez Picabia(1879-1953),Fransız Gerçekistlikçi ressam.

³³³ Victor Vasarely (1906-1997) Macar asıllı Fransız sanatçı. Op Art akımının kurucusu olarak bilinir.

³³⁴ Amy Dempsey, Modern Çağda Sanat Üslupları Ekoller Hareketleri, Akbank Kilitir ve Sanat Dizisi:75, Promat Basım Yayıncılık Tic. A.Ş., İstanbul, 2007, s. 230

³³⁵ <http://www.mxlabs.org/forum/sanat/14028-sanat-akimlari-op-sanati-optik-sanat.html>, 13.02.2011, 22.00

1950'lerin başında, daha sonra Pop Art, Op Art, Kinetik Art³³⁶, Minimal Art sanatçıları olarak adlandırılacak bir grup sanatçı; Avrupa'daki anlayışla birlikte yeni Amerikan anlayışını birleştirerek yenilikleri arama yolunu seçmişlerdir. Hazır malzemenin olduğu gibi kullanıldığı bir dönem olan 1950'lerde sanatta hareket, konu, görüntü, obje, herşey hazırdır. Op Art bu yapıya radikal olarak karşı çıkan bir akım olmuştur. Op Art yapıtlarda resmi doğru olarak görmek, yorumlamak temel yaklaşımıdır. Yapıtlar ortaya koyduğu ve algılanan oluşum bilginin varlığını gerektirmez, bilinmeyeşenin ve farklı algılamanın yaratığı bir gerilim yaşatır.³³⁷ Rudolf Arnheim (1904-2007)³³⁸, 1954 yılında "Sanat ve Algı : Yaratıcı Gözün Psikolojisi" (Art and Perception: A Psychology of the Creative Eye) adlı kitabunda algısal yanılısama konuları ele almıştır. Kitap, Op Art sanatçıları için önem taşıyan bir çalışma olmuş, 1958 yılında Op Art sanatçısı olan Julian Stanczak (1928)³³⁹ tarafından İngilizceye çevrilmiştir.³⁴⁰

1955'te Paris'te Galeri Denise René'de Op Art'un öncülerinden kabul edilen Vasarely ve İsraili sanatçı Yaakov Agam³⁴¹ (1928) ve Venezüelalı sanatçı Jesus Rafael Soto³⁴² (1923-2005)'nun aralarında bulunduğu sanatçı grubunun "Le Mouvement" adlı sergisi açılmıştır. Sergide hareketli sanat, Kinetik Sanat eserleri yer almıştır.³⁴³

Resim 134 Denise René Galerisi, "Le Mouvement" Sergisi, Paris (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.46)

³³⁶ Kinetik Art; 20.yüzyllda ortaya çıkan hareketli parçalardan oluşan ve bu parçaların ortaya çıkışındaki etki ile meydana getirilen sanat yapıtlarının oluşturduğu akımdır.

³³⁷ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.10-12

³³⁸ Rudolf Arnheim (1904-2007), Almanya doğumlu Gestald psikoloğu, yazar ve sanat kuramcisı.

³³⁹ Julian Stanczak (1928), Polonya doğumlu Amerikalı sanatçı. Ressam ve baskıresim sanatçısı.

³⁴⁰ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.49

³⁴¹ Yaacov Agam (1928) İsraili sanatçı. Kinetik Art ve Op Art konusunda eserler üretmektedir.

³⁴² Jesus Rafael Soto (1923-2005) Venezüella doğumlu Fransız sanatçı. Op Art ve Kinetik Art sanat alanlarında yapılan çalışmalar bulunmaktadır.

³⁴³ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.44

Bu sergiden sonra Op Art ile ilgili olarak bir çok sanatçı görüşlerini paylaşmış çeşitli gruplar kurulmuştur. Örneğin 1957 yılında Paris'te İspanyol sanatçılardan oluşan "Equipo 57", 1958'de Almanya'da "Zero" adlı gruplar Op Art'a yönelik çalışmalar yapmaya başlamıştır. Sırası ile 1959'da İtalya'da "N" ve "T", 1960'ta Paris'te "Effekt" ve "GRAV" (Research Group for Visual Art)³⁴⁴, Amerikada "Anonima", 1961'de Almanya'da "Null" gibi sanat grupları kurulmuştur.³⁴⁵

1962 yılında, MoMA³⁴⁶ sanat yöneticisi William Chapin Seitz³⁴⁷ (1914-1974), Avrupa sanat sergileri gezisi sırasında Op Art ile ilgili gelişmeleri ilgi ile izlemiş ve yeni bir sanat yorumu olarak değerlendirmiştir. Minimalist sanatçı Donald Judd (1928-1994)³⁴⁸, Julian Stanczak'ın 1964 yılında Martha Jackson Galerisi'nde açılan sergisi için "optik resimler" (optical paintings) terimini kullanmıştır. Jon Borgzinner tarafından Time dergisinde 23 Ekim 1964 yılında yayınlanan "*Op Art: Göze Saldırıran Resimler*" (Op Art: Pictures that Attacked the Eye) adlı makalede, Op Art terim olarak sanat akımını tanımlamak üzere yer almıştır.³⁴⁹

³⁴⁴ Groupe de Recherche d'Art Visuel / GRAV; 1960-68 arasında Fransa'da kurulan, latin Amerikalı ve Fransız sanatçılardan oluşan gruptur. Soyut görsel bir dil oluşturmak üzere geometrik formlara ilgili çalışmalar yapmışlardır.

³⁴⁵ Semra Germaner, 1960 Sonrasında Sanat Akımları, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar, Kabalcı Yayınevi, 1997, İstanbul, s. 27-28

³⁴⁶ MoMA: Museum of Modern Art, New York

³⁴⁷ William Chapin Seitz (1914-1974) Modern Sanat alanında Princeton Üniversitesi'nde Prof. olan sanat kurancısı, 1960-1970 yılları arasında MoMA, New York Müzesi Kuratóru.

³⁴⁸ Donald Clarence Jud (1928-1994), Amerikalı Minimalist sanatçı.

³⁴⁹ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.57-59

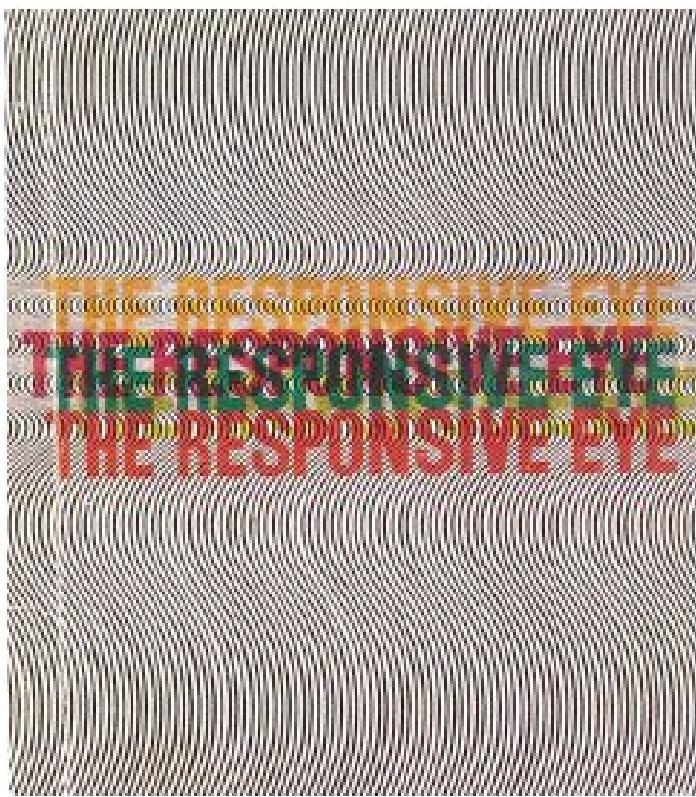

Resim 135 Jon Borgzinner, Time Dergisi, 23 Ekim 1964, Vol. 84, No 17 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Cin, 2007, s.57)

1963, Kasım ayında yayınlanan Life dergisi, Bridget Riley¹⁵⁰(1931)'in "Akım" (Current) adlı yapısını halkın etkileneceği düşüncesi ile dergide kullanmış ve çalışmalarla ilgili olarak açıklamlarda bulunmuştur. Bridget Riley'in bu çalışması hareketin sembolü olmuştu. 1965 yılında New York'ta açılan "The Responsive Eye" adlı sergide bulunan optik sanat yapıtları, doğrudan algısal ve psikolojik etkileri ile büyük ilgi çekmiştir. Her yeni sanat akımında olduğu gibi ilk olarak sanat mı, sanat değil mi tartışmaları yaşanmıştır.¹⁵¹

¹⁹⁰ Bridget Riley(1931) İngiliz Op Art sanatçısı.

³⁵¹ Joe Houston, *Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s*, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.57-59.

**Resim 136 "The Responsive Eye" Sergi Kataloğu Kapası, 25 Şubat – 25 Nisan 1965,
New York**

(Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin,
2007, s. 17)

New York'ta ilk kez 1965 yılında sergilenen Op Art yapıtları; estetik, kültürel, sanat dünyası, moda ve reklam sektöründe bütükk etki yaratmıştır. "The Responsive Eye" adı ile açılan sergide bulunan yapıtlar; algusal anlamda gözün yanılabildiğini, buna bağlı olarak idrak yeteneğinin nasıl etkilenebildigini, anlam bulmanın değişimini sanat izleyicisine sunmuştur. MoMA küratoru William C. Seitz tarafından "Algusal Soyutlama" olarak tanımlanan bu yapıtlar geleneksel sanat kabullerinden farklıdır. Op Art, görünmenin gerçek dünyasına bakışın subjektif olduğunu göstermiştir. Aynı yıllar içinde, New York, Zagreb, Londra, Roma, Paris'te sanatçı grupları, optik sanatın ve bersaberinde gelişen kinetik sanatın deneyimsel çalışmalarını sergilemeye başlamışlardır.²²² ²²³

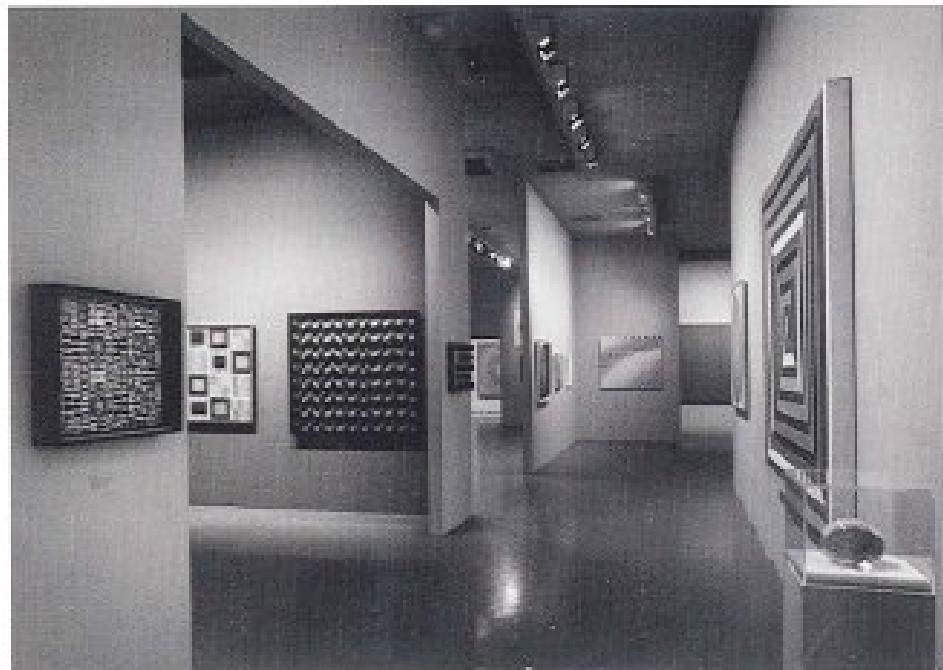
Op Art modern sanatta, konu ve estetik bakış açısından göre şekillenen algı değişimi süreci ile birlikte, "an"ı tanımlaması sebebiyle önemli bir yer alır. Op Art çalışmalarında; göz-görme ve beyin- idrak ilişkisinde algının oluşturduğu yanlışlama sebebi ile değişimi ortaya çıkar. Yapıtlarda, bitişik veya merkezi kompozisyonlar, çizgisel paternler, renk etkileşimleri,

²²² Amy Dempsey, Modern Çağda Sanat Üslupları Ekoller Hareketler, Akbank Kültür ve Sanat Dizisi:75, Promat Basım Yayım Sanayi Tic. A.Ş., İstanbul, 2007, s. 230

²²³ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.10-12

mekansal uyumsuzluk nedeni ile algının yanlışması söz konusudur. Op Art yapıtları, sadece bilimsel optik yasaları ile değil aynı zamanda savaş sonrası dönemde gelişen Gestald ve deneysel psikoloji bilgilerini sentezleyerek belli bir disiplin içinde oluşturulmuştur.

Kinetik sanattan farklı olarak, Op Art iki boyut üzerinde gerçek olmayan hareket ve mekan değişimlerini yaratmıştır. İki boyutlu yüzey üzerinde, siyah-beyaz karşılığında, renk kontrastları, merkez noktaların farklı kompozisyonlanması temel özelliklerindendir.

Resim 137 "The Responsive Eye" Sergisi Düzenlenmesi, 25 Şubat- 25 Nisan 1965
(Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin,
2007, s.17)

"The Responsive Eye" sergisi açılışının yarattığı büyük yankılar sonrası; psikoloji, fizik ve sanatın bir arada nasıl olabileceği; buna bağlı ortaya çıkan Op Art yapıtların oluşturduğu etkinin evrensel olması dolayısı ile öncesinde sanat eğitimi gerekmeyiği ortaya konmuştur. Bu açıdan bakıldığından sanat tarihinde hızla gündelik yaşamın içine girebilen ilk sanat şekili olarak düşünülebilir.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.19-20

Resim 138 a: "New York'taki Göz: Gözün Yanlısı", Yönetmen Grodon Hyatt, 1965,
b: "Gözün Yanlısı", Yönetmen Brain de Palma, 1965 (Joe Houston, *Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s*, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.19)

Eşitlikçi bir yaklaşım olarak kabul edilen bu durum kendi politikası ile yeni bir sanat deneyimi olarak genç sanatçılara uluslararası boyuta taşınmıştır. Op Art yaklaşımında izleyici yapının bir parçasıdır; her yeni izleyici diğer izleyicilerden farklı olarak yeni bir yapıt algılar. Yapıt ve izleyici arasında karşılıklı alış-veriş olağanlığı tanıyan Op Art çalışmalar sosyal olarak farklı bir misyon üstlenmiştir. Görsel gerçeklik ve algılanan gerçeklik kavramları arasında yepyeni ve farklı tasarımların oluşturulabileceği ortaya konmuştur. Dönemin populist yaklaşım tarzi olarak güncel ve geleneksel bakış açıları ile acımasızca eleştirilmiştir. Eleştirinin odak noktası, Op Art yapının doğrudan insan algılarını etkilemesi ve insan ilk anda muhakeme/şídrak imkanı yaratacak ortam bırakmaması olmuştur.¹⁵⁵ Bazı eleştirmenler Op Art'ın Pop Art'ın düşüncenin yer aldığı boyutu olduğu yönünde yorumlarda bulunmuşlardır. Eleştiriler ve konu hakkında ortaya koyulan tıpkı görüşlerden sonra; Op Art konu odaklı sanat anlayışı olarak değil, "deneyimsel sanat anlayışı" olarak

¹⁵⁵ Joe Houston, *Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s*, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.10-12

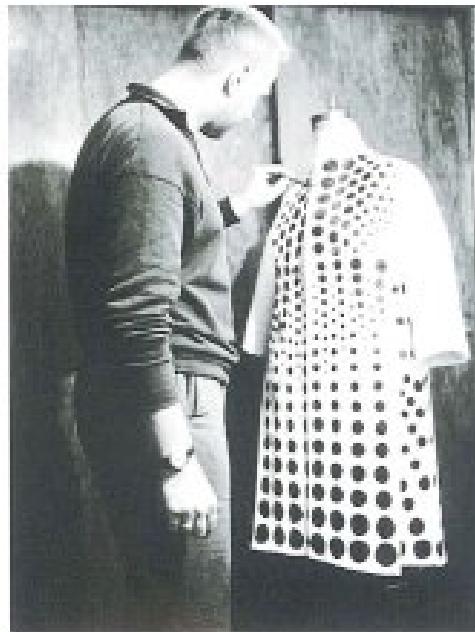
tanımlanmıştır. Bu tanım değişiminden sonra yeni estetik kabuller ve geleneksel olmayan yeni form yapaları tizerinde konuşulmaya başlanmıştır. Modern sanat; modern yaşama farklı tanımlamalarla, özellikle moda ve mimari alanda entegre olmuş, tasarım ve dekorasyon malzemesi olarak uygulanmaya başlanmıştır. Sanatın bu şekilde gündelik yaşamla birebir yakınlaşması ve iç içe geçmesi sonucunda, sanat anlayışında yenilenmenin oluştuğu düşünülebilir. Op Art ile sanat, modern günlük yaşama girmiştir.³⁵⁶

Resim 139 "Tepeden Tırnağa OP", Life Dergisi, V.59, No 15, 16 Nisan 1965 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.24)

"The Responsive Eye" sergisinden sonra özellikle halk tarafından çalışmaları oldukça beğenilen Bridger Riley'e göre; "*sanat dünyasındaki yabancılığmadan; ticarileşme, sürü psikolojisine uyuma ve hysterik sansasyonalcılık sorumludur.*"

³⁵⁶ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.10-12

Resim 140 Richard Anuszkiewicz, Op Art Çeket Boyaması, 1963 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.151)³⁵⁷

Op Art'ın herhangi bir özel eğitim gerektirmeden algılanıyor olabilmesi, demokratik bir sanat şekli olarak tanınmasına sebep olmuştur. Bu özelliği dolayısı ile, bir çok genç sanatçı ve sanat grubu uluslararası boyutta yeni estetik anlayışı kullanmaya başlamıştır. Sosyal olarak tophuma doğrudan etki edebilme gücü, beraberinde karşılıklı etkileşimli sanat anlayışının gelişmesine olanak tanımıştır. Ortaya koyulan yapıtlarla elde edilen bilgiler ışığında görsel gerçeklik olgusu ile birlikte, tasarım mantığı yeni araştırma alanlarına yönelmiştir.

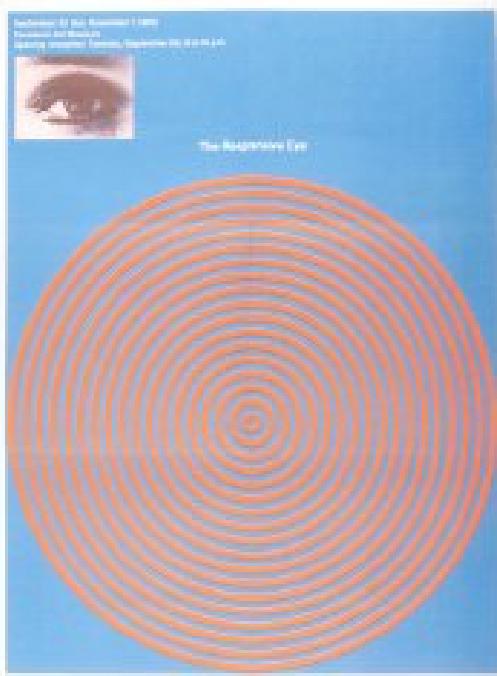
Op Art'ın Amerika'da tanınmasında önemli rol oynayan Seitz; 1965 yılında verdiği bir röportajda Op Art için şöyle demiştir. "*Istediğiniz gibi modern sanat modern insan yaşamına girmiştir, ancak bu sanatın biraz karakter değiştirebileceğini göstermektedir.*"³⁵⁸

³⁵⁷ Amy Dempsey, Modern Çağda Sanat Üslupları Ekoller Hareketleri, Akbank Kültür ve Sanat Dizisi:75, Promat Basım Yayıncılık Tic. A.Ş., İstanbul, 2007, s. 230

³⁵⁸ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.24

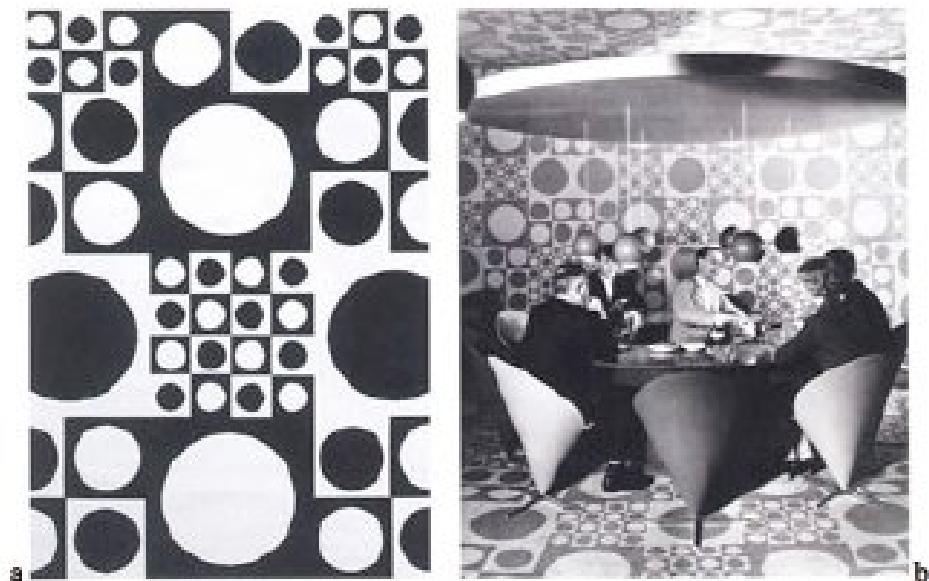

Resim 141 Josie Dergisi Kapağı, No.18, Şubat 1966, Ohio³⁹ (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.152)

Resim 142 "The Responsive Eye" Sergi Afisi, 28 Eylül- 7 Kasım 1965 Pasadena, Pasadena Milzesi (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.57)

³⁹ Josie Dergisi Pop ve Op Art ile ilgili karikatürü kapak olarak yayımlanmıştır.

Resim 143 Verner Panton³⁶⁰, a: Geometrik Kumaş Deseni, 1960; b: Astoria Oteli Dekorasyonu, 1960, Norveç (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.154)

Bridget Riley ve Richard Anuszkiewicz³⁶¹ (1930) gibi genç Op Art sanatçıları yapıtlarının yanı sıra, sanat pazarı açısından medya tarafından öne çıkarılmıştır. Televizyon, basılı yayınlar, reklamcılık alanında dikkat çekme, etkileme anlamında Op çalışmalar hemen gündeme gelmeye başlamıştır. Çok hızlı bir şekilde uluslararası boyutta, müzeler, galeriler yeni kültürel oluşumu kabul etmişlerdir. Hannes Beckmann³⁶² (1909), 1965 yılında konu ile ilgili şu görüşü belirtmiştir: “*Op kültür kendinden önceki tüm kültür değişimleri gibi içinde bulunduğuımız ortamı, düşüncelerimizi olduğu gibi yansıtmaktadır. Zamanın ruhunu yansıtmaktadır.*”

Op Art; 1960'larda yaşanan politik sorunlara, travmalara karşı bilimin kullanılarak düşüncelerin ortaya koyulma biçimini olarak ele alınmıştır. Matematiksel modelleme yapısına uygun Op Art yapıtları, yüksek teknoloji gerektiren icatlarla oluşturulan kinetik sistemler ve çoklu ortamda ışıkla oluşturulan optimize edilmiş teknoloji gerektiren mekanlar; dönemin düşüncelerini göstermektedir.³⁶³

1964 yılında Londra'da Whitechapel Galerisi'nde açılan; Bridget Riley ve Victor Vasarely'nin çalışmalarının yer aldığı “Yeni Jenerasyon” (New Generation) adlı bir sergiden

³⁶⁰ Verner Panton (1926-1998) Danimarkalı mobilya tasarımcısı ve dekoratör.

³⁶¹ Richard Anuszkiewicz (1930) Amerikalı sanatçı.

³⁶² Hannes Beckmann (1909) Alman, Op Art sanatçısı.

³⁶³ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.24

sonra; İngiliz televizyon sunucusu Sir Johnathan Wolfe Miller³⁵⁴ (1934) şu değerlendirmeyi yapmıştır.

"...Optik ressamlar, Riley ve Vasarely neredeyse en uç noktada psikolojik deneyim yaşatacak şekilde kullandıkları tekrarlanan ritimler, noktalar, çizgiler, damalı yapılarla deneyimsel optiği zorlamışlardır... kişi, bu sanatçılardan çalışmalarında bilim ve teknolojinin yeni ritim yapısının nasıl var olabildiğini görebilir..."

Bilimin her zaman deneyimsel olmasına dayanarak bu sanat yapılan deneyimsel resim olarak tanımlanmıştır. Estetik bakışta oluşacak devrimin hareket edebilir yapılanmanın keşfedilmesi ile başladığını belirten Miller; TV, sinema ve deneyimsel optik çalışmaların bu görüşünü desteklediğini belirtmiştir. Örneğin, 20.yüzyıl içinde televizyon ve sinema gibi bilgi teknolojilerinin gelişimi geniş insan topluluklarına bilgiyi ve fikileri iletmek amacındadır. Aynı bakış açısıyla Op Art sanat yapıtları, etkileyebilir sanat olarak benzer şekilde yaygınlaşmıştır. Miller'e göre; "...teknolojik avantajlar estetikte devrim yaratacaktır, buna karşın insanın moral ve psikolojik açıdan zararlı etkileşimlere sebep olacaktır..."

Op Art'ın bilimsel kuramlara bağlı oluşan ve gelişen bir sanat akımı olduğu düşünülmüş, gelişen teknolojik yenilikler bu sanat akımını etkilemiştir. Bridget Riley'in 1962 yılında Gallery One'da açılan sergisinde bulunan çalışmaları Robert Melville³⁵⁵ (1905-1986) tarafından şu şekilde değerlendirilmiştir; "... bir gezegenin merkezi çekim kuvvetinden kaçan bir uydusu veya uzay gemisini anımsatan yapıtlar... kaçan noktalar..." Thomas Baer Hess³⁵⁶ (1924-1978), 1965 yılında açılan "The Responsive Eye" adlı serilden sonra Op Art ile televizyon konusunu birbirine bağlamıştır. Hess'e göre;

"...Op, TV'yi kullanır. Ekran görüntüsü milyonlaca noktadan oluşur ve gözün noktalar arasındaki boşlukları tamamlaması ile net olarak görülür. Zaman zaman ekranda hare (motic pattern) yapılarına rastlanır... TV seyircisi ve Op Art izleyicisi sunulan görüntüye müdahale edemez, pasif olarak sunulur alır... Görüntünün hareket etmesi onu uysal izleyici yapar ve sürekli izlemek ister..."³⁵⁷

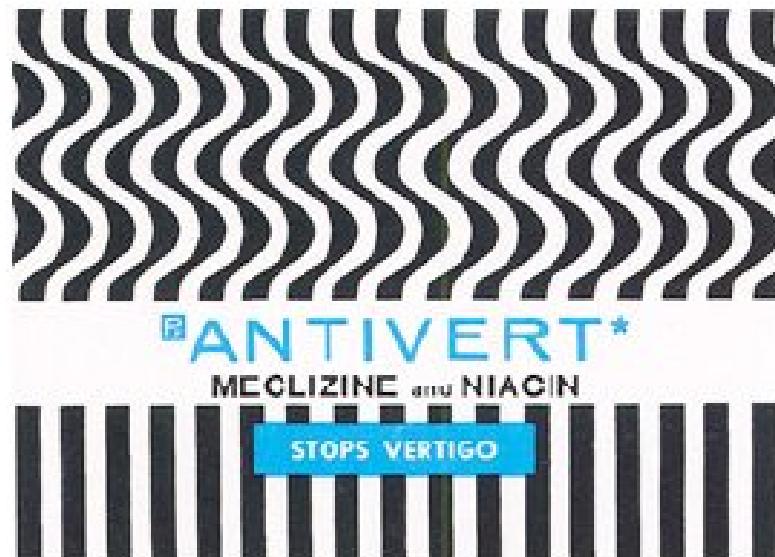
³⁵⁴ Sir Johnathan Miller (1934) İngiliz Tiyatro ve Opera direktörü, televizyon sunucusu, yazar, heykelci.

³⁵⁵ Robert Melville (1905-1986) İngiliz sanat eleştirmeni ve gazeteci.

³⁵⁶ Thomas Baer Hess (1924-1978) Amerikalı sanat eleştirmeni.

³⁵⁷ Frances Follin, Embodied Visions Bridget Riley, Op Art and the Sixties, Thames&Hudson, Londra, 2004, s. 38-45

Film ve televizyon ekraneleri Op tasarımlarlar için oldukça uygun ortamlar olarak kabul edilmiştir. Örneğin Vasarely ve Riley'in Op Art çalışmaları "Psychedelic Sanat" poster türünün doğmasına sebep olmuştur. Victor Moscoso³⁶⁸ (1936) ve Wes Wilson³⁶⁹ (1937) gibi yaratıcı ve üretken grafik tasarımcılar Op Art'ın dalgalı ve geometrik patern ve eş zamanlı renk titreşimleri yaratan yapılarını modern-değişik etki yarattığını düşünderek kullanmışlardır. Ortaya koyulan Op çalışma ister resim ister grafik tasarım ürünü olsun insanın reddedemeyeceği şekilde doğrudan algayı hedeflediği için kesinlikle dikkat çekmektedir. Bu nedenle Op Art'ın "insan kitlelerini etkileme güçü", dikkat çekiciliğin kullanılması gereken her görsel alanda ön plana çıkmıştır.³⁷⁰

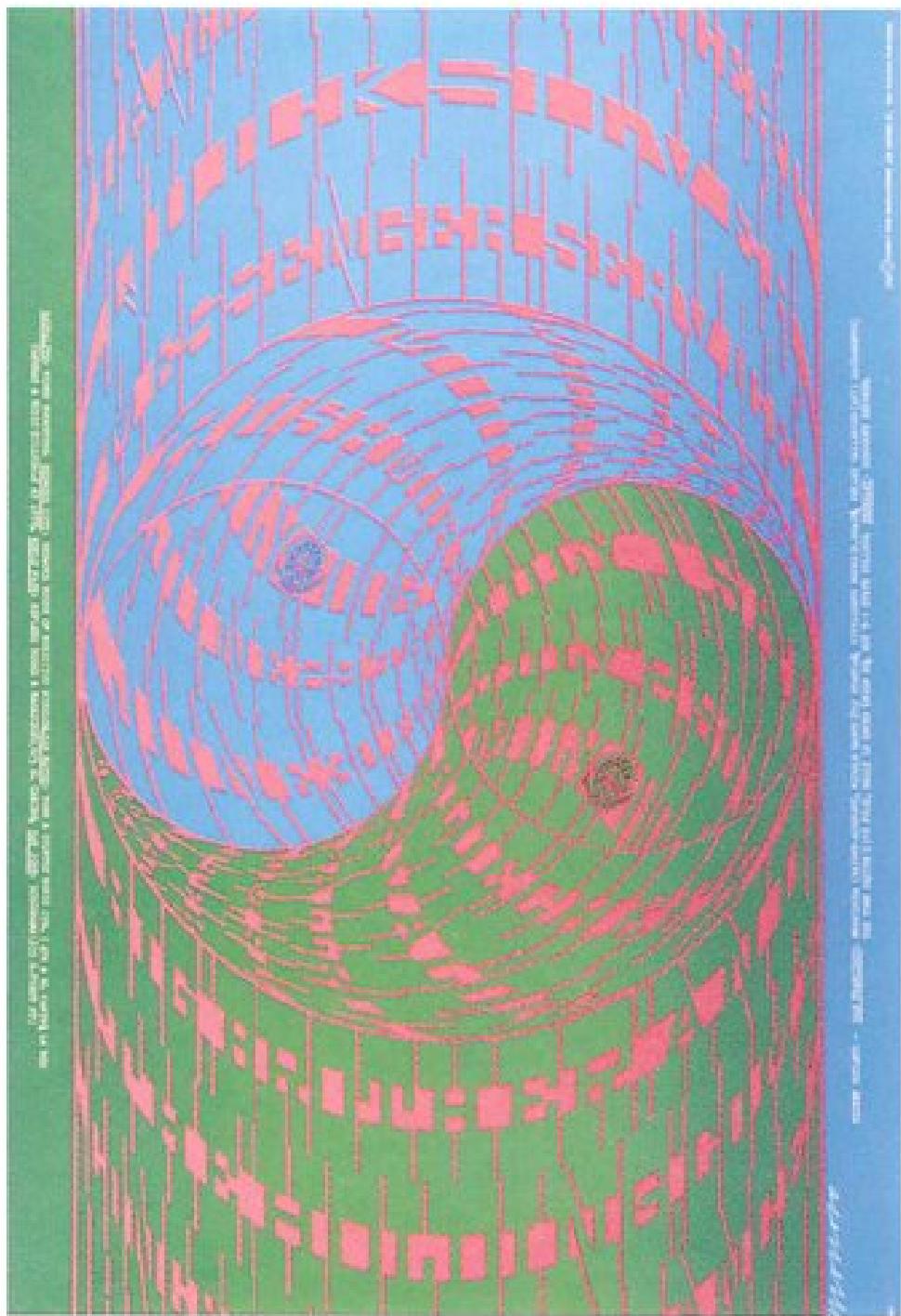

Resim 144 Vertigo İlaç Kutusu, 1970, Pfizer Şirketi, Ohio, Özel Koleksiyon (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.155)

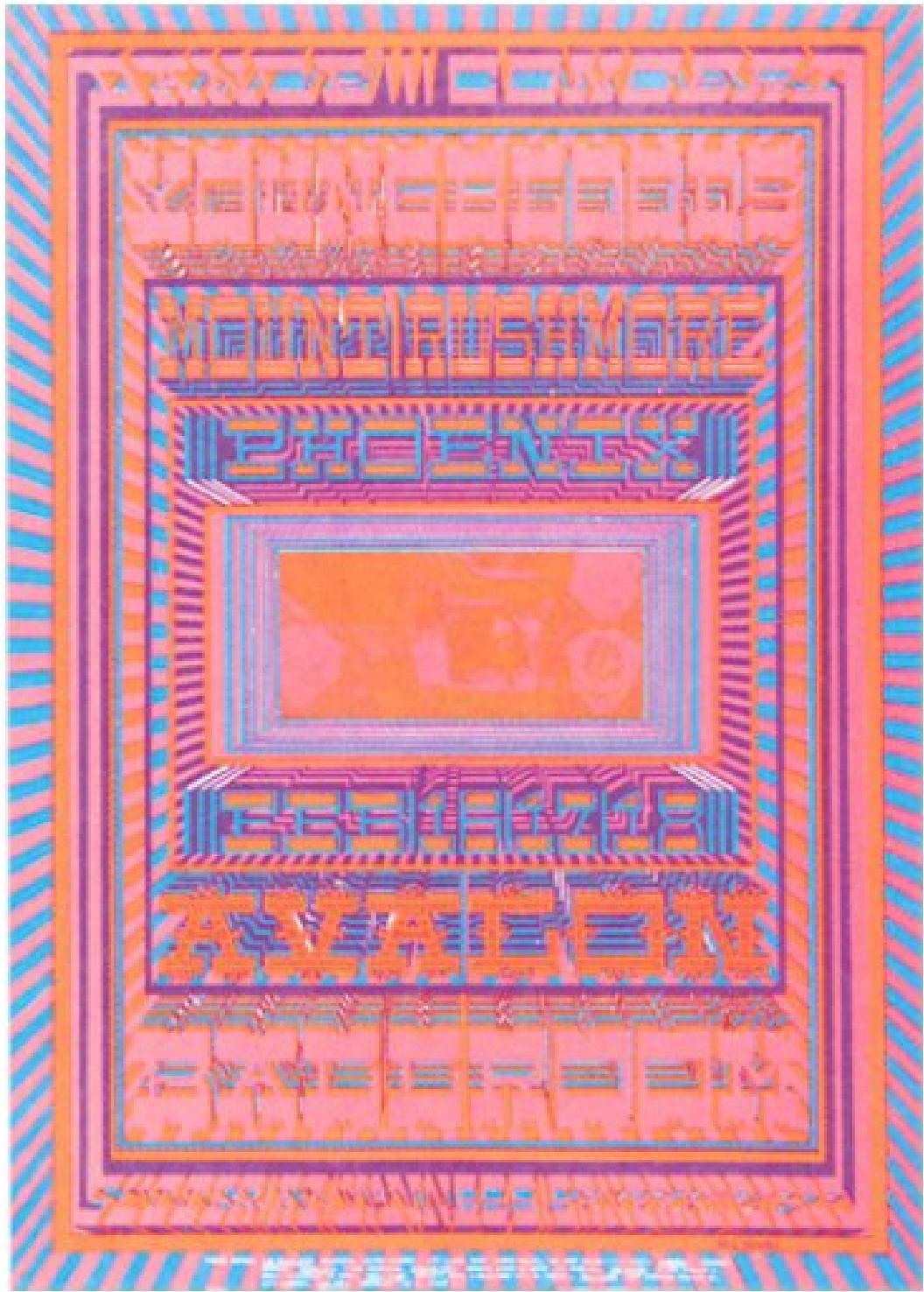
³⁶⁸ Victor Moscoso(1936) Amerikalı grafik sanatçısı. 1960'lı yıllarda konser posterleri, psychedelic sanat eserleri üretmiştir.

³⁶⁹ Wes Wilson (1937) Amerikalı grafik sanatçısı. Psychedelic poster tasarımcısı.

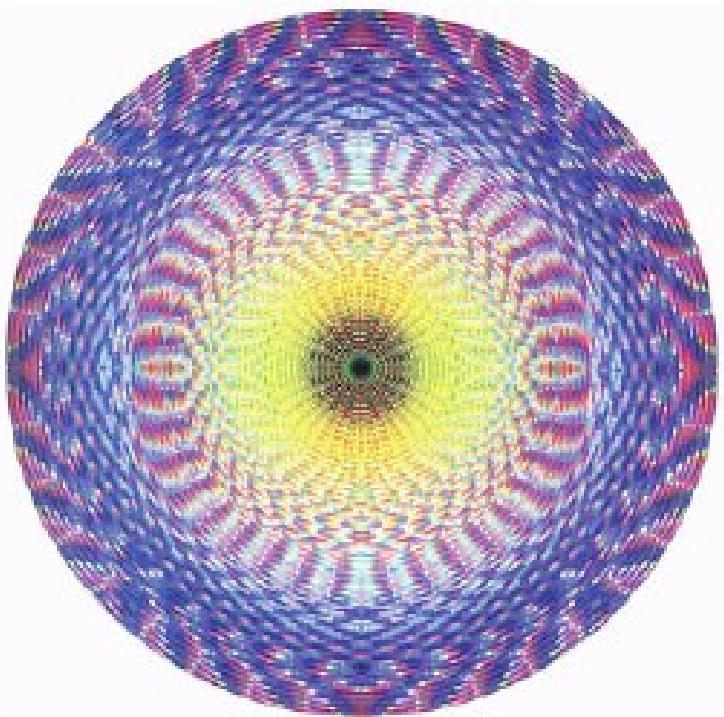
³⁷⁰ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.149-155

Resim 145 Victor Moscoso, Mt. Rushmore Big Brother Konseri, 1967, serigrafi, 50,8x35,6cm, San Francisco (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.155)

Resim 146 William Henry, Youngbloods, Mt. Rushmore, Phoenix Konseri, 1968, serigrafi, 50,8x35,6cm, San Francisco (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.155)

Resim 147 Peter Sedgley, Kozmoz, 1968, kanışık teknik, 150cm çap, yeri bilinmiyor (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.24)

Op Art, Max Bill³⁷¹ (1908-1994) ve Victor Vasarely tarafından; bilim, teknoloji ve sanat alanlarının ortak kullanımı ile oluşturulan bir hareket olarak tanımlanmıştır. 1960'larda; Yvaral, Julio Le Parc gibi bazı sanatçular sanatın toplum için olması gerekliliğini savunmaya başlamıştır. Bauhaus ekolünün sanata entegrasyonu, tasarımda ve günlük yaşamda olan uygulansabilirliği, geleceği yöneldirip biçimlendirebileceği görüşü başlamıştır. Bu görüş, Equipo 57³⁷², GRAV gibi sanat grupları tarafından hemen kabul görmüştür. Bu grupların sanatçılarının bir çoğu Op Art ile ilgili sanatçılardan oluşmaktadır.

Op Art görüşünün oluşmasında etkin olan isimlerden biri olan Lucio Fontana'nın "dünyanın gerçek uzamı" olarak tanımlanan Spatialism yaklaşımı Op Art sanatçılarını etkilemiştir. Soyut Dışavurumculuktan yola çıkan bu görüş, temel olarak hareketi ve zamanı yakalamak üzerine odaklanmıştır. Özellikle 1949 yılından itibaren "uzam kavramı" üzerinde yoğunlaşan sanatçının görüşleri bir çok sanatçı için referans teşkil eder. Tek renkli yüzeyler üzerinde delikler ve kesiklerle yarattığı uzam algısı, sanatçının kendisi tarafından "uzam çağrı" olarak adlandırılmıştır.³⁷³

³⁷¹ Max Bill (1908-1994) İsviçreli mimar, ressam, heykeltıraş, tasarımcı. (Bauhaus 1924-27)

³⁷² Equipo 57; 1957-1962 yılları arasında İspanyol kökenli sanatçilar tarafından Paris'te oluşturulan sanat grubudur.

³⁷³ <http://en.wikipedia.org/wiki/Spatialism>, 05.03.2011, 23.12

Burada; Op Art sanat anlayışının kurucusu kabul edilen Victor Vasarely ile, Op Art konusunda sanat yapıtları üreten GRAV ve Anonima Grup'ları tarafından Op Hareketi ile ilgili açıklanan görüşlere yer verilmiştir.

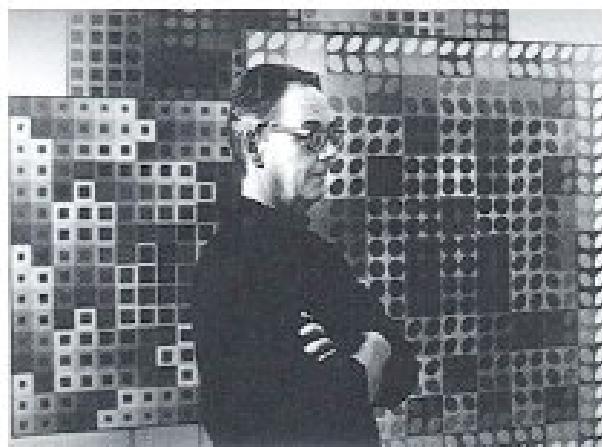
Vasarely, özellikle II. Dünya savaşı sonrası küreselleşme ile birlikte gelen kültür paylaşımının bir getirişi olarak sanat paylaşımının olması gerektiğini dikkat çekmiştir. Sanatın toplumların hazinesi olması görüşünü savunmuştur. Vasarely'nin yayınladığı makale ve yazılarında; Soyut Düşavurum akımının getirdiği kişiselliğin ortaya çıkardığı rahatsızlığa dikkat çekilerek, bu rahatsızlığın sebebinin uluslararası ortamda artan soyut sanatçı sayısı ve bunla birlikte bireysel olarak duyumsal deneyimleri yaşayan izleyici sayılarındaki artış olduğu görüşünü ortaya koymuştur. Vasarely'ye göre Op Art'ta ; iki boyutlu yüzey üzerinde yanulsama ile oluşturulan derinlik, devinim, uzam ve zaman gerçek gibi algılanır. Op Art için aynı zamanda kinetik soyutlama tanımlamasını yapan Vasarely'ye göre;

"Teknolojik ilerleme doğal görünümleri yapaylaştırdığı ve yeni görünümler ne yazık ki anarşik, çirkin ve sinir bozucu olduğu için, çağdaş ressam kılıçk resimler yaparak tatmin olamaz. İnsanoğlu gün ışığı, oksijen, vitamin kadar yumuşak renkli biçimlere de ihtiyaç duyduğundan , sanatçı muazzam boyuttaki çağdaş çevrenin ayrıntlarını gözleştirmeliidir."⁷⁴

1954 yılında Op Hareketi ile ilgili olarak yazdığı manifestosunda; geçmiş dönem sanatçılarından bazlarının bu hareketi oluşturmada etken olduğunu açıklamıştır. Bu sanatçıları; resmi öykileyen Manet, dış dünyayı geometrik formlara gören Paul Cezanne (1839-1906), saf renkleri kullanan Matisse, figürü bozan Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), içsel görmeyi ortaya atan Kandinsky, resmi mimari yapısal olarak ortaya koyan Mondrian, yeni bir plastik dil kullanan Charles Edouard Jeanneret – Gris/ Le Corbusier (1887-1965), Hans Jean Arp (1886-1966) ve boşluk yapısını geliştiren Alexander Calder (1898-1976) olarak sıralamıştır. Geleneksel olarak sürdürülen sanatın yanı sıra özellikle kimya, fizik bilimlerinde olan gelişmeler ve ortaya koydukları yeni yapıların sanatın içine katılmasını öne sürmüştür. İki boyutlu yüzey üzerinde, derinlik ve hareketin yaratılabileceğini belirtmiştir. Geometrideki kare, daire ve üçgenin; kimyada Kadmiyum, Krom ve Kobalt'ın, fizikte ise düzleme/koordinasyon, renkler ve renk ölçütlerinin temel değerler olduğunu açıklamıştır. 1950 öncesi sanatını "hisset ve yap" şeklinde; 1950'lerdeki sanat anlayışını ise "tasarla, ifade et ve ortaya çıkar" olarak tanımlayan Vasarely; yeniden yaratma, çeşitlendirme ve genişleme olasılıklarının farkında olduğunu belirtmiştir. Yeni anlayışın bir getirişi olarak; tek ve özgür sanat yapının ortadan kalkacağını, sanatın makineler yolu ile varlığını sürdüreceğini öne sürümüştür. Teknik imkanların getirdiği yeni olasılıklardan korkulmaması

⁷⁴ Kollektif, Victor Vasarely, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2001, s.10-11

gerektiğini, zamanın ortaya koyduğu imkanların yaşamın içine katılması gerekliliğini savunmuştur. Bu yolla tüm topluma ulaşması gerektiğini söylemiştir.³⁷⁵

Resim 148 Victor Vasarely (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.188)

Vasarely'ye göre hareketin getirdiği yanılışma en ilgi çekici yanılısamalardan biridir. Kolektif, utopyacı olabilecek bir sanat anlayışı geliştirmeyen sanatçı; diğer insanlar ve makineler tarafından geliştirilecek, yaşam alanları ile bittişmesecek tasarımlar oluşturmayı istemiştir. "geometrik, aydınlatıcı ve renklerle dolu yeni bir kent" kurma amacında olduğunu açıklamıştır.³⁷⁶

1960 yılında Paris'te kurulan GRAV³⁷⁷ (Research Group for Visual Art), yeni estetik anlayışla birlikte sanatçının toplumsal konuma geldiğini öne sürmüştür. GRAV, yapıt ve insan gözü arasında kesin işbirliğine dikkat çekmiştir. 1961 yılında "Mistifikasyonlara Yeter!" adlı bildiriyi yayınlayan grup, sanatçıların egoizmini ve kendilerine düşkünlüğünü reddetmişlerdir. Sanatı kutsal ve özel sayan genel görüşten ayırmayı hedeflemişlerdir. Ana amaçları sanat sürecine toplumun da katılması olmuştur. Görüşleri arasında sanat ve bilimin kesinlikle birleştirilebileceği ve bunun olsa olduğu düşüncesi yer alır. Bu amaçla yapıtlarını oluştururken teknolojik ve sanatsal stratejileri bir arada kullanmaya çalışmışlardır. Bu şekilde oluşturdukları yapıtların daha dinamik ve demokratik yaklaşımla oluştuğuna inanmışlardır.

³⁷⁵ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.165-169

³⁷⁶ Amy Dempsey, Modern Çağda Sanat Üslupları Ekoller Hareketleri, Akbank Kütüphane ve Sanat Dizisi:75, Promat Basım Yayıncılık Tic. A.Ş., İstanbul, 2007, s. 230-231

³⁷⁷ Groupe de Recherche d'Art Visuel / GRAV; 1960-68 arasında Fransa'da kurulan, latin Amerikalı ve Fransız sanatçılarından oluşan gruptur. Soyut görsel bir dil oluşturmak üzere geometrik formları ilgili çalışmalar yapmışlardır.

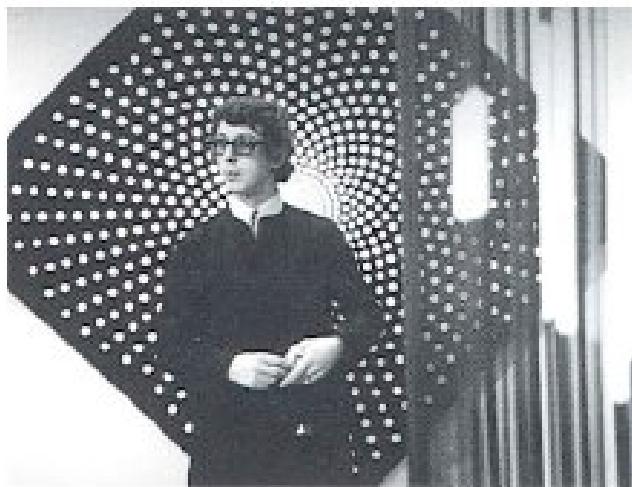
Resim 149 "Groupe de Recherche d'Art Visuel / GRAV", Am Müzesi Sergi Açılışı, 1968, (soldan sağa: Julio Le Parc, Joel Stein, Horacia Garcia-Rossi, François Morellet, Jean-Pierre Vasarely/Yvaral, Juan Francisco Rodrigues Montoya/ Julio Soriano) (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.44)

Örneğin, grup üyeleriinden Le Parc'in bazı çalışmaları doğrudan optik yanılsamaların etkileme gücü, özel yapılandırılmış gözlükler yardımı ile izleyici ile işbirliği yaparak kurmaya yönelik olmuştur.³⁷⁸ O gün için değişik bir bakış açısı olarak nitelendirilen bu uygulama; günümüzde gelinen teknoloji noktasında, izleyici tarafından 3D olarak seyredilen televizyon ve sinema filmlerinde üçüncü boyut etkisi sağlanabilmesi için zorunlu olarak takılması gereken gözlük yapılarını hatırlatmaktadır.

³⁷⁸ Amy Dempsey, Modern Çağda Sanat Üslupları Ekoller Hareketleri, Akbank Kültür ve Sanat Dizisi:75, Promat Basım Yayıncılık Tic. A.Ş., İstanbul, 2007, s.230

Resim 150 Julio Le Parc, Alternatif Bir Gözleme, 1965, karışık teknik (Amy Dempsey, Modern Çağda Sanat Üshpler Ekoller Hareketler, Akbank Kütüphane ve Sanat Dizisi:75, Promat Basım Yayımları Tic. A.Ş., İstanbul, 2007, s.226)

Resim 151 Jean-Pierre Yvaral (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.189)

1965'lerde bilgisayarlarla birlikte çizim tasarıminın (plotter printing - yazdırma) yeni gündeme başladığı dönemlerde; sistematik ve kuralları belirli olan Op Art çalışmalar, bilgisayar çalışmaları için uygun yapılar olarak görülmüştür. GRAV'in kurucularından olan Yvaral, 1975 yılından itibaren "Sayısal Sanat" (Numeric Art) ile de ilgilenmiştir. Günümüzde "Digital Art" olarak tanımlanabilen bu yapılar, aritmetik kurallara ve

algoritmilere³⁷⁹ dayanmaktadır. Bilgisayarların sayısal olarak işlediği ve manipüle ettiği görüntülerden oluşan yeni bir sanat anlayışı gündeme gelmiş ve o dönemde için "Algoritmik Sanat"³⁸⁰ olarak tanımlanmıştır. Özellikle bilgisayar teknolojisindeki görüntü işleme, modelleme sistemlerinin gelişimi, endüstri alanında olduğu kadar sanat alanına da farklı uygulama alanları bulmuş ve sanata girmiştir.³⁸¹

Anonima Grubu³⁸², Ernst Benkert, Francis Hewitt ve Edwin Mieczkowski tarafından 1960 yılında kurulmuştur. Op hareketini ve sanatını en uzun süren grup olarak bilinmektedir.

Resim 152 Anonima Grubu, Francis Hewitt , Edwin Mieczkowski, Ernst Benkert, 1960 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.44)

Anonima Grubu yaptığı araştırmaları ve çalışmaları sanat ortamları ile ve basın yolu ile doğrudan toplumla paylaşma yolunu seçmiştir. Op hareketi ile ilgili olarak 6-31 Ocak 1965 tarihleri arasında Martha Jackson Galerisi'nde düzenledikleri "ViBrAtioNs" adlı sergide açılış panosuna 1964 Kasım ayında açıkladıkları görüşlerini yazmışlardır.

"Şaşırmayın; sanat ve yaşam, geometri ve sanat, algılama ve optik / Kriyaslamayın; eller ve bayinler, araçlar ve makineler, anonim ve uyum / Ek Şeşkinlik (denklemler); yanılışma ve gerçekduşalık, gerçek ve doğa, yapım ve soyutlama, tekrarlama ve dekorasyon, karmaşa ve düzensizlik, sadelik ve orjinalilik, sanatçılar ve film yıldızları,

³⁷⁹ Algoritim; matematikte ve bilgisayar biliminde sonsuz olasılık listelerini en iyi şekilde açıklayan yöntemlerden biridir. Bilgisayar sistemlerinin temelini oluştururlar.

³⁸⁰ Algoritmik Sanat, çoğunlukla görsel sanat olarak yapılanır. Bu konuda çalışan sanatçılara Algorist denilmektedir.

³⁸¹ <http://en.wikipedia.org/wiki/Yvaral>, 16.02.2011, 11.03

³⁸² Anonima Grubu; 1960 yılında kurulan 1971 yılında dağılan Op hareketini savunan gruptur.

biçimleme ve baskı, biçimsızlık ve özgürlük, yanıt ve sorumluluk, toplumsal ve tı, açıklama ve kabul.”

1965 Mayıs ayında Texas Üniversitesi Sanat Müzesinde açıkları “*1+1=3, Retina ve Algusal Sanat*” adlı sergide; “*1+1=3*”’ın açıklamasını şu şekilde yapmışlardır.

“1: Optik görme için gerekli uzun zamanlı kabul edilen bir terimdir. Fizikte bu konuda özel bir bölüm vardır. Işık, mercek, optik araçları inceler. Optik konusu ile ilgili herhangi bir kitaba bakılırsa konunun bütünlük ölçüde matematsel formüllere ve geometriye dayalı olduğu görülür. Işığın geometrik projeksiyonu ve mercekler üzerindeki etkisi optikle açıklanır. Fizik bilimi dışındaki anlamında ise “görme” ile ilgili olarak bilinir. / 2: Sanatçılar olarak 1’de açıklanan kuramlar veya verilerle ilgilenmedik; bu bizim yaptığımız çalışmayı tanımlamaz. / 3: Bizler, algı psikolojisi kuramı ve verileri ile ilgilendik. Bu sırada çok faydalı görsel şemalar ortaya koymayı başardık. Eğer sanat anlayışımızı sanat tarihi dışından herhangi bir alandan yararlandığımız sorulursa; algılama psikoloji olarak söyleyebiliriz...”³⁸³

Resim 153 Sanatta Geometri Paneli, Anonima Galerisi, New York, 1964 (soldan sağa: Anthony Hill³⁸⁴, Charles Parkhurst³⁸⁵, Ed Mieczkowski, Donald Judd³⁸⁶, Ernst Benkert) (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.66)

³⁸³ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.165-169

³⁸⁴ Anthony Hill (1930) İngiliz ressam.

³⁸⁵ Charles Parkhurst (1913-2008) Amerikalı sanat tarihçisi.

³⁸⁶ Donald Judd (1928-1994) Amerikalı sanatçı.

4.2 Op Art Yapılarının Genel Özellikleri

Temel hedefi, tam olarak belirli olmayan bir görüntü yaratmak olan Op Art çalışmalarında ilk göze çarpan sadeliktir. Konular genel olarak soyuttur. Yapıtlarda genellikle geometrik formlar, formaların birbirleri ile oluşturduğu kompozisyonlar, patern veya renk ilişkilendirmeleri göze çarpar. Sistematiğin bir yaklaşımı, bazen bilimsel hesaplamalar yolu ile ortaya koyulan bu çalışmaların en bütün özelliklerinden biri, sanatçısı dışında da başka biri tarafından tekrarlanabilir olmasıdır. Op Art yapıtlarda genellikle sanatçı imzası yüzey üzerinde bulunmaz. Sade ve açık bir yapıda oluşan Op Art eserler, özelliklerinden herhangi birşey kaybetmeden çoğaltılabılır.

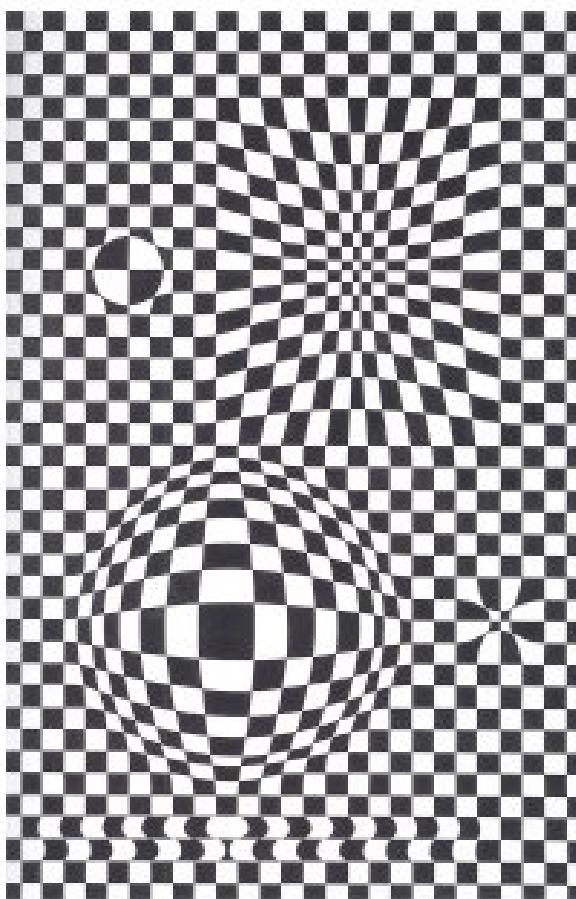
Op Art yapılarının genelinde; yeni bir anlam oluşturmak üzere bir araya gelen geometrik formlarla oluşturulan kompozisyon simetiktir. Simetri, Rönesans simetri anlayışından farklı olarak çok daha keskin bir şekilde kompozisyonlarda yer almaktadır. Formlardaki bölünme, genellikle merkezde yoğunlaşan ve konsantrasyonu sağlamak üzere özel olarak yaratılan stress bölgeleri şeklindedir. Op Art sanatçlarının sıkılıkla kullandıkları diğer kompozisyon elemanı paterndir. Sade ve basit olan şekillerin tekrarlanması, çoğaltılması ile oluşturulan patern, yapıt içindeki bütünlük algısını güçlendirir. Tekrarlarla oluşturulan patern kullanımı sanatçilar arasında farklılık göstermektedir. Tekrarlama sıklığı, yoğunluğu ile yapıtlarda hacim, boşluk, hareket yanılışlarını yaratmak mümkündür. Örneğin clips, daire gibi düz ve yayvan şeillerin paternlerinin birleştirilmesi sınırlı hareket algısı yaratır. Bazı sanatçilar ise renkleri paternde kullanarak daha farklı algı yaratma yolumu seçmişlerdir. Renklerin kullanılması sırasında özellikle Chevreul'un komşu renklerin birbirleri üzerindeki etkilerini açıklayan kuramına göre düzenlenliğinde izleyicide algusal yanılışmaya olmaktadır.³⁸⁷

(1.3.3 Chevreul Renk Kuramı, s.89)

Aslında optik sanat, siyah - beyaz boyama resim anlayışına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Yanılma ve karşılık yaratarak oluşacak algı yanılışması için her zaman renk gerekli değildir. Gestald kuramında açıklandığı gibi; zemin-şekil ilişkisini kurma isteminde olan beyin, kompozisyonun gereği ortaya çıkan paradoktan etkilenir ve bu algusal yanılışmayı yaratır. En ilginç ve şaşırtıcı etkiler siyah/beyaz ve gri ile yaratılabilmektedir. Siyah ve beyaz arasındaki keskin kontrast ve gözde oluşturduğu karşıt -renk etkisi ile form ve çizgisel yapılarda güçlü etki sağlamaktadır. Beyinde oluşan değişken etkilenmeler tamamen renkten bağımsızdır. Bu sebeple bir çok Op Art sanatçısı çalışmalarında siyah/beyaz ve griyi

³⁸⁷ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.10-19

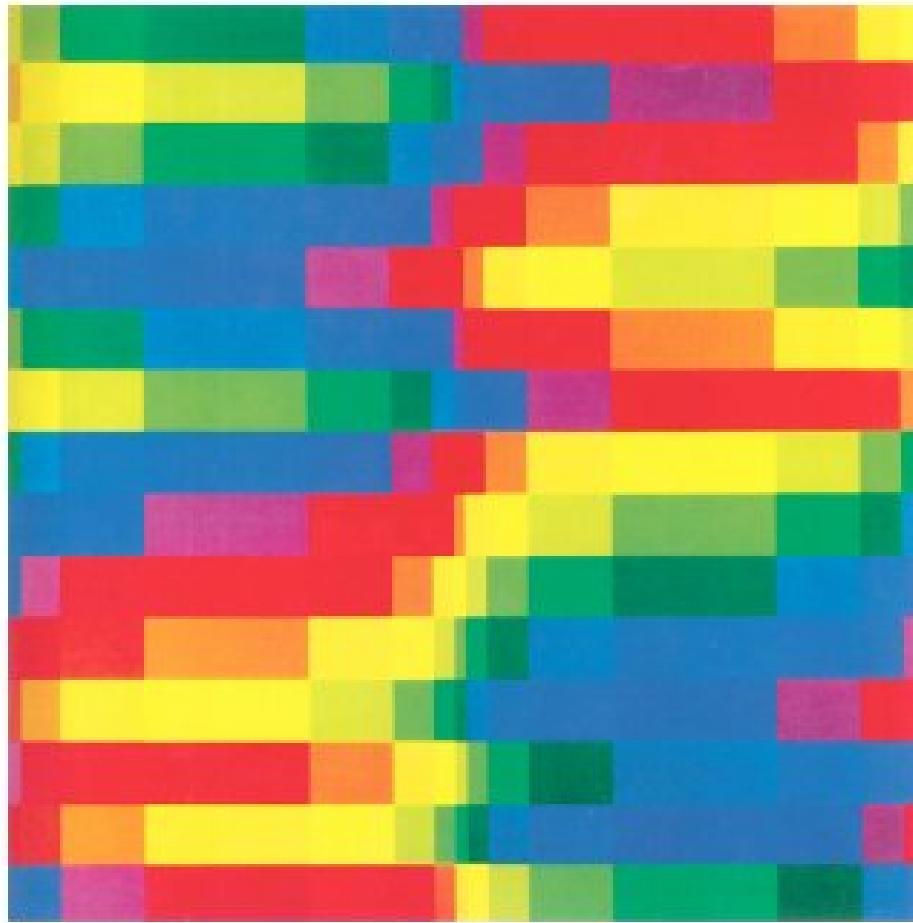
kullanmıştır. Siyah ve beyaz arasındaki keskin kontrast- karşılık genellikle tamamlayıcıdır ve renkten çok daha güçlü bir etki oluşturur.¹⁹²

Resim 154 Victor Vasarely, Vega, 1957, Akrilik, 254x185,5cm, Charles Simonyi Koleksiyonu, Washington (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.43)

Siyah ve beyaz arasındaki keskin kontrast, optik sanat yapıtına önemli bir katkı sağlarken, rengin katılımı ile daha aheklili ve uyumlu olacak şekilde farklı bir boyut kazanmaktadır. Aslında keskin çizgilerle ayrılmayan renk kullanımı, bazı Op Art sanatçıları tarafından sadece ilişkilendirme olasılıkları biçiminde ele alınmıştır. Bu tarz çalışan sanatçılar için konu önelsizleşmiş, temel olarak tek bir renge ve rengin yoğunluğuna bağlı olarak oluşturdukları kombinasyonlara çeşitli döndürdükleri yapıtlarını üretmişlerdir.

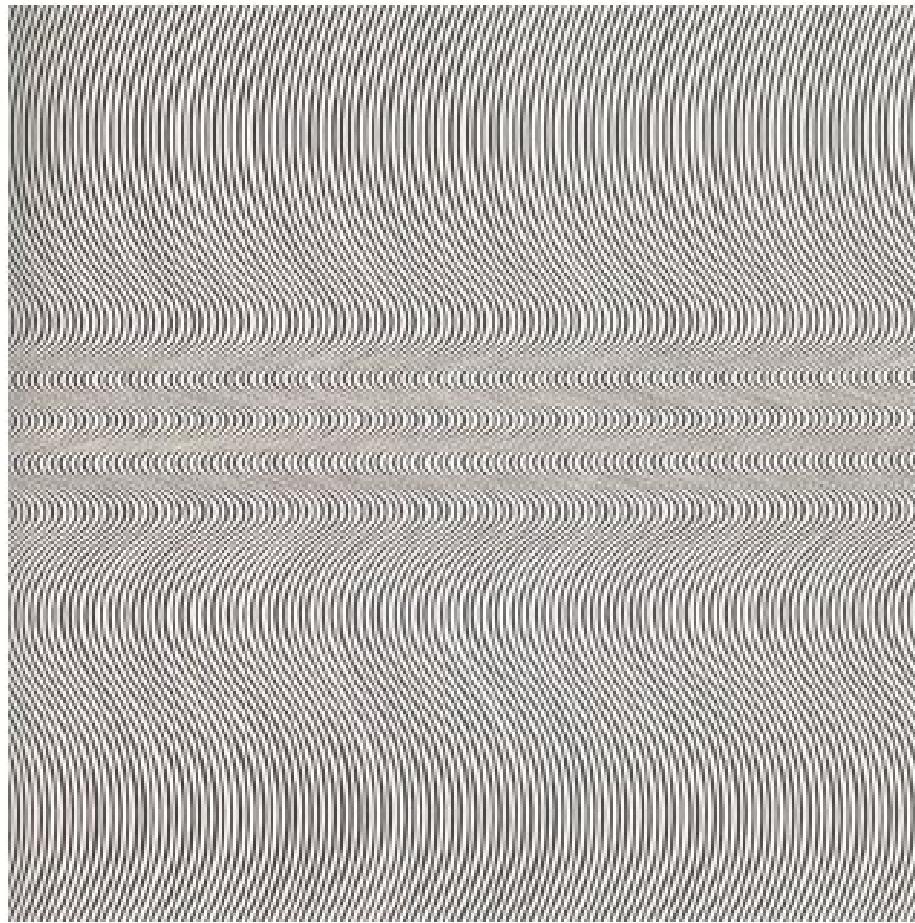
¹⁹² Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.10-19

Resim 155 Richard Paul Lohse, Onbev Sistematik Renk Hatları, 1950-68, tuval üzerine yağlıboya, 150,2x150,2, MoMA, New York (Joe Houston, *Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s*, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.41)

Düz çizgilerle, büyük zeminler üzerine yapılan bu tür çalışmalarda renk bir valik olarak ele alınmıştır. Renk tonu ve yoğunluğunun değişimi ile oluşturulan Op Art çalışmalarında dikkati çeken, yeni ve farklı boyut algısının ortaya çıkmasıdır. Patern yapılar, Op Art çalışmalarında oldukça sıkıkla kullanılmıştır. Çizgisel yapıların oluşturduğu patern yapıları bu tür kompozisyonlarda gözün optik yetersizliğinden kaynaklı olan farklı yansama etkileri oluşturmak olasıdır.²⁸⁹

²⁸⁹ Joe Houston, *Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s*, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.10-20

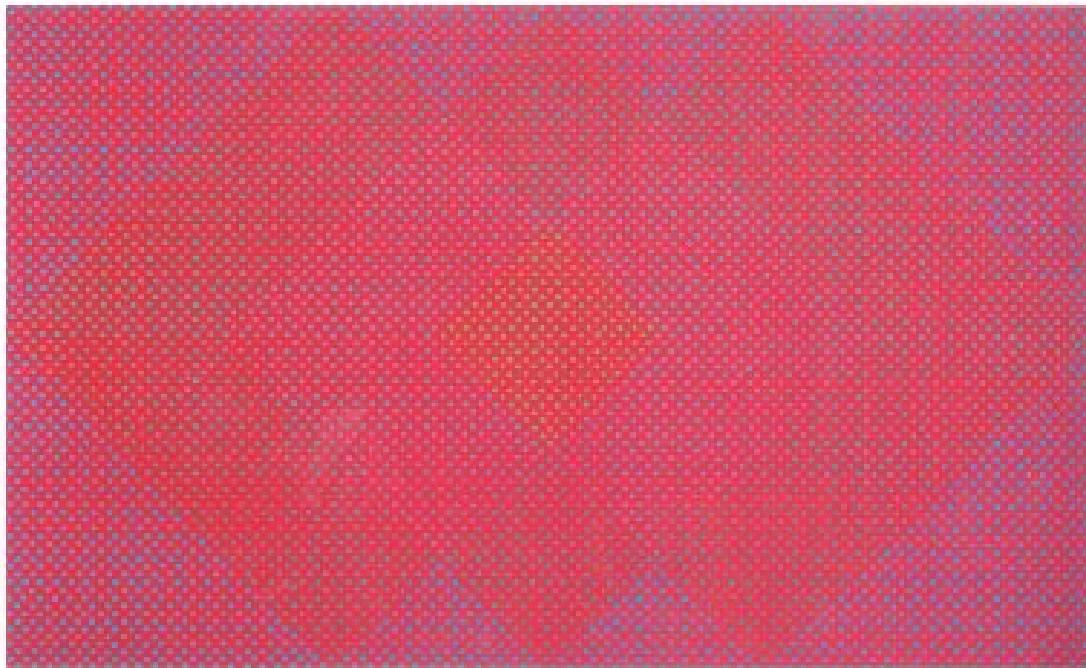

Resim 156 Bridget Louise Riley, Akum, 1964, karışık teknik, 148,3x149,5cm, MoMA, New York

(Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.87)

Op Art'ta başka bir çalışma yöntemi ise, rengin çok sık ve küçük aralıklarla yüzeye yerleştirmesi ile oluşturulan yapıtlardır. Sessiz ve dingin bir etki yaratan bu tarz çalışmalarda yüzey ilk bakıldığında tek bir renge boyanmış gibi görünür. Sanatçı tarafından verilmek istenen görsel etki çok az farklılıklarla oluşturularak adeta resim yüzeyinin içine gizlenmiştir. Bu tarz resimlere ilk kez bakıldığında; resim bir bütünlümüş gibi algılanır. Uygun ışıklandırılmış ortamlarda, sadece yoğunlaşarak fark edebilinçek kısır zaman aralıklarında algılanabilen çalışmalardır. İzleyici ile yapının birebir kaldığı ve izleyiciye ait olan farkındalık düzeyi ile anlam bulan bu tür optik sanat çalışmalarında algılanma periyodu büyük önem taşımaktadır.³⁹⁰

³⁹⁰ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.10-20

Resim 157 Richard Anuszkiewicz, Hersey Üç'ün İçinde Yaşar, 1963, karışık teknik, 55,6x91,1cm, Neil K. Rector Koleksiyonu, Columbus, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.23)

Op sanatçıların başka bir bölümlü; rengi herhangi bir kural, ilişkilendirme ve sınırlama olmadan kullanmışlardır. Burada amaç doğrudan renkler yolu ile izleyiciyi etkilemektir. Böylece izleyicileri kendi buldukları ve geliştirdikleri deneyimlerle elde ettikleri olağanüstü, şaşırıcı yanılıcı görüntülerle başbaşa bırakırlar. Yapıtların içinde ışığın hareketini, görünnen görüntünün ardında saklı olan ve algıda yanılışma oluşturarak döşüncede paradoks yaratabilen farklı yeni görüntüler, bu görüntülerin birbirlerini bir patern mantığı ile takip edişlerini görmek mümkündür.³⁹¹

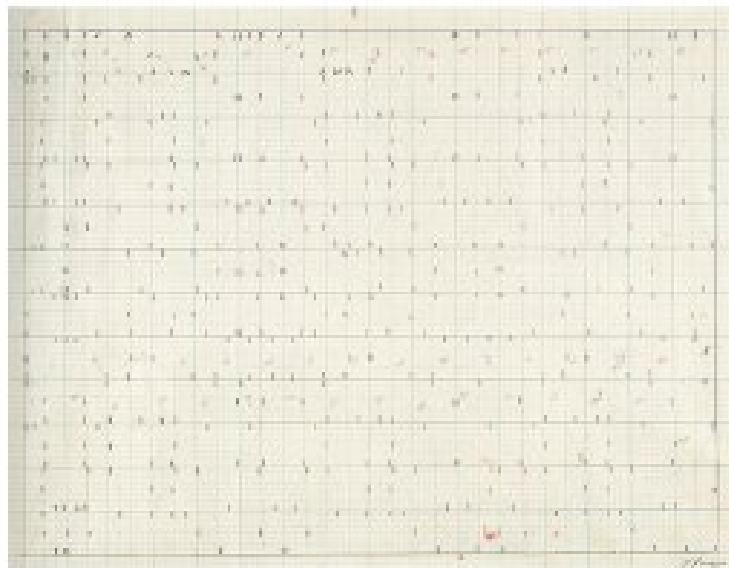
³⁹¹ Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.10-20

4.3 Kompozisyon Özellikleri

Op Art yapıtlar, diğer resim tiplerinden oldukça farklıdır. Resim olarak bakıldığında, temel eleman olarak kullanılan çizgi bile çok farklı biçimde kullanılmaktadır. Geleneksel olarak bakıldığında, çizgi genellikle sanatçının duygusunu, duşavurumunu, hassasiyetini ve gücünü gösterdiği bir resim elemanı olarak değerlendirilir. Sanatçı geleneksel yöntemlerde çok farklı biçimlerde çizгиyi oluşturabilir ve çizgiye finca darbeleri, boyalıkları, kesikli çizgiler, çizgi yoğunluğunun azaltılıp artırılması ile hassasiyet, ve karakter katılabilir. Geçmişte kullanılan veya hala kullanılmakta olan geleneksel yöntemlere ek; farklı yaklaşım olarak Op Art örnek gösterilebilir. Aslında ortaya koyulan yapıtlar başı başına yeni bir araştırma alanıdır. Geometrik formlar, zihin tarafından algılanan veya yanlışlama yaratan etkiler, Op Art yapıtların ana temasıdır. Algılanı hedeflerdikleri için tamamen soyut olmak zorundadırlar. Kullanılan geometrik şekiller, dünyada kullanılan sembolik anımlarından tamamen bağımsızdır. Daire sonsuzluğu göstermez, üçgenin ilahi anlamlandırma ile bir ilgisi yoktur. Tamamen basit ve sadece geometrik şekilsel anımları vardır. Varlıklarını, diğer şekillerle kurdukları ilişkilerle ve kompozisyonındaki yerleşimlerine göre algılanan biçimleri ile anlam kazanır. Bu bakımından Suprematistlerin yaklaşımına benzer bakış açıları vardır. (Malevich, s.22, 138)

Sanatçılar genellikle önce oluşturmak istedikleri algısal yanlışlama konusunu seçip, daha sonra hangi yöntemle-formatla sunacaklarına karar verirler. Op Art'ta sadece geleneksel şekiller kullanılmaz. "Şekil" olarak tanımlanabilen herşey Op Art yapının bir elemanı olabilir.³⁸²

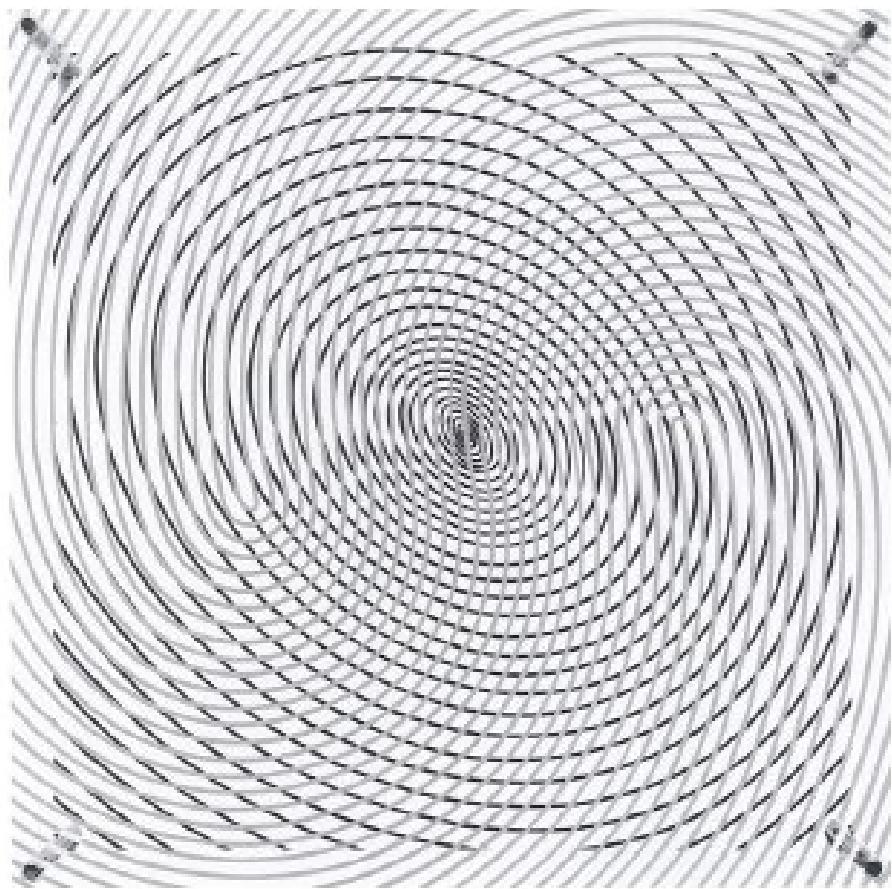
³⁸² René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.8-12

Resim 158 Larry Poons, İsimsiz, 1962, grafik kağıdı tırtılne renkli kalem (taslak),
33x43,2cm, Ulusal Sanat Müzesi, Washington D.C. (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual
Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.51)

Resim 159 Larry Poons, En Kuzey Mezar, 1964, karışık teknik, 203,5x228,9cm, Hirshorn
Müzesi, Smithsonian Enst., Washington D.C. (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of
the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.61)

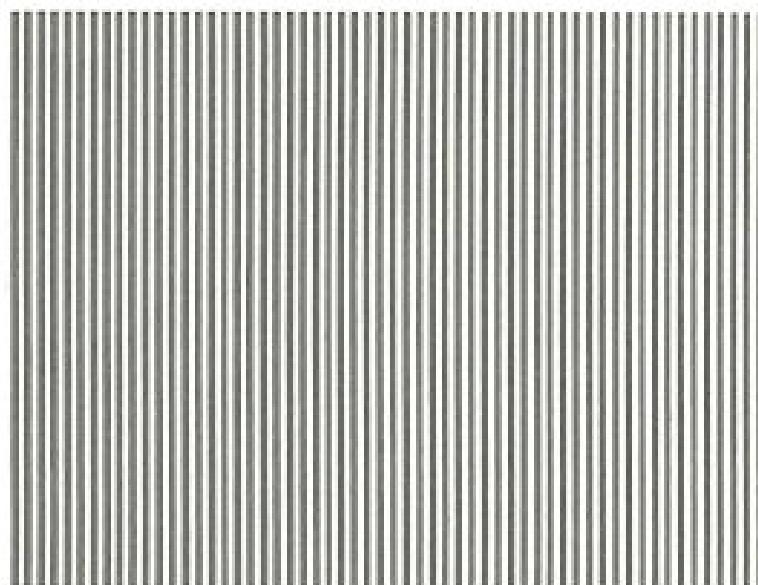

Resim 160 Jesus Rafael Soto, Spiral, 1955, karışık teknik, 39x39x9cm, Getulio Alvani Koleksiyonu, Milano (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.92)

4.3.1 Asimilasyon - Kontrast

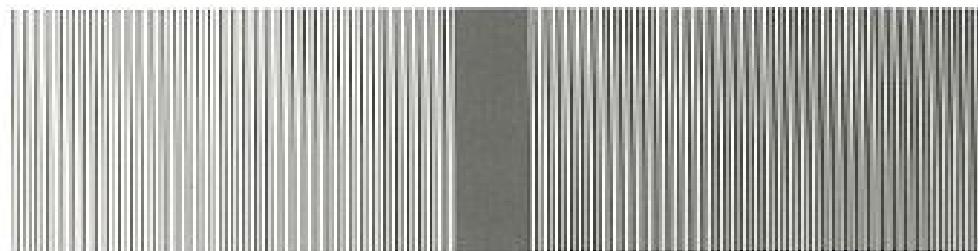
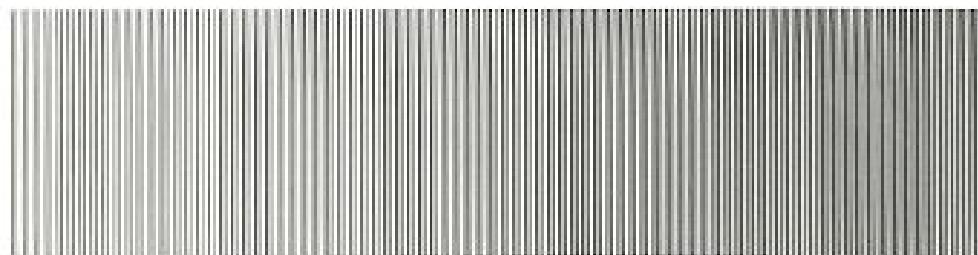
Asimilasyon ön yargılarla bağlı değerlendirmelerdir; kabullen uyanları minimize ederek genel homojen bir yapı yaratır. Benzetme analitik olarak değil o anda gerçekleşir. Tekdüzelik ve yeknesaklığa doğru gidiş, idrak eksikliğinden, flu görmeden veya yetersiz renk kontrastından değildir. Örneğin, Resim 161'in bümünü ilk bakışta homojen bir yapı olarak algılanır. Gözlerin şekil üzerinde soldan sağa doğru hareketi sırasında aydınlatıktan karanlığa doğru hareketinde belli bir oranda artış olsa bile, resmin geneli gri tonlarından oluşmuş olarak algılanır.²⁸²

²⁸² Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s. 14-17

Resim 161 Asimilasyon (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.14)

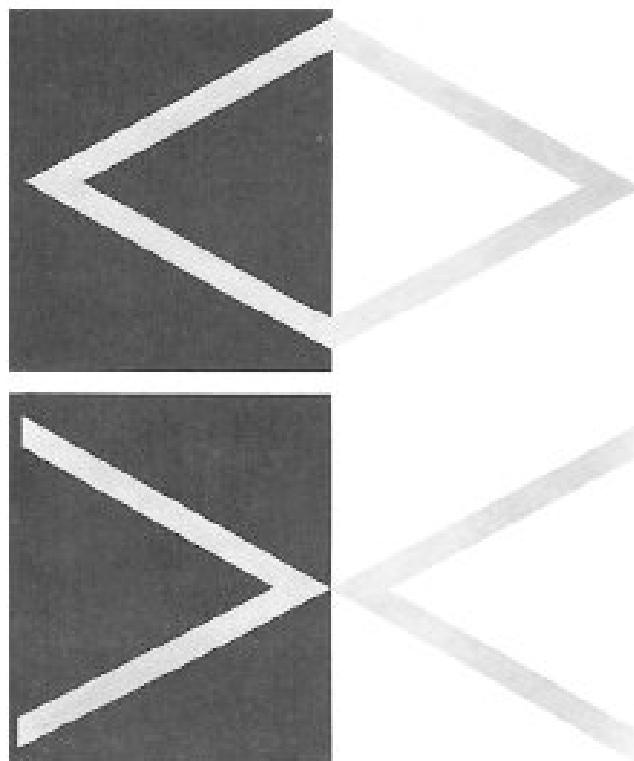
Eğer koyu-açık değerler, bütünlüğecek şekilde kademeli olarak arttırılsa, kritik bir noktada geçişler kaybolur ve kontrast ortaya çıkar. Kontrast, asimilasyonun karşısıdır ve farklılıklarını güçlendirir. Bu farklılaşma beraberinde konsantrasyonun yoğun olarak belirli bir bölgeye yönelmesine sebep olur. (Resim 162)

Resim 162 Kontrast Etkisi (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.14)

Bu tür görsel yapıtların oluşturulması sırasında açıklanan temel algı kısıtlamaları ve şartlanmaları kişiden kişiye farklı sonuçlar vermektedir. Örneğin belli bir objeye bakanlar arasından bazıları için baskın faktör karşılık olurken bazıları için benzeştirme yolu ile algılama önceliklidir. Bu durumda, algılama kapasitesi ve önceliğinin sadece izleyiciye bağlı olduğu söylenebilir. Benzeştirme ve karşılık dışında da algılan şartlandırıp, yönlendiren başka şeyle bulunmaktadır. Ancak benzeştirme ve karşılık, ilk izlenimdir; bir çeşit algılanması gereken olay, obje, durum ile ilgili hızlı bir tespit olduğu düşünülebilir. Plastik sanatlar anlamında bakılacak olursa; neredeyse bütün resimlerin ve Op Art yapıtlarının algılanmalarındaki ilk adım olduğu açıktır.³⁴

Aşağıdaki şekilde, kontrast-karşılık ve benzeştirme-asimilasyon ile ilgili bir örnek sunulmuştur. (Resim 163)

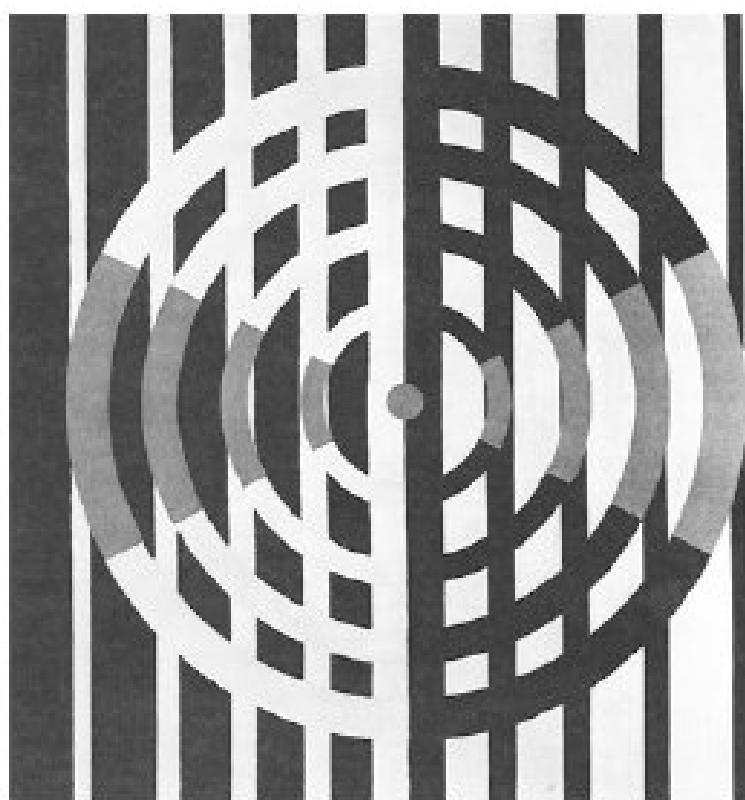
Resim 163 Karşılık ve Kontrast I (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.16)

Resim 163'da biri siyah biri beyaz iki dikörtgen bulunmaktadır. Bu karşılık-zıtlık, dikörtgenlerin üzerine gelen gri tondaki çizgi ile birlikte daha da artar. Beyaz dikörtgenin ve siyah dikörtgenin üzerine gelen gri çizgiler birbirinin aynı ton değerinde olmasına rağmen; siyah alan üzerinde bulunan çizgi daha açık renkli olarak algılanır. Gerçekte böyle bir durum

³⁴ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.12-17

söz konusu değildir. Bir baklava şekli görüntüsünde birleşen bu çizgiler, oluşturdukları temel biçimden dolayı bütünlük hissi yaratırlar. Benzeştirme burada devreye girer ve baklava şekli bütünün olarak algılanır. Baklava şeklini düşeyde ortadan ikiye bölgerek aynı alanlar üzerine yer değiştirildiğinde (sol-sağ; sağ-sol); gri çizgiler birbirlerinden kopmuş olarak algılanır. Bütünlük ve kapalı form hali bozulur. Bütünle bakıldığından ise benzeştirme ortadan kalktığı için zithik- karşılık çok daha yoğun bir şekilde algılanır.²²

Resim 164'deki örnekte karşılık/zıtlık ile asimilasyon çok daha belirgin biçimde ortaya çıkar. Bu örnekte, şeçillerin sık tekrarlanmış olması, iç içe geçmiş olması ve birçok parçadan oluşması ile temel algı prensibi şekil-zemin ilişkisinde sürekli bir değişim söz konusudur. Resim 163'daki yapıya göre daha dinamik yapı olarak kabul edilebilir.

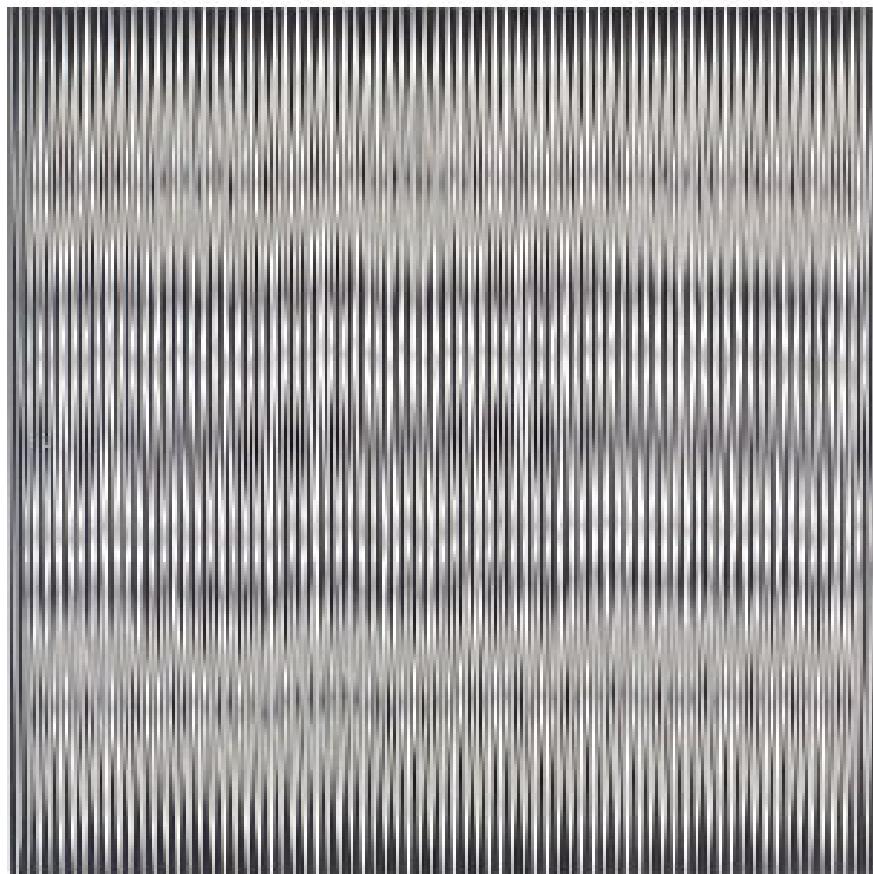
Resim 164 Karşılık ve Kontrast II (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.17)

Asimilasyon ve kontrast; renkler, renk değerleri, renk yapıları ile eş zamanlı karşılık, sanal hareket, sanal zaman ve sanal mekan gibi bir çok farklı etkinin oluşturulmasında yönlendiricidir. Kontrast genelde güç, kararlılık, netlik kavramlarına yönlendirir; asimilasyon ise benzerlik ve süreklilik sağlar. Bu etkileşim psikolojik etki yaratır ve kararsız ve tereddüt yaratan görsüntüler olarak algılanır. Op Art'ın bu tür özelliklerini sebebi ile

³⁹² René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s. 12-17.

görsel olarak uyankı, dikkatli olma zorunluluğu doğar. An'da oluşan etkilenme ve algıda yaratıldığı paradoks ve sorgulama ile Op Art sanat yapıtları psikolojik olarak etkilidir.

Sanatçıların yapıtlarında zemin-arka plan ve üst alan ilişkilendirmesi ve farklılaşdırması söz konusudur. Bu ilişki aynı zamanda negatif ve pozitif alan olarak da tanımlanabilir. Bu ilişkilendirmelerde ön ve arka planların farklılaştırılması genel kompozisyon yapısında önceliklerin belirlenmesine katkı sağlar.

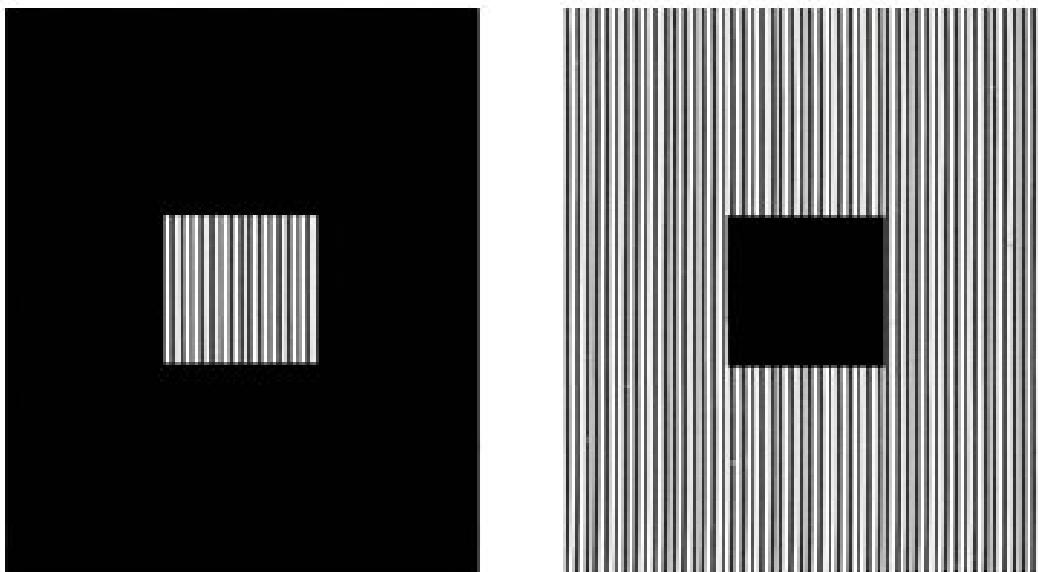
Resim 165 Julian Stanczak, Hiçbir Yerde, Her Yerde, 1967, tuval üzerine akrilik, 193x193cm, Sanatçı Koleksiyonu, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.93)

Op Art sanat yapıları genellikle soyut ve geometrik şekillerdenoluştuğu için, klasik resimden farklı figura-zemin ilişkisi vardır. Geometrik ve simetrik yapılanmanın meydana getirdiği algılama kuralları, izleyiciye göre değişen algılama ve idrak süreci geçerli olacaktır.³⁶

Op Art yapıtlarında ilk önemli adım; genel yapıdaki etkin objenin belirlenmesidir. Genel yapı içinde belirli bir sıtem ve/veya sıralama ile diğer objeler de bulunuyorsa, algılamada

³⁶ René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.12-17

gruplama yolu ile basit ve sade formların farkedilmesi söz konusu olacaktır. Bu durumda daha kesin ve net bir biçimde tanımlama yapılabilir. Tüm yapıda bir alan genellikle önemli olan bölüm olarak belirlenir. Psikologlar bu önem verilen bölümü "figür" alanı olarak tanımlarlar. Daha az önem verilen alan; zemin, arka plan olarak adlandırılan bölümündür. Figür, pozitif alan, arka plan da negatif alan olarak tanımlanırlar. Algusal olarak bakıldığından; negatif ve pozitif alanlar tanım olarak farklılık gösterirler. (Resim 166)

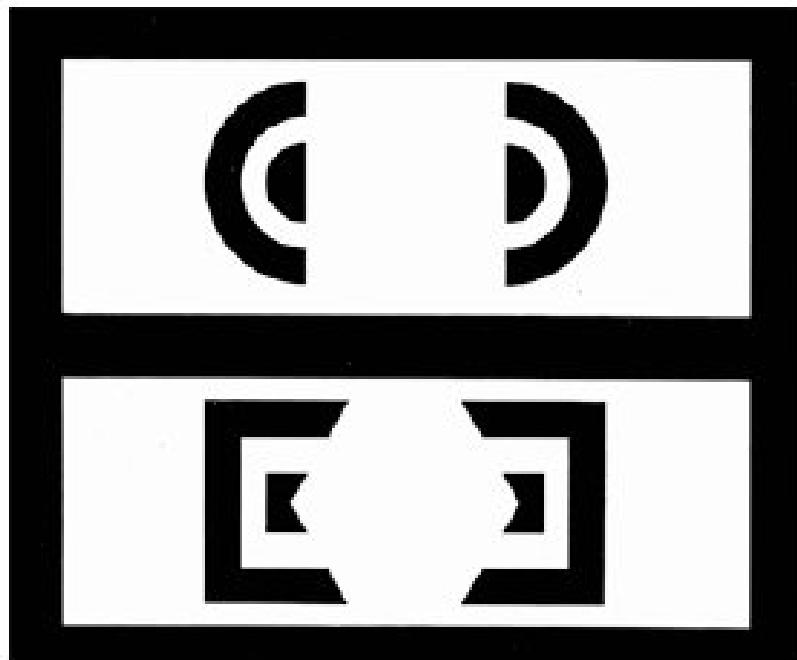

Resim 166 Negatif – Pozitif Alanlar (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.20)

Op Art yapıtlarında; negatif alan-arka plan; pozitif alanı, figürü çevreler. Daha öncemsiz olarak tanımlanmış olmasına rağmen, pozitif alandan daha büyük bir yer kaplamaktadır. Bu durumda pozitif alan çok daha net bir biçimde ortaya çıkabilemektedir. Pozitif alan, genellikle merkezde ve arka plandan daha küçük bir alanı kaplayacak şekilde yerleştirilmiştir. Pozitif alan olarak tanımlanan figür, Gestald algı prensiplerine göre arka planla birlikte değerlendirilerek koyu veya açık renkli olarak algılanabilir. Pozitif ve negatif alanların eşit olduğu durumlarda ise ortaya kararsız bir yapı çıkar ve figür tam olarak algılanamaz ve bu durumda algusal yanılışma oluşur.

Oluşturulan şekiller, çizgilerle biçimlenir. Çizgi veya kontür her zaman pozitif bir alan olarak algılanır. Bu alan genellikle figür olarak belirlenecek forma aittir. Mantıksal olarak bakıldığından; çizgiselliğin getirdiği sınırlama, objenin belirlenmesi anlamına gelir. Ancak algılama doğrudan figüre/şekle ait olarak algılanmaktadır. Çizgi aslında soyut bir kavramdır ve resim sanatının içinde yer alır. Gerçekte doğada çizgi yoktur. Çizgi kalınlığı, yoğunluğu, sürekliliği ayarlanabilir; şeyler, formlar, düzlemler; çizgiler yardımıyla

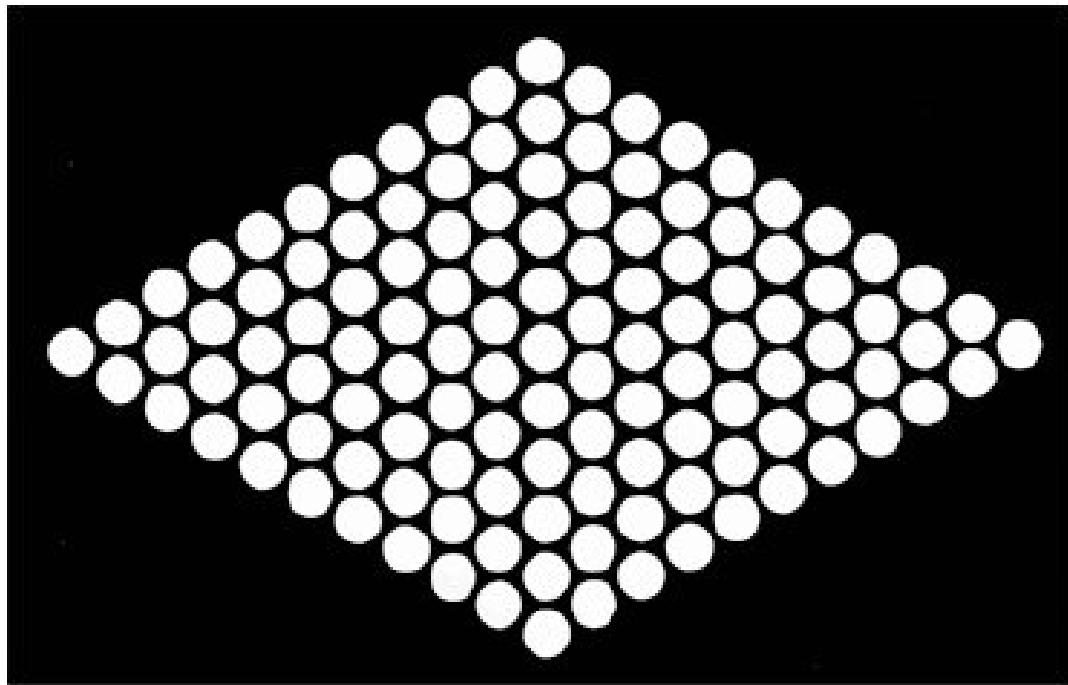
yapılabilir. Çizgi, insan için algı yönlendiricidir. Bu nedenle sanatçının oluşturduğu yapitta temel elemandır. Figür/şekil bazen çizgiler/kontürler olmadan da oluşturulabilir. Örneğin Resim 167'deki gibi bazı şekiller, kendilerini oluşturan büyük orandaki yapısal parçaları (kontürleri) eksik olmasına rağmen, çok iyi kompozisyonlarındıkları için bütün olarak algılanabilirler.

Resim 167 Bütün Algılanma (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.21)

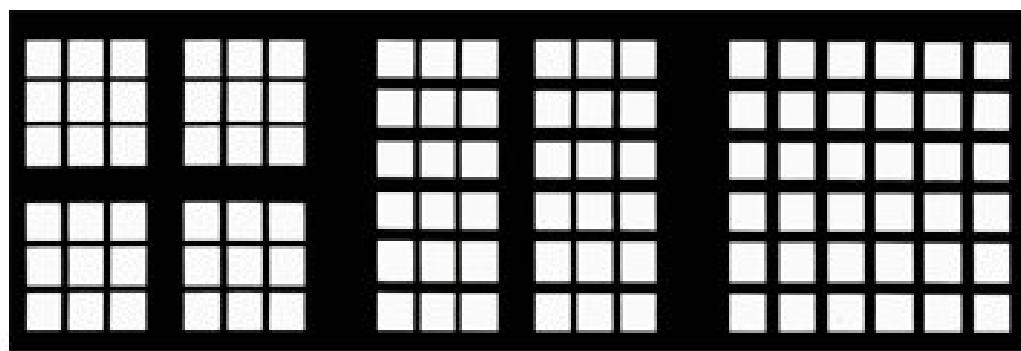
Benzer şekiller bir arada gruplama yolu ile algılanabilir. Uyarlanıra karşı tepkiler görsel algıya dayalı olarak belirlenir. Benzer şekillerin bir arada olması durumunda ilk olarak olara şeklärlerin hepsinin birden bir bütün gibi değerlendirilmesi şeklinde algı gerçekleşir. Örneğin Resim 168'de, ilk algılanan; bir obje ve bir zeminin varlığıdır. Oncelikli olarak beyaz daireler ve siyah zemin dikkat çeker. Genel algı ilk olarak beyaz dairelerden oluşan bir baklava şeklidir. Beyaz daireler ve beyaz dairelerin kendi aralarında dörtlü gruplamalarla oluşturduğu küçük boyuttaki baklava şekilleri daha sonra algılanır.³⁹⁷ (Resim 168)

³⁹⁷ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.17-24

Resim 168 Çoklu Gruplama (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.23)

Resim 169 örneğindeki algıda en büyük etken siyah ve beyazın güçlü renk kontrastıdır. Aynı zamanda; ya bu-ya diğeri şeklinde tamamen soyut ve tanımlaması zor bir algı olarak ortaya çıkar. Genel kompozisyon içinde şekillerin birbirilerine olan mesafeleri algılamada önemlidir. Yakınlık tanımı aslında çok basittir; birbirinin yanında bulunan objeler bir grup eğilimi yaratırlar. Gestald algı prensiplerine göre, gruplama eğilimi ve en yakın olanla bağlantı kurarak grup oluşturma gözlemlenir. (Resim 169)

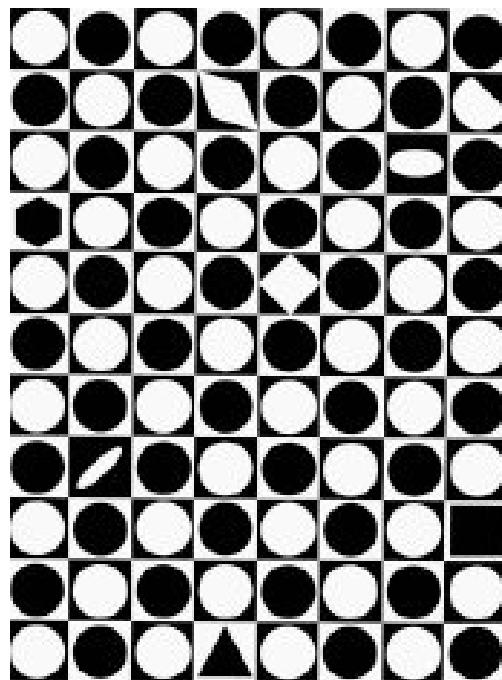

Resim 169 Yakınlık ve Gruplama (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.23)

Resim 169'daki şekilde kareler, birbirlerine yakınık uzaklık derecelerine göre ikili, dörtlü gruplar olarak algılanabilirler. Objelerin birbirinden ayrılmaması istenirse aralarındaki yakınlık

mesafesini büyütürler ve gruplama etkisi istenildiği gibi ayarlanabilir. Şekillerin ve yukarıda açıklanan kriterlele oluşturulan grupların birbirine benzemesi ile tekrar gruplanarak algılanması söz konusu olabilir. Benzerlik tanımı hentiz tam oturmuş bir tanım değildir. Gestald Algı Psikolojisi'ne göre, birbirine benzeyen şeyleri bir grup olarak algılama eğilimi vardır. Bu tarz gruplamada genel olarak; boyut, renk, değer, biçim ve patern benzerliği söz konusudur. Belirsizliğe sahip olan şeyler bir arada grup olarak algılanabildikleri gibi benzer olmayan şeyler de bir grup olarak algılanabilirler.

Resim 170'de; benzerlik ve benzer olmayan şekillerin oluşturduğu gruplar görülebilir. İlk olarak algılanan; siyah-beyaz kontrasıdır. Açık – koyu karşılığından sonra şekil ve zemin ilişkisi ikincil öncelikli olarak algılanır. Damalı zemin diğer şekilleri çevreler, onları içine alır ve daha büyüktür. Bu nedenle negatif alan olarak algılanır. Diğer şekiller; daire, altıgen, elips, üçgen kare, baklava şekli; zemin üzerinde olarak algılanır. Doğrudan şekil olarak tanımlanabildikleri için pozitif alan olarak tanımlanabilirler.²²

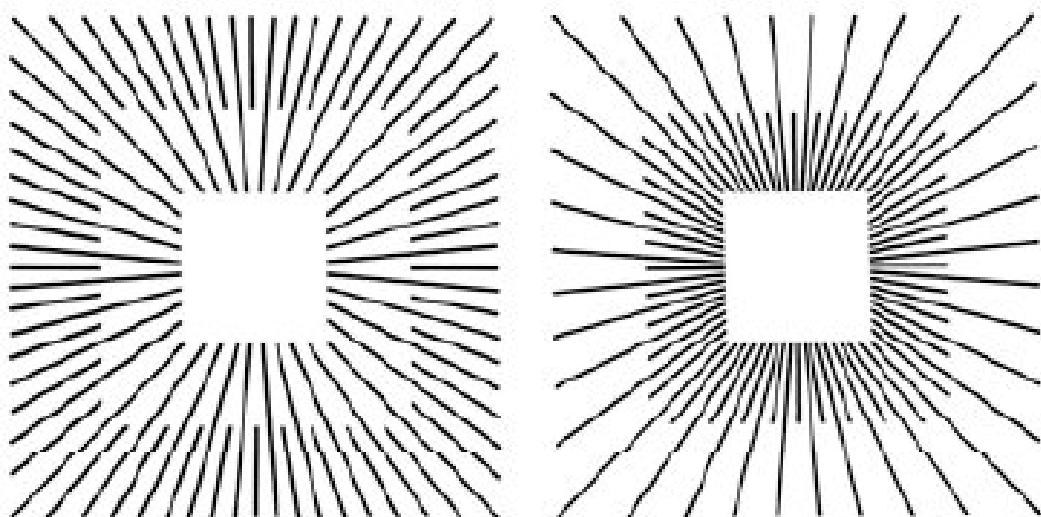
Resim 170 Gruplama (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.25)

Bir sonraki adımda benzerlikler devreye girer ve bazı şeklärin biçimsel olarak gruplanması göze çarpar. Burada renk veya tonsal benzerlikten önce biçimsel olarak gruplama söz konusudur. Geri kalan objeler ise birbirlerine benzemeyerek farklı bir grup oluştururlar.

²² Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.22-24

Gestald psikologlanna göre gruplama algısında son nokta, ana şekildir. Tüm uyaranlar veya az miktarda bilgi ile tüm kurguyu-yaprı-şekli-varlığı algılama yolu ile tahmin edebilmek ana hedefdir. Genellikle algıları, az miktarda veri ile bütün hakkında bilgi sahibi olunmak istenir. Ana şekil kavramının içinde üç farklı gösterge bütünü kavrayabilmek için gereklidir, bunlar; bütünleme, genel yargı ve simetri olarak sıralanabilir.

Bütünleme; şeklärerin tam, kapalı olarak algılanmasıdır. Bütünlemedede şekli-formu-biçimi oluşturan temel yapı parçaları eksik bile olsa bütün olarak algılama söz konusu olabilir. Şekil kontürleri olmasa da farkedilebilir. (Resim 171)

Resim 171 Kapalı Algılama (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.27)

Örnek resimlerde; yaklaşık, genel şeklin kesin olarak algılanmasına sebep olur. Çevreleyen alanın büyümesi (zemin alanının -negatif alanın) büyümesi sonucunda ise, yaklaşık ilişkisi ile kurulan büyümeye algısı tamamen kaybolur ve yanlışlıkla tamamen değişir. Optik sanat yapısında bu tür farklılıklar şeklärerin hareket etdiyormuş gibi algılanmalarına sebep olurlar. Hareket kavramı kinetik sanat'taki hareket kavramından farklıdır. Op Art'ta hareket; sadece ima edilen, algı yanlışlığı yolu ile izleyiciye yaşanmalıdır. Op Art yapıtlarda istenilen başka bir özellik te; bir çok farklı yanıt ortaya çıkartmaktadır. Burada esas olan nokta, temel geometrik şeklär yardımıcılık ile konsantrasyonu oluşturulan görsel-imge üzerinde tutmaktadır. Yapıtların amacı belirli bir konu ya da olay anlatmak değildir, farklı algısal yanlışlıklar yaratmaktadır.²⁹

²⁹ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.22-29

4.3.2 Simetri

Simetri; görsel çözümlmede hız kazandıran diğer bir algıdır. Algılamada, bir bütünde simetri bulmaya yönelinir. Paragnaz yasası⁴²⁰ olarak tanımlanan bu yasaya göre simetrik olmayan bir şekil, simetrik olan başka bir şekilde birleştirilmek istenilir. Dizensizlik çok karışık olduğu zaman ise, diğer algı kurallarını devreye girer. Op Art yapıtlarda simetri önemli bir yer tutmaktadır. Kurgusal yapılar, kompozisyon kuralları simetriden destek alırlar.

Op Art yapıtlar, daha önceki dönemlerde kullanılan kompozisyon yöntemlerine bağlı olarak oluşturulmazlar. Rönesans'taki altın oran, 1920'lerdeki dinamik simetri anlayışı Op Art yapıtları genel yapısını bozacağı için sadece belli ölçülerde kullanılır. Op Art yapıtlarda temel anlayış; doğrudan algılama strecini etkilemektedir. Yapıta temel-iyi-dengeli figür olması gereği yönündeki kurala göre, objelerin grupsal simetrisinin oluşturduğu gerilim Op Art kompozisyonlarda en uygun dengeyi sağlayacaktır. Bu noktada sadece geometrik şekil odak noktası olur ve denge bunun üzerine kurulur.

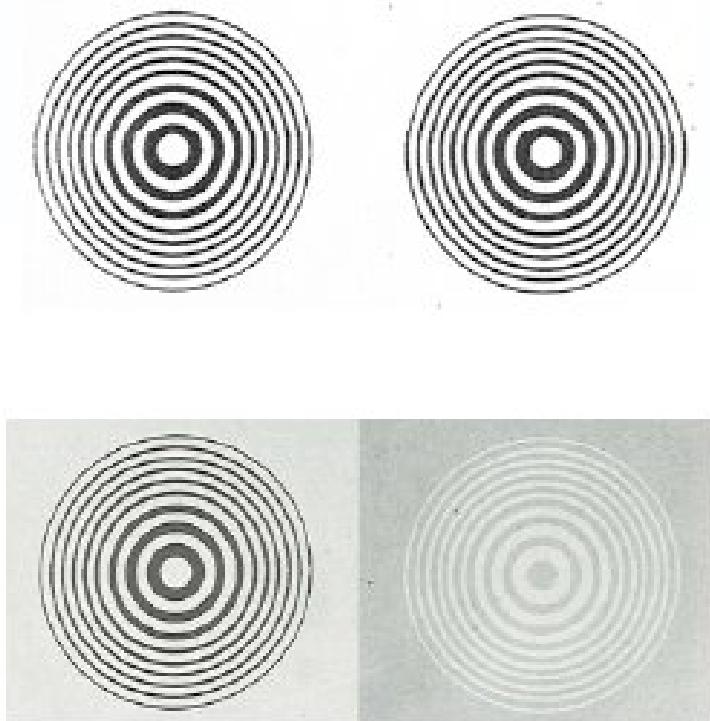

Resim 172 Claude Tousignant, Renk İvmeleyici, 1968, tuval üzerine akrilik, 231,4cm çap, Sanatçı Koleksiyonu, Quebec, Kanada (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.130)

⁴²⁰ Paragnaz yasası; Gestal Algı Psikolojisi'ne göre bütünler geçerli olan koşullar altında bakıldığımda tam, basit ve simetrik olma eğilimindedir.

Op Art yapının vereceği mesaj sade ve basit bir anlatımdan ortaya çıkar. Figürlerin belirsiz, düzensiz olmayan net kontürleri sebebi yoğun konsantrasyon sağlar ve belli bir noktaya odaklanmayı kolaylaştırır. Yapıtlar genellikle homojendir ve finca darbelerinen arınmıştır. Eğer kompozisyonda tek bir obje varsa; genellikle orta noktası merkez noktası olarak belirlenir ve obje bu alana yerleştirilir. (Resim 172)

Kompozisyonda iki şekil olması durumunda da simetrinin kuralları geçerlidir. Homojen bir yüzey üzerinde yüzeyi iki eşit parçaya böler ve objeler merkez noktalara yerleştirilirse; göz iki obje arasında gidip gelir. Daha yakından bakmaya başlayınca objelerin çizgileri birbilerinin üstüne gelerek yeni bir şekil (tek bir şekil) oluştururlar. İster benzer, ister farklı şekiller olsun, yakından bakıldığında ortaya yepyeni bir başka şekil çıkar. Eğer resme kontrast eklenirse, göz ön ve arka plan ilişkisini kurarak hangi şeklin daha baskın olduğunu karar vermeye çalışır. Teknik bir terim olarak “retinadaki rekabet” olarak tanımlanabilecek bu olay; izleyiciyi şaşırtır ve duygusal karmaşasına sürüklüyor. Bu kararsızlık durumu bir objenin daha baskın olması durumunda ortadan kalkar.⁴⁰¹ (Resim 173)

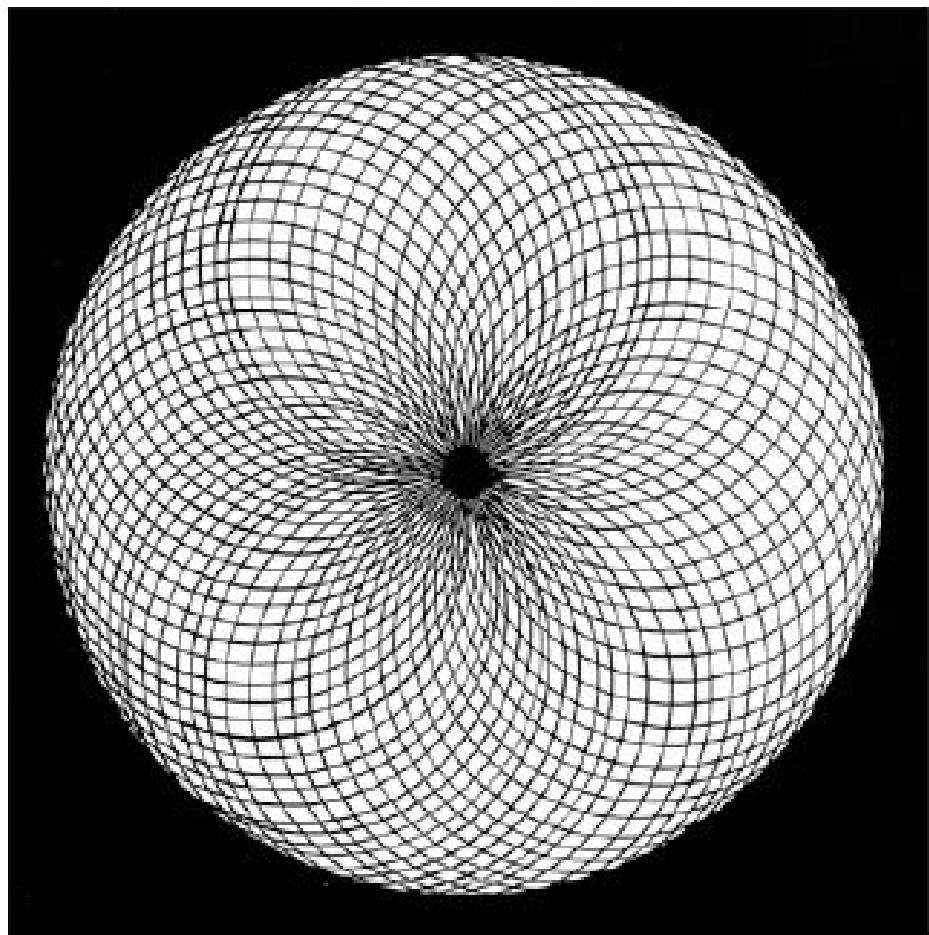

Resim 173 Çift Simetri (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.32)

⁴⁰¹ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.30-33

1961 yılında *Scientific American*'da yayınlanan bilimsel bir çalışmaya göre; belli bir noktada görüntünün retina üzerinde sabitlendiği durumda, gözün o görüntüyü silmeye ve tekrar oluşturmaya yöneldiği saptanmıştır. İki gözlü görme sistemi ve bunların oluşturduğu görüntülerin denge oluşturmada verdiği katkı göz önüne alınarak; bir objeye görüntülü olarak konsantr olmanın ne kadar zor olduğunu açıklar. Çalışmada ortaya çıkan başka bir sonuca göre; basit ve simetrik bir obje görüntülü alanından çok daha çabuk kaybolmaktadır. Gözden kaybolma genelde kesişim noktalarında oluşur.

Örneğin Resim 174'de merkezdeki noktanın nabız atışı gibi hareket ettiğini çevreleyen kesişen çizgilerin görselin bütünlünden ayrılmaya başladığını algulanabilir. Asimetrik olmayan yapılarla simetrik olan yapılarla göre daha az yaşanan bu olay; sadece çizgizel yapılarla değil, aynı zamanda renk ve patern yapılarında da görülebilmektedir.⁴⁰²

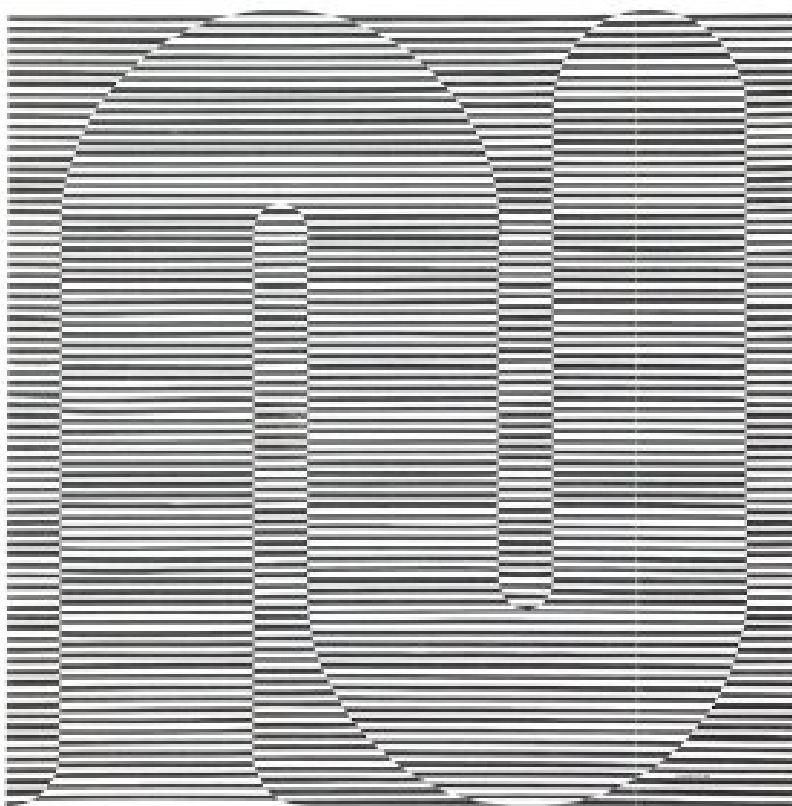

Resim 174 Simetrinin Etkisi (Rene Parola, *Optical Art Theory and Practice*, Dover Publications, New York, 1996, s.31)

⁴⁰² Rene Parola, *Optical Art Theory and Practice*, Dover Publications, New York, 1996, s.30-33

4.3.3 Patern

Patern, bir şeitin sıralı ve simetrik tekrarlarından oluşması yoluyla elde edilen bütün yapıdır. Bir parça tekrarlanırken, genel yaprıya uygun bir değiştirme yapılır. Tek başına hiçbir parçanın anlamı yoktur. Her bir parça, ana formu oluşturmak üzere birbiri ile bağlantılı ve uyumludur.⁴⁰²

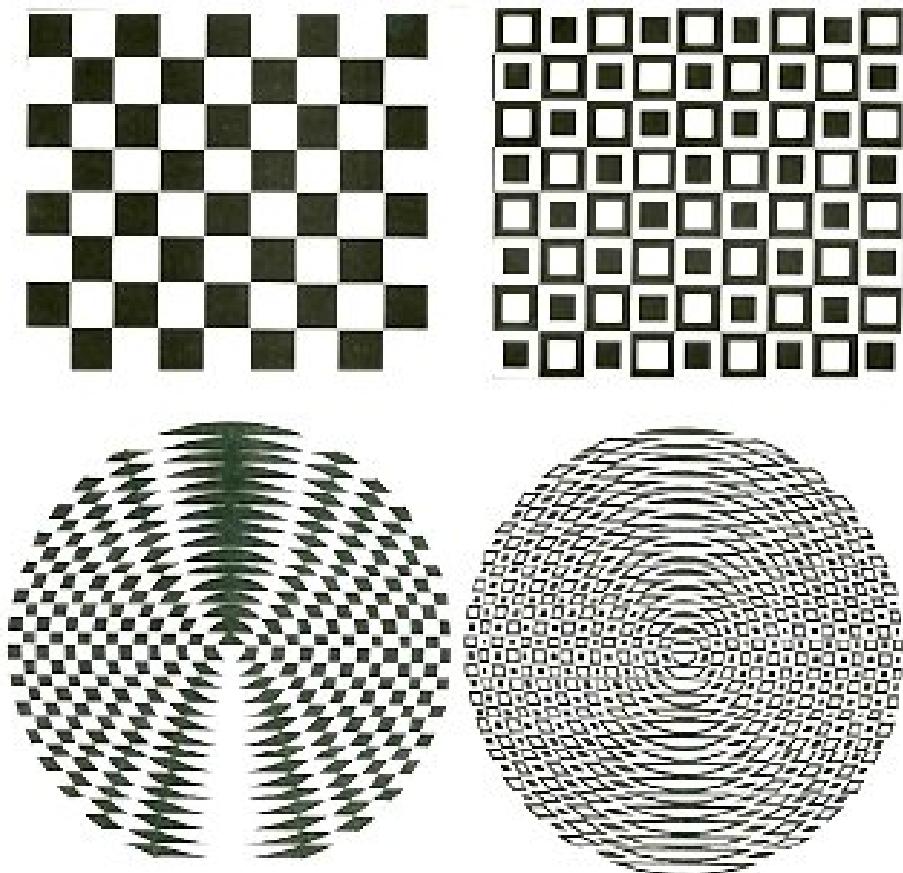

Resim 175 Spencer Moseley, Küçük Portekiz Bükümlü, 1965, tuval üzerine akrilik, 101,6x101,6cm, Tacoma Sanat Müzesi, Washington D.C. (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.31)

Op Art'a gelene kadar patern ikincil derecede önemli olmuştur. Hiç bir modern sanat yaklaşımında görsel eleman olarak kullanılmamıştır. Gündük yaşıntında bile, patern aynayansılanma etkisi olarak algılanır, göreceli olarak anlaşılmaktır. Patern; kıyafetlerde, içinde yaşanan mekanların zeminlerinde her zaman ikincil olarak önem taşır. Algı reaksiyonları, patern kavramına göre temellendirilmiştir. Örneğin, hiçbir zaman, satranç tahtasının altmış dört adet eşit kareden oluşan düşüntülmeye. Satranç tahtası bir bütün olarak algılanır. Satranç oyununda her bir taşın ve taşlar arası hareket kombinasyonu çok sayıda değişik olasılıklara açıktır. Benzer şekilde Op Art sanatçıları; bu tür patern yapılarda,

⁴⁰² René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.33

temel formların birbirleri ile ilişkilerini sonsuz sayıda ve farklılıkta oluşturabilirler. Bu oluşturma sırasında; bükme, kesme, eksenleri kaydırma, sıralamaları bozarak yeniden sıralama gibi bir çok opsiyonu uygulayarak yeni çeşitler yaratabilirler.⁴⁰⁴

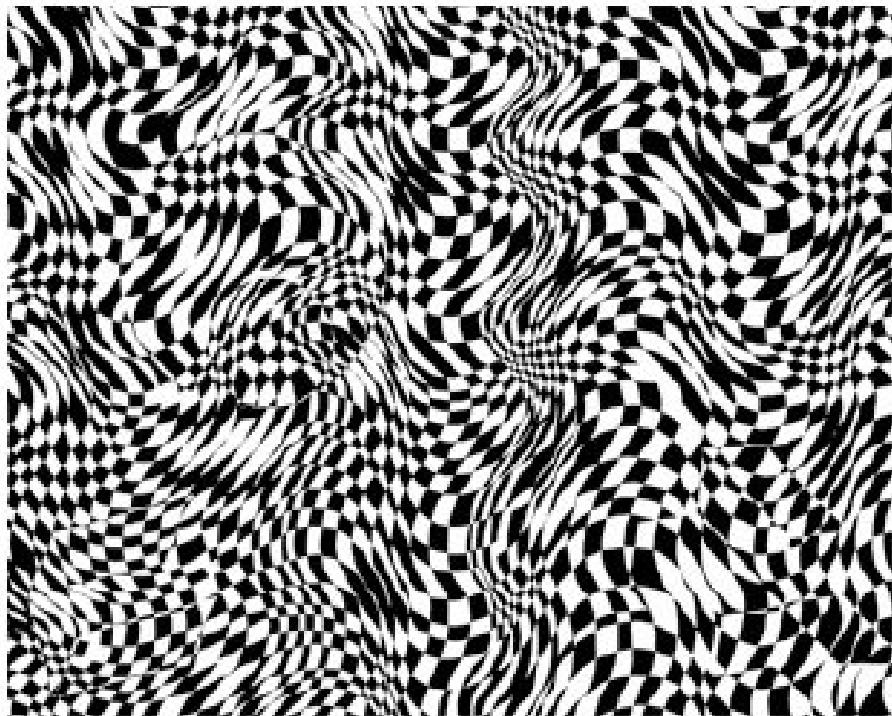

Resim 176 Damalı Yapılarla Elde Edilen Görseller (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.70-80)

Normal bir damalı yapı oldukça statik ve yeknesak algılanır. İki damalı yaprı iç içe çizmek yeni yapıda Resim 175'teki örnekteki gibi dinamizm artar. Köşeli geometrik form dairesel bir yapıya dönüştüğü zaman ortaya çıkan patern kompozisyonu ilk yapadan oldukça farklı biçimde hareket kazanmıştır. Paternleri kullanarak başka dizimler/sıralamalar oluşturulabilir. Örneğin, damalı yapyı şeritlerle keserek bu şeritler yeniden birleştirildiğinde ortaya çok daha fazlı bir etki, patern dizimi çıkacaktır. Sıralı kesim veya rastlantısal kesim durumunda çok daha değişik kompozisyonlar oluşturmak olasıdır. Oluşturulacak değişimlerin algusal yanlışlığını yok etmeyecek şekilde düzenlenmesi önemlidir. Benzer şekilde, hayali bir

⁴⁰⁴ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.61-77

eksenle bağlı olarak yapıt üzerinde kurgulanacak izdilşimlerin değişimi de yeni yapıların oluşmasını sağlar.⁴⁰⁵

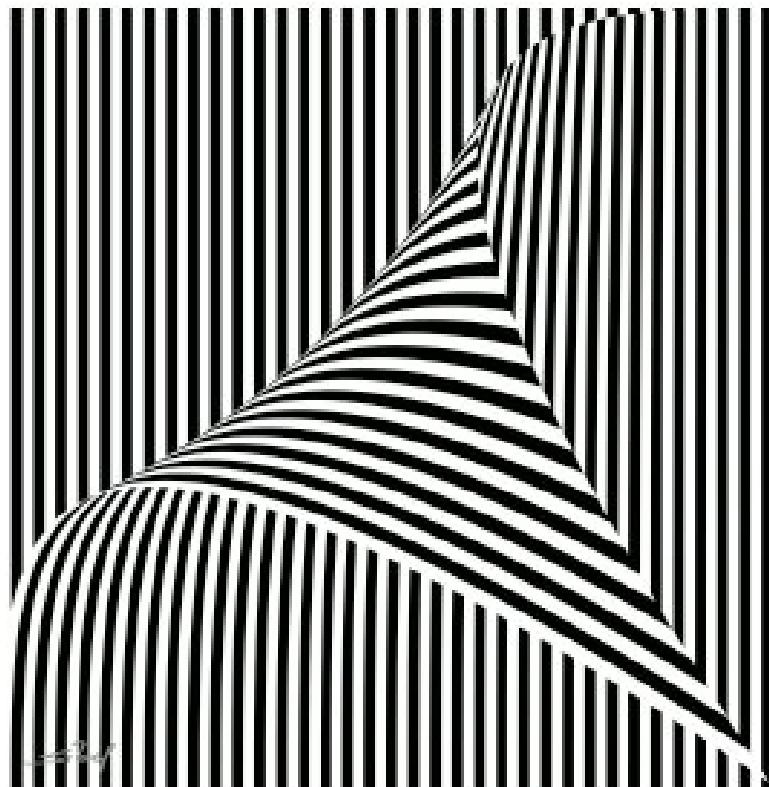

Resim 177 Damalı Yapıdan Oluşan Diğer Yapılar (René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.86)

Resim 177'de, damalı yapıyı oluşturan karelerin eksenlerdeki değişim sonucu büyümeleri ve/veya küçülmeleri somucunda bütün kompozisyonda bir dalgalanma oluşur ve hareket algısı ortaya çıkar.

Patern yapılar Op Art çalışmalarında, genellikle geometrik ve homojen şekillerin tekrarlanması şeklindekidir. Kompozisyonlarda; genellikle temel olarak merkezde abartılı bir şekilde odaklanmış tek ve sadece bir obje vardır. Simetri temel noktadır. Tek objeden ikili objeye geçildiğinde ikili simetri kuralları geçerlidir. İkiiden fazla obje söz konusu olduğunda ise patern söz konusu olur ve aynı simetri kuralları geçerlidir. Patern yapılar öncelikle algıya göre değerlendirilir ve ilk çıkarımlardan sonra tekrar yeni gruplaşmalar yaratılarak patern olarak ele alınır. Tekrarlanan silreç Op Art yapıtı canlı bir yapıya dönüştürür.

⁴⁰⁵ René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.80

Resim 178 Sibel Avcı Tuğal, No1, 2011, CGD⁴⁰⁶, 50x50cm, Sibel Avcı Tuğal Koleksiyonu, İstanbul

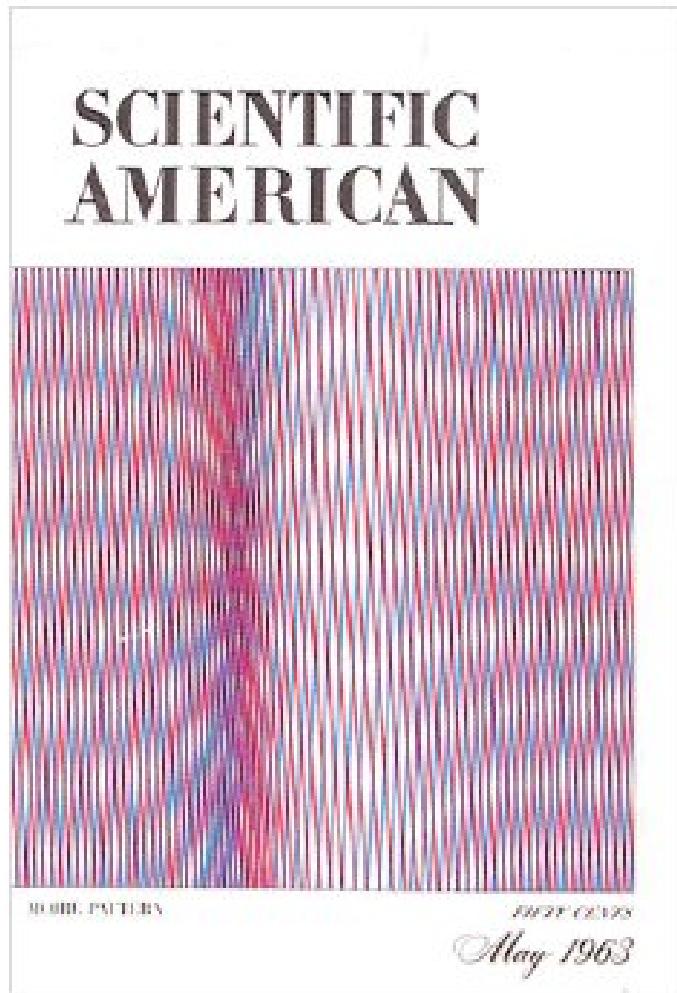
Patern yapısına diğer bir ömek olarak hare yapıları gösterilebilir. Hare (Morie Pattern) yapısı yeni bir yaklaşım değildir. Japonlar, hare etkisinin estetik gücünü kullanarak parlak ipekli dokumalarını üretmişlerdir. 18.yüzyılda İngilizler, hareli yapıları bilimsel açıdan incelemeye başlamışlardır.

1963 yılında Brooklyn Politeknik Enstitüsü Kimya bölümünden Gerald Oster⁴⁰⁷ ve Kyoto Üniversitesi Kimya Bölümünden Yasumori Mishigama⁴⁰⁸, Scientific American'da yayınlanan makalelerinde harelere ilgili olarak bilimsel açıdan yeni uygulamaları grafik çizimleri ile birlikte açıklamışlardır.

⁴⁰⁶ CGD: Computer Graphics Design – Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım

⁴⁰⁷ Gerald Oster, Amerikalı kimyager.

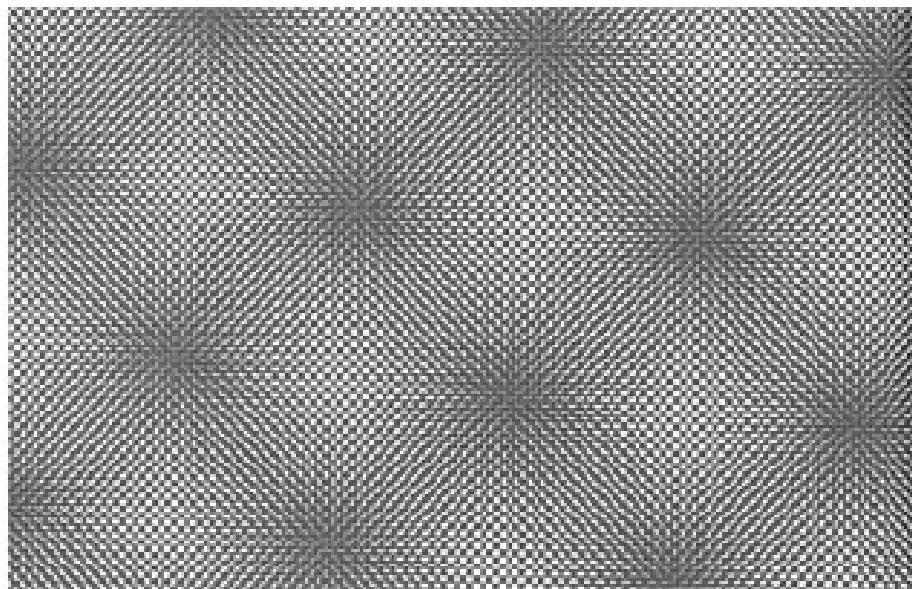
⁴⁰⁸ Yasumori Mishigama, Japonya Kyoto Üniversitesi Kimya Bölümü.

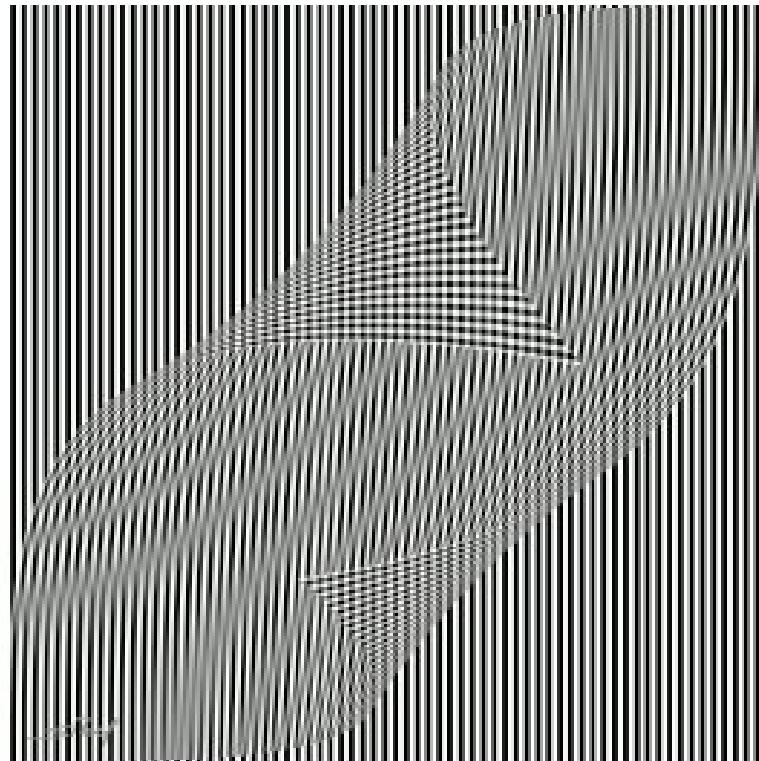
Resim 179 Gerald Oster ve Yasumori Mishigama -Morie Patern- Scientific American Dergi Kapağı, Vol. 208, No 5, Mayıs, 1963 (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.59)

Bu dönemden sonra hare etkisi yeniden sanatçılara gündeme gelmiş ve yapıtlarda kullanılmaya başlamıştır. Hare (Morie) etkisi Op Art yapıtlarının temel elemanlarından biri olarak kabul edilir.⁴⁰⁹ (Resim 180)

⁴⁰⁹ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.61-70

Resim 180 Hare Etkisi (René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.55)

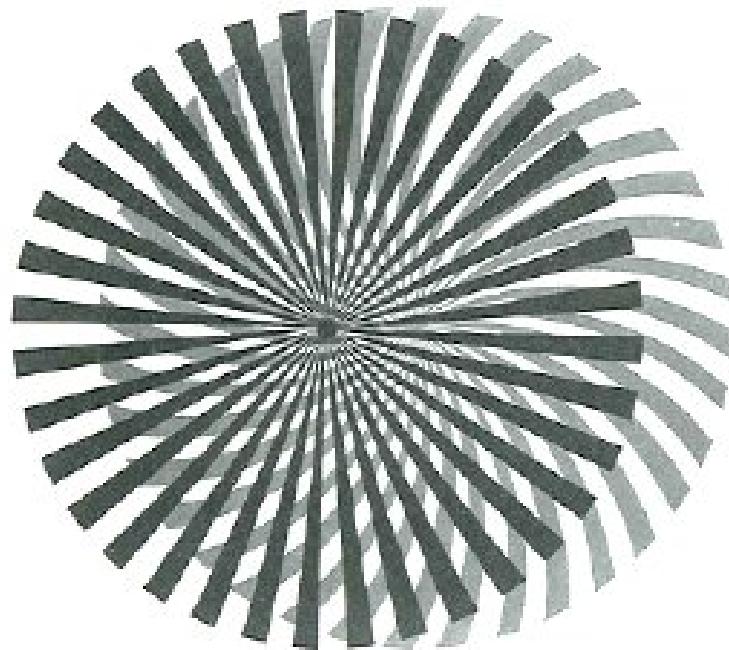
Resim 181 Sibel Avcı Tuğal, No2, 2011, CGD, 50x50cm, Sibel Avcı Tuğal Koleksiyonu, İstanbul

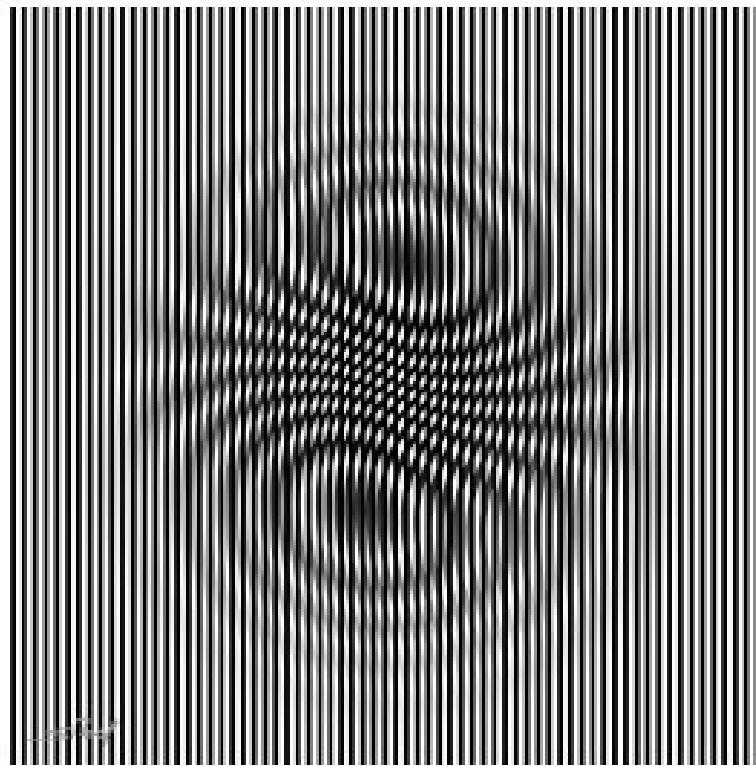
Resim 182 Karl Gerstner, Mercek Resmi, 1962, karışık teknik, 63,5x63,5x11,4cm, Özel Koleksiyon (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.90)

Hareli yapılar, geometrik şekillerden oluşan paternlerden meydana gelirler. Şekil ve zemin ilişkisinin rahat kurulması ve bu kurgulamanın belli bir sıralamada olması gereklidir. En etkin ve güçlü hareli yapılar genellikle çizgilerden oluşan paternlerde görülürler. Çizgiler herhangi bir yönde veya eğimde olabilirler. Bir şekilde iki çizgi paterni üst üste getirilerek, çizgiler arasında otuz dereceden daha az bir açı oluşturursa hareketi ortaya çıkar. Göz dar açıda olan bu yaklaşmayı yeteri kadar net fark edemeyecektir. Benzerlik ve sadelik bu etkiyi artırmayı yönde rol oynar. Op Art yapıtlarında hareketlilik değil, etki yaratmak amacı ile oluşturulur.⁴¹⁰ (Resim 183)

⁴¹⁰ René Parola, *Optical Art Theory and Practice*, Dover Publications, New York, 1996, s. 50-60

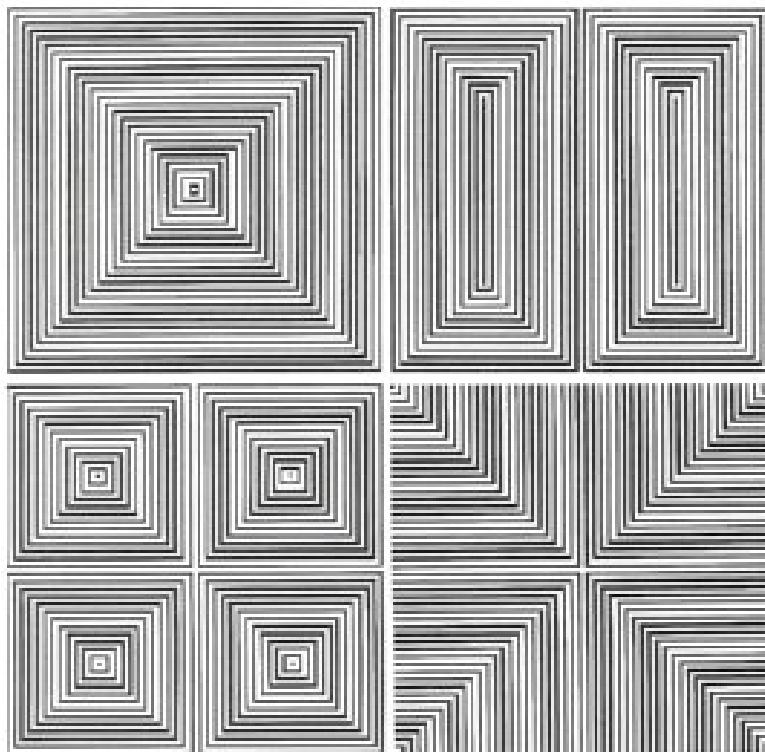
Resim 183 Farklı Patemlerin Hare Etkisi (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.55)

Resim 184 Sibel Avcı Tuğal, No3, 2011, OGD, 50x50cm, Sibel Avcı Tuğal Koleksiyonu, İstanbul

Ardışık dizimler sürekliliği gösteren bir etki yaratmak üzere Op Art yapıtlarında kullanılan biçimlerden biridir. Örneğin bir kare ve içinde giderek küçülen kareler bir arada dizim oluşturmaya başlar. Tekrarlama ve karelerin boyutsal değişimi oluşan dizimin temel yapısını oluşturur. (Resim 185)

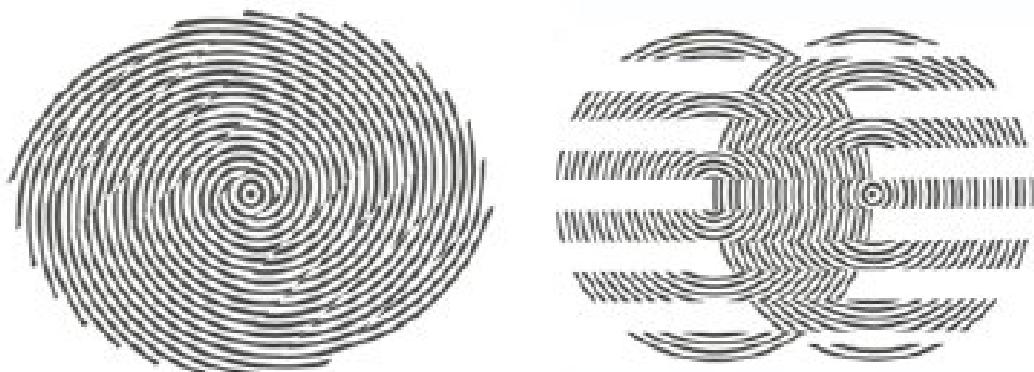
Sabit kalınlıkta çizgilerden oluşan yapılarda, çizgi doğrudan pozitif alan olarak algılanır. Ardışık sıralı diziler ters yüz edilmiş diziler olarak genel düzenlemeye ayna etkisi oluşturmak üzere dahil edilebilirler. Böylece simetrik yapıyı oluşturma ve/veya çağrırtma yönünden bir etki sağlanabilir. Op Art teknikleri içinde sanatçıların en çok kullandıkları ve güçlü etkiler elde ettikleri yöntemlerden biri olarak; ardışık diziler ve belli bir eksen etrafındaki ters izdüşümlerinin oluşturduğu ayna etkisi söylenebilir.⁴¹¹

Resim 185 Ardışık Diziler (René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.62)

Köşeleri olmayan elips, daire gibi geometrik şekillerde ters-yüz olma durumunu algılamamız. Bu durumda üçüncü boyut kavramından uzaklaşılır ve yanlışlık yaratmak zorlaşıır. İki boyutlu yani düzlemsel yapılarda ise, ardışık dizi olarak oluşturulan dairesel alanları belli kalınlıklarda şeritler halide yatsıy veya dilşey eksenler boyunca ayıracak farklı yapılar ortaya koymayabilir. (Resim 186)

⁴¹¹ René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.50-70

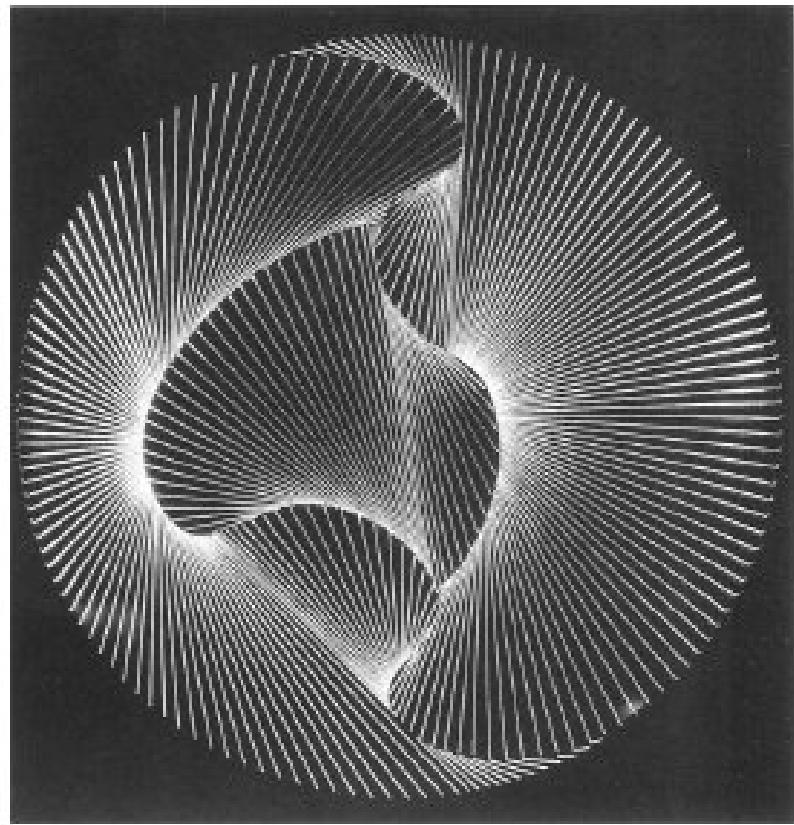

Resim 186 Dairesel Ardışık Diziler (René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.69)

Şeritlere ayrılan parçaların yatay ve/veya dişey ekler boyunca kaydırılması sonucu ortaya çıkan yapı dinamik ve farklı bir yapı olarak algılanacaktır. Ardışık olarak tekrarlanan yapılarda olduğu gibi negatif ve pozitif alan olarak tanımlanan bölgeler sabittir. Gestald psikolojisine göre; bütünden ayrılan parçaların bütünden ötelenip kaydırılması sonucunda orjinal yapının algılanması engellenir.⁴¹²

Açılar ortadan kalktığında dairesel formlarda üçüncü boyut etkisi sadece renk ve biçimsel deformasyonla elde edilir. Bu noktada üçüncü boyut oluşturmada ilginç bir algı yanılışması devreye girer. "1.1.2 GörSEL ALGı" konu başlığında verilen ve görsel algı yanılışlarında açıklanan daire ve clips arasındaki ilişki sonucunda, dairesel yapıların üçüncü boyut algı yanılışması sırasında clips formuna dönüşümleri ile sağlanır.

⁴¹² René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.61-69

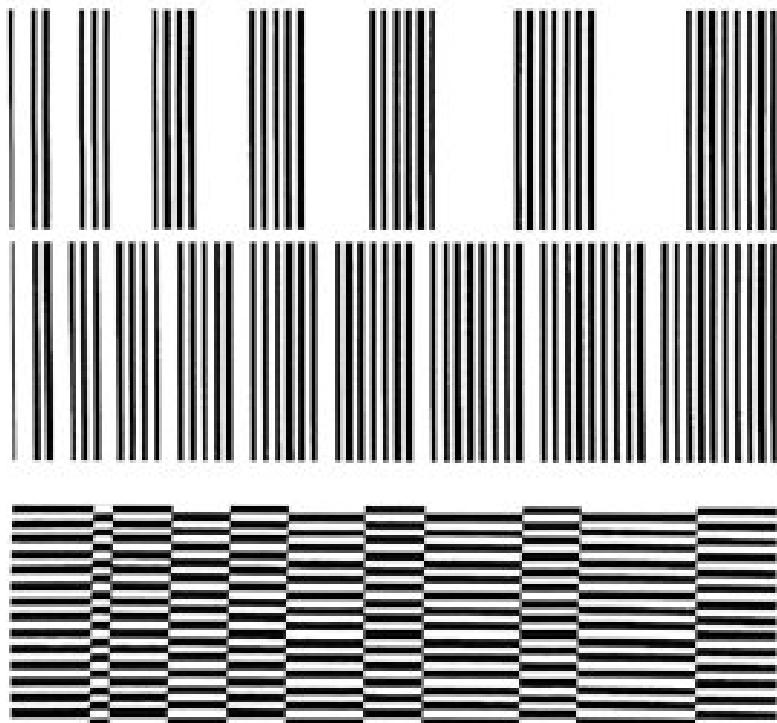

Resim 187 Angel Duarte, V32, karışık teknik, 50x50x7cm, Getulio Alviani Koleksiyonu, Milano (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.97)

Dizgisel ilerleyen yani belirli bir kabule göre artan veya azalan oranlarda oluşan yapılanmalarda ise her yönde ve şiddette kademeli olarak bir hareket söz konusudur. Bu hareket şekilde oluşabildiği gibi onu çevreleyen alanda veya her ikisinde birden oluşabilir. İfadedenin genel yapısının kaybolması ardışık tekrarlardan dolayı mümkün değildir. Dizgisel ilerlemede; bütün kompozisyon içinde şekillerin sayılarında artış, azalış, ters yüz etme, döndürme işlemlerini uygulanabilir. Yapının bu şekilde oluşumu ile görselde dinamik bir etki sağlanır. (Resim 187)

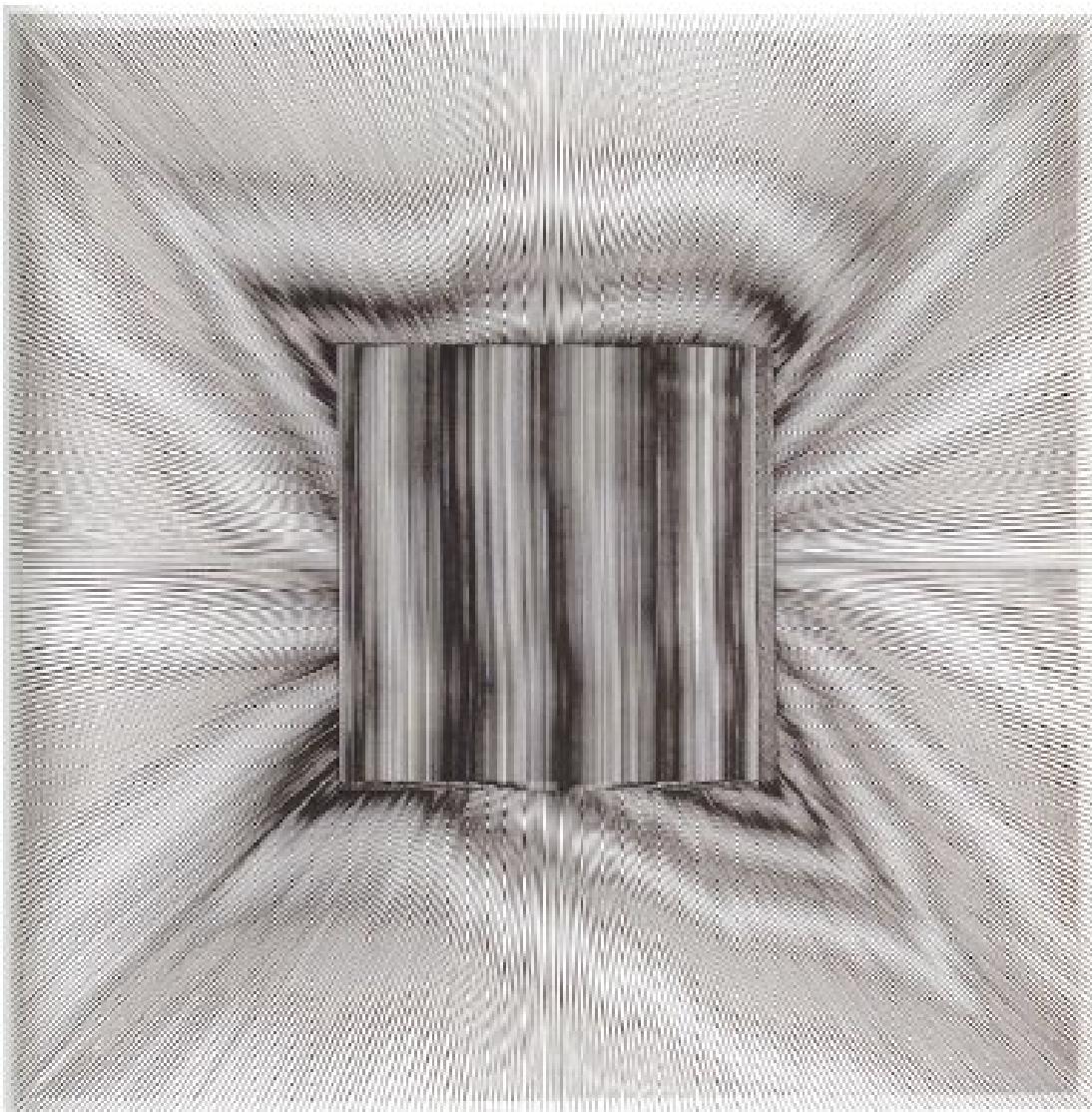
Temel aritmetik kurallarına bağlı olarak oluşturulan dizgisel yapılarda, her bir adım bir önceki adının prensiplerine bağlı olarak oluşur. Böylece bütün dizgisel yapının da belli bir sıralama kuralı elde edilir. Dizgisel ilerleme, mantıksal olarak yapılandırılır ve temel aritmetik kurallarına bağlı olarak şekillendirilir.⁴¹³ (Resim 188)

⁴¹³ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.70-94

Resim 188 Dizgisel Yapılara Örnekler (Aritmetik Yapılanma) (René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.70)

Resim 188'de verilen örneklerde, örneğin birinci sıradaki dizgisel yapılanmada, düşey çizgiler (siyah) pozitif alan olarak algılanır. Soldan sağa doğru ilk olarak yakınlık ilişkilendirmesi ile gruplama algısı oluşur. İki düşey siyah çizgi, zemin (beyaz alan), üç düşey siyah çizgi, zemin (beyaz alan), dört düşey siyah çizgi, zemin (beyaz alan) şeklinde artarak devam eden bir dizgi yapısı söz konusudur. Bu yapıda, zemin olarak kabul edilen beyaz alanların da siyah düşey çizgilerin oluşturduğu gruplar arasındaki beyaz alanlarının artışı da söz konusudur. Dizilim soldan sağa doğru artan bir hareketin algısını oluşturacaktır. İkinci sıradaki dizgisel yapıda siyah düşey çizgilerdeki artışın aynı olduğunu ancak gruplar arasında kalan beyaz alanların sabit kaldığı bir yapıdır. Burada sağlanan hareket yanlışmasının birinci sıradaki dizgisel yapıya göre daha yavaş olduğunu söylemek mümkündür. Üçüncü sıradaki yer alan dizgisel yapıda, benzer aritmetik artışın uygulandığını görmek mümkündür. Ancak şekil zemin ilişkisinde diğer sıralarda olduğu kadar açık ve net bir ilişkilendirme söz konusu değildir. Bu nedenle de gözün bazen düşey hareket bazen de yatay hareket algaması söz konusudur. Ancak, yatay eksende doğrusal hizalanmanın bozulması, ritmik ve dinamik hareket algısını destekler. Gözün sürekli olarak şekil zemin ilişkilendirmesinde oluşturması gereken iyi şekil yanı Gestald arayıdı sürekli hale gelir ve yapı üzerinde konsantrasyon sağlanır.

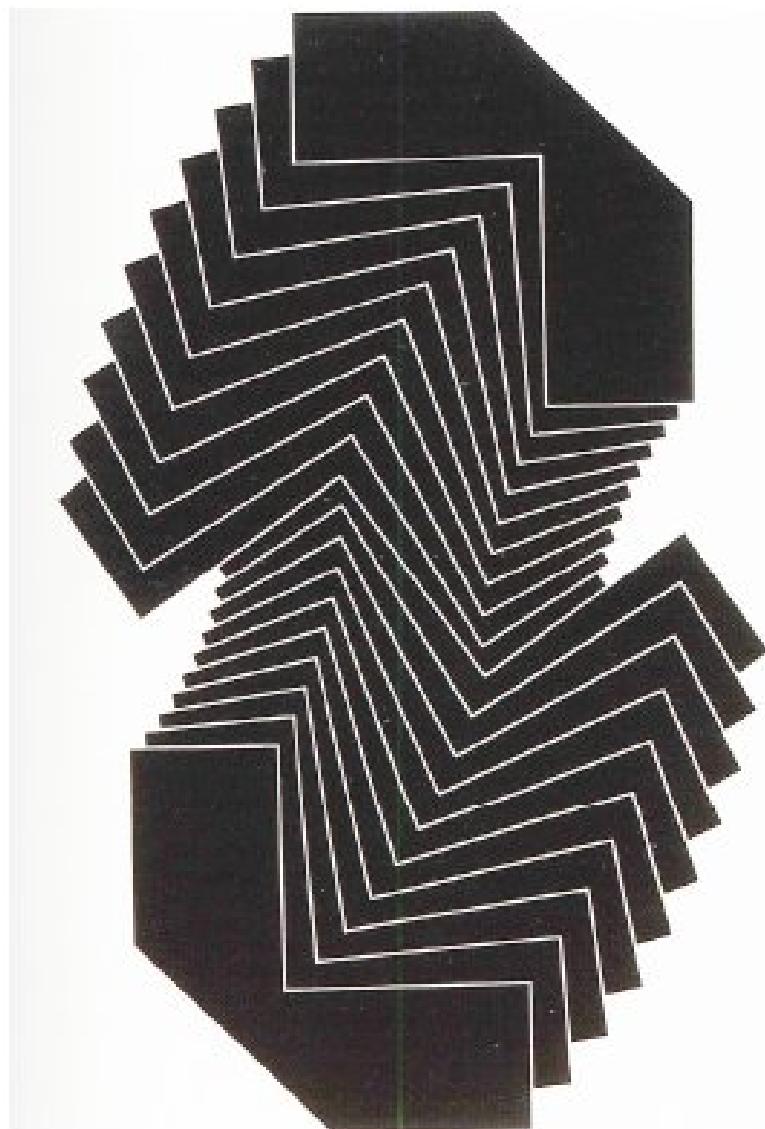

Resim 189 Ludwig Wilding, D.R.Motif, karışık teknik, 75x75x8cm, Sanatçı Koleksiyonu (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.93)

Perspektif bambaşka sonuçlar doğuran güçlü bir etkendir. Büttün kompozisyon içinde belirlenen bir veya birkaç odak noktasına göre patern elemanlarına uygulanacak perspektif dinamizmi artırarak bu yönde algısal yanılışma yaratır. Paternli yapılara uygulanan perpektif etkisi bazı patern yapılarının görünüldeden kaybolmasına neden olabilir.

Çizgisel yapı kullanıldığı için ortaya çıkan bu duruma karşın, perspektif yüzünden dalgalı bir耕耘um kazanan diğer görsel birimlere bakarak temel patern yapısının ne olduğu anlaşılır. Daha sık ve daralan yapıda oluşturulan kompozisyonlarda hare oluşturma

olasılığı yüksektir. Bu değişimler sonucu ortaya çıkan kompozisyonların tümünde hareket algısı oluşur.⁴¹⁴

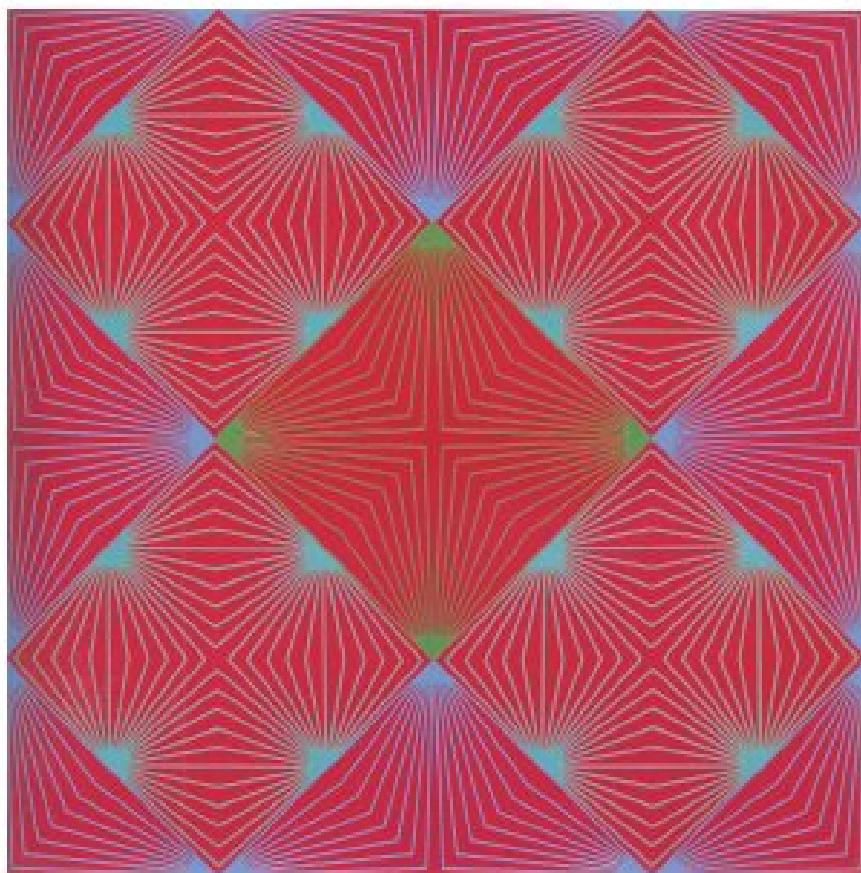
Resim 190 Franco Grignani, 243 Periyodik, 1968, karışık teknik, 69,5x50,5cm, G.F. Bonomi ve Getulio Alviani, Milano (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.97)

⁴¹⁴ René Parola, *Optical Art Theory and Practice*, Dover Publications, New York, 1996, s.61-90

4.3.4 Renk

Renk, Op Art yapıtları ile birlikte farklı bir anlam kazanır. Op Art'ta bir resim elemanı olarak değerlendirilmiş ve tanınmıştır. Renkler yoğun ve oldukça gibi kullanılır. Bu şekilde güçlü bir etki yaratırlar. Renk kontrastları, birbirini tamamlayıcı renkler, ara renkler, nötr renkler gibi rengin etkisini çeşitlendirerek farklı yanışmalar oluşturmak için kullanılır.⁴¹⁵

Chevreul eşzamanlı renkler kontrasti etkilerini Op Art yapıtlarda görmek mümkündür. Komşu renkler ve renk katmanları arasında oluşan girişim sonucu ortaya çıkan optik renk karışımı Op Art'ın renk kullanım biçimlerindendir. (1.3.3 Chevreul Kuramı, s.92)

Resim 191 Richard Anuszkiewicz, Işıklandırma, 1964, pano üzerine akrilik, 61x 61cm, George Nauyok ve Joseph Pritchard Koleksiyonu, San Francisco (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.65)

Resim 191'de, kırmızı ve mavinin oluşturduğu karşıt renk kontrastlarının komşu renklerine olan etkisi açıkça görülmektedir. Orta alanda bulunan kare yapısındaki yeşil çizgiler,

⁴¹⁵ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.113-117

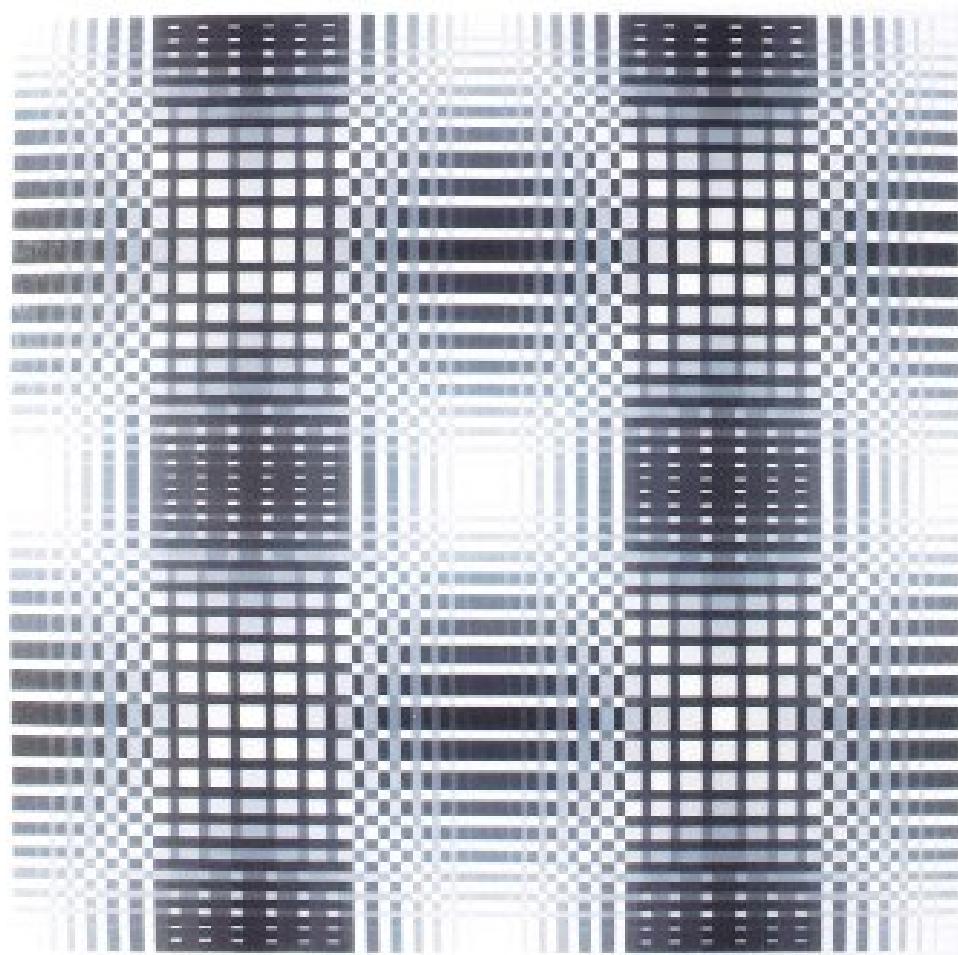
çevreleyen kırmızı karelerin renk değerini etkiler. Chevreul Renk Kuramı'nda olduğu gibi; mavi rengin , sanal olarak yarattığı san etkisi ile kırmızıların renk tonlamaları farklı algılanmaktadır. Sıcak-soğuk kontrastını güçlendirici yönde renk geçişleri bulunmaktadır.

Birbirine yakın değerdeki renk geçişleri, tamamlayıcı renklerle oluşturulan yapılar yoğun ve güçlü etkiler oluştururlar. Şekil-zemin ilişkisini oluşturmaya çalışacak olan algı düzeni, renkleri ve/veya renklerin kapladıkları alanları bu yönde anlamlandırmaya çalışacaktır. Işık ve gölge karşılığı uzamsal etki yaratmak üzere kullanılabilir. Gözün yapısından kaynaklı olarak oluşacak sanal renk etkisi, yeni renk gruplarını ortaya çıkaracak ve renkler olduklarından daha parlak veya karanlık olacaktır. Kompozisyonda gerek hareket, gerekse mekan algısı oluşturmak mümkündür. Tamamlayıcı olmayan renklerin oluşturduğu yapıda şekil-zemin ilişkisinde her bir renk kendi tamamlayıcı rengini oluşturmaya çalışacaktır. Örneğin gri gibi nötr renkler üzerindeki ana ve ara renkler, olduklarından daha parlak ve ışıklı olarak algılanacaklardır.⁴¹⁶

Resim 192 Ben Cunningham, Equvocation, 1964, karışık teknik, 60x60cm, MoMA, New York (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.8)

⁴¹⁶Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.120-122

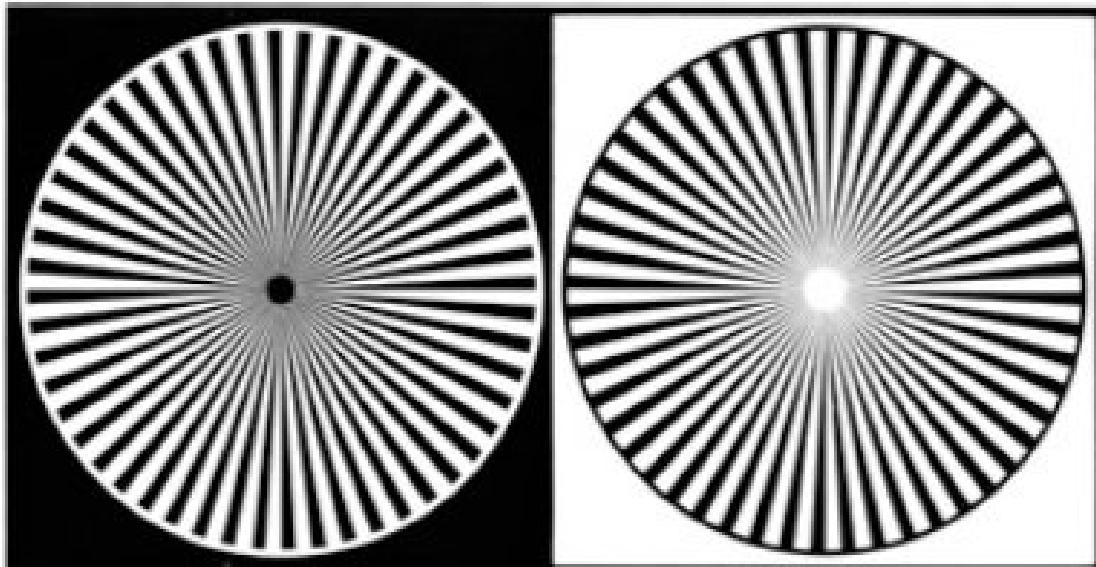

Resim 193 Ed Mieczkowski, Labirent, 1967, panel tizerine skrilik, 121,9x121,9cm, Marilynn ve Carl Thoma Koleksiyonu (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.52)

Renklerin yanyana gelişlerindeki düzen, genel yapıda parlama veya silikleşme yönünde etkiler oluşturur. Bu yapı resmin genelinde dinamizm ve hareket etkisi yaratır. Aynı zamanda, dereceli ton değerlerinde gözlemlenen değişiklik, uzamsal bir yanlışlama etkisini ortaya koyar. Renklerin birbirleri üzerindeki etkileri daha ışıklı (aydınlatık) veya gölgé (karanlık) ortamları oluşturmak üzere kullanılabilir.⁴¹⁷

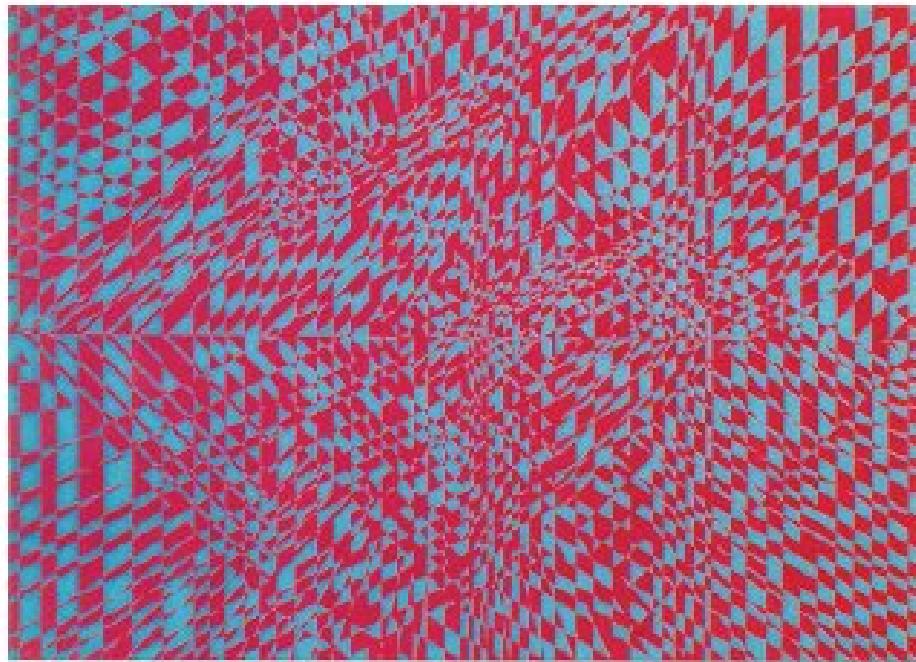
⁴¹⁷ Rene Parola, *Optical Art Theory and Practice*, Dover Publications, New York, 1996, s.110-125

Koyu bir zemin üzerinde yer alan beyaz daire, daha açık bir zemin üzerinde olduğundan daha açık tonda algılanacaktır. Çevreleyen alan arttıkça bu etki daha belirgin olacaktır. Negatif alan ve pozitif alan olarak tanımlanan bölgelerin eşit olması durumunda ise yanulsama azalacaktır. Op Art sanatçıları bu özelliği kullanırlar. Işık ve karanlık karşılığı azaldığı zaman, kontrasti oluşturabilmek için ek bir etki gerekir.⁴¹⁸

Resim 194 Wolfgang Ludwig, Sinematik Boyama, 1964, karışık teknik, 61x122cm, Özel Koleksiyon, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.23)

⁴¹⁸ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Publications, New York, 1996, s.120-122

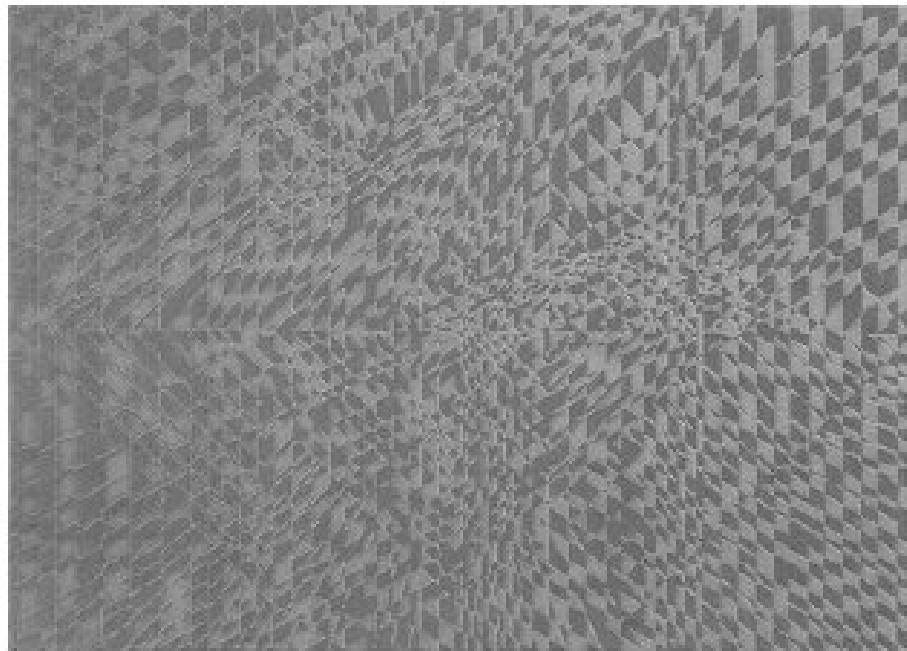
Resim 195 René Parola, Üçgensel Düzenleme, serigrafi (René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.122)

René Parola'nın eşit renk değerinde kırmızı ve mavi ile oluşturulan düzenlemede (Resim 195) kompleks patern dokusu olmuştur. Gestald prensiplerine göre algılamayı paralize etmekte ve karasız bir yapı oluşturmaktadır. Renk karşılığı bulunamayınca karasızlık yaratacak ve bu durumda göz doğrudan sıcak-soğuk ilişkisini arayacaktır.

Genelde Op Art sanatçıları, bu tür renk oyunlarını kullanarak amaçları doğrultusunda uzamsal etkiyi yaratırlar. Tamamlayıcı renkler ya da aydınlik-karanlık kontrast eksikliği Op Art'ta kullanılan başlıca yöntemlerden biridir. Eğer şekil-zemin ilişkisi kararsız bir yapı sergiliyorsa, bu durumda renk tüm gücü ile ön plana çıkar. Eşit değer yaratmanın en kolay yolu kontrastın mümkün olduğunca azaltılmasıdır. Bazı renk kombinasyonları doğal olarak kontrastan yoksundur. Renklerin yoğunluk değerleri içinde bulunan kırmızı-mavi ve kırmızı-yeşil'in az miktarda değişimleri aydınlik ve karanlık olarak eşit değerler yaratır. Eğer sarı ve mor gibi doğal tamamlayıcı olan renkler varsa, benzer olarak aynı etkiye gösterebilmeleri için değiştirilirler.⁴¹⁹

Rengin içine beyaz katılması veya tonunun ayarlanması sıcak değeri, siyah katılması veya gölgelenmesi ise karanlık değerini meydana getirir. Kontrast azaltıldığında sıcak-soğuk renk ilişkisi ile ortaya gülçülü etkiler çıkmaktadır.

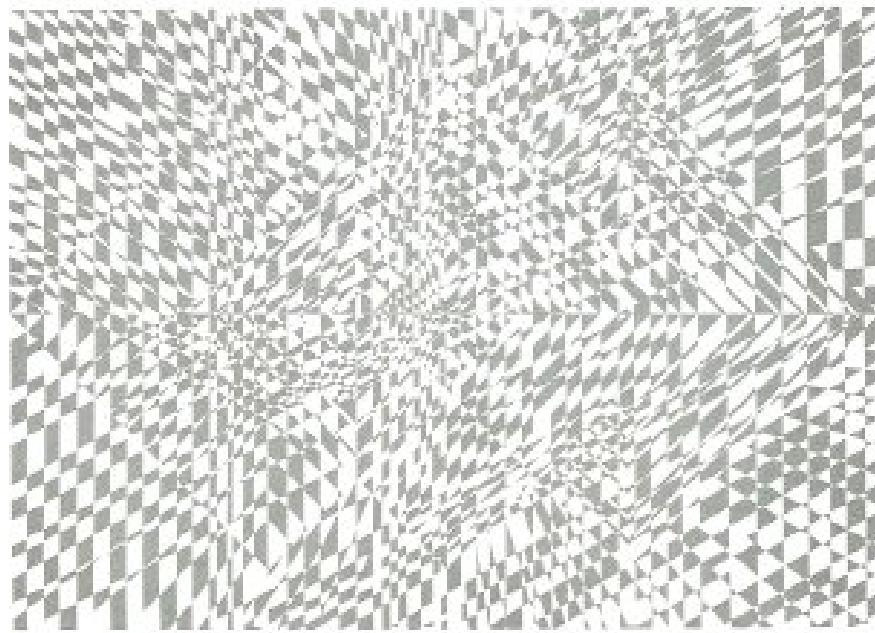
⁴¹⁹ René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.128-130

Resim 196 Resim 195'un Gri Ton Değerleri (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.128)

Eşit değerler veya, aydınlik-karanlık kontrastının eksikliği şekil- zemin ilişkisinde kararsız bir durum yaratır ve renklerin sıcak- soğuk ilişkisi ön plana çıkar. Resim 195'deki kırmızı ve mavi renklerden oluşan resimde; kontrast oldukça azdır. Renk körlüğü testinde ortaya çıkan bazı renk değerlerinin aynı algılanması ve fark edilmemesine benzer bir etki bu resimde de ortaya çıkar. Siyah-beyaz ve gri tonlarına duyarlı bir kamera yardımı ile resmin gri ton değerlerinde bir fotoğraf çekildiğinde kırmızı ve mavinin benzer gri ton değerinde olduğu görülür. (Resim 196). Aynı resme bir filtre yardımı ile bakıldığındaysa ise, ton değerleri farklı algılanır ve ortaya çıkan kontrast değerleri ilk resimden tamamen farklıdır. Yeni durumda uzamsal ve yatay eksen hareketi hissedilir, patern yapı daha net bir şekilde algılanır.⁴²⁰ (Resim 197)

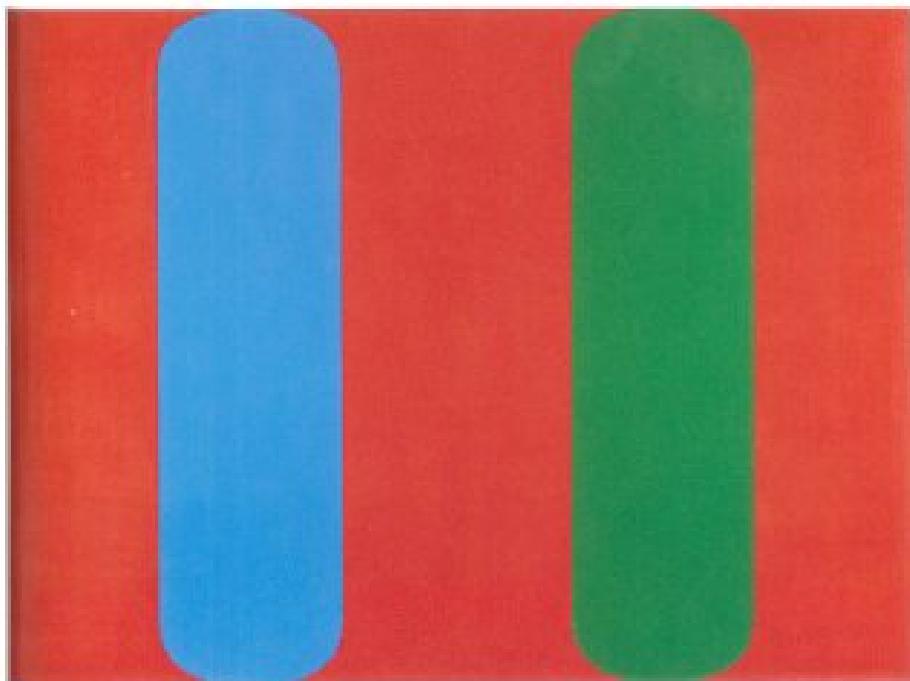
⁴²⁰ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.128-130

Resim 197 Resim 195- Filtreli / Kontrast Değerleri (René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.129)

Filtrelenmeyen resimde (Resim 196), renklerin eşit ton değerinde olma durumları gruplama algısını engeller. Kompozisyon değişirken, genel yapı daha az belirgindir ve rastlantısal hareket algısı oluşur. Karanlık- aydınlatır kontrastının yokluğu, sıcak-soğuk renk ilişkisinin aranmasına sebep olacağı için renkler birbirlerini tamamlamak üzere algıyı yönlendirirler. Örneğin kırmızıya baktıktan sonra maviye bakıldığında, mavi biraz daha yeşil mavi olarak algılanır. Etken güç; kırmızının tamamlayıcı rengi olan yeşilin sanal renk olarak algıda olması ve mavi ile birlikte görülmemesidir. Bu durumda sanal renk ve gerçek görünen mavi renk birleşerek yeşilimsi mavi olarak algılanır. Tekrar kırmızı renge bakıldığında ise, mavi-yeşilin tamamlayıcısı olan sarının sanal (afterimage) olarak devreye girmesi ile kırmızı, turuncu-kırmızı olarak algılanır. Bu durumda negatif alan ve pozitif alanların eşitliği, renk değerlerinin eşitliği ve eşzamanlı kontrast, algısal yanılışma yaratarak yeni algılara neden olur.⁴²¹

⁴²¹ René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.128-130

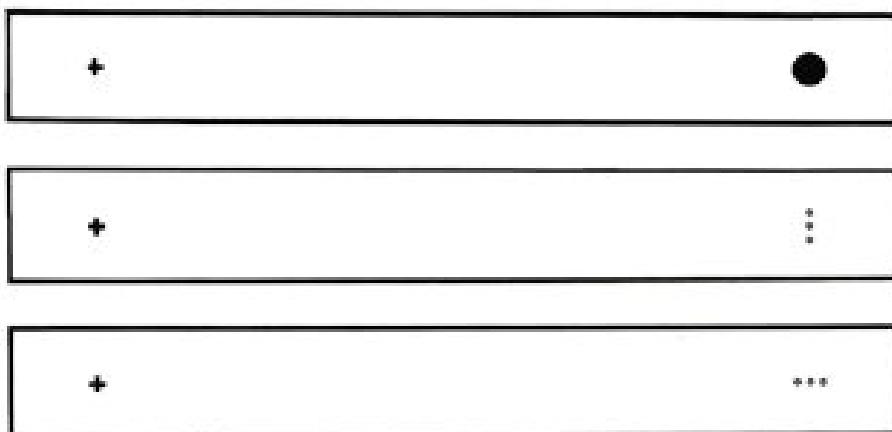
Resim 198 Ellsworth Kelly, Mavi-Yeşil-Kırmızı, 1964, tuval üzerine yağlıboya, 185,4x254cm, Whitney Amerikan Sanat Müzesi, New York (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.123)

Sıcak ve soğuk kontrastının minimum olması nedeni ile zemin tek bir renk olarak algılanır. Renk değişimi minimumdur. Mavi ve yeşil, kırmızıyı etkileyerek eş zamanlı renk kontrasti yaratarak güçlü bir kırmızı oluşturur.

Tüm yanılsamalar, beyin algısının yanlışması ile oluşmazlar. 1858 yılında Hermann von Helmholtz, gözde oluşan sanal görüntünün gözün yapısından kaynaklandığını ileri sürmüştür. 1940 yılında, Cambridge Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda bu ilginç olayın gözün yapısından kaynaklandığını ispatlamıştır. Beyin, göz yolu ile her zaman net ve gerçek olanı algılayamaz.⁴²²

Gözün yapısından kaynaklı, retina üzerindeki bir bölge renk ve ışık değerlerini alamaz. Kör nokta olarak tanımlanan bu bölge, beyne bilgi ileten optik sınırların olmadığı bölgededir. Bakıldığına bazı renklerin, çizgilerin veya paternlerin görülemediği durumlarda, görüntü tam bu bölgeye düşmektedir. Gözün belli bir odaklıma uzaklığında ortaya çıkan bu durum tamamen fizyolojik yapıdan kaynaklıdır. (1.1.3 Göz, s.44)

⁴²² Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.130

Resim 199 Kör Nokta Deneyi⁴²³ (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.131)

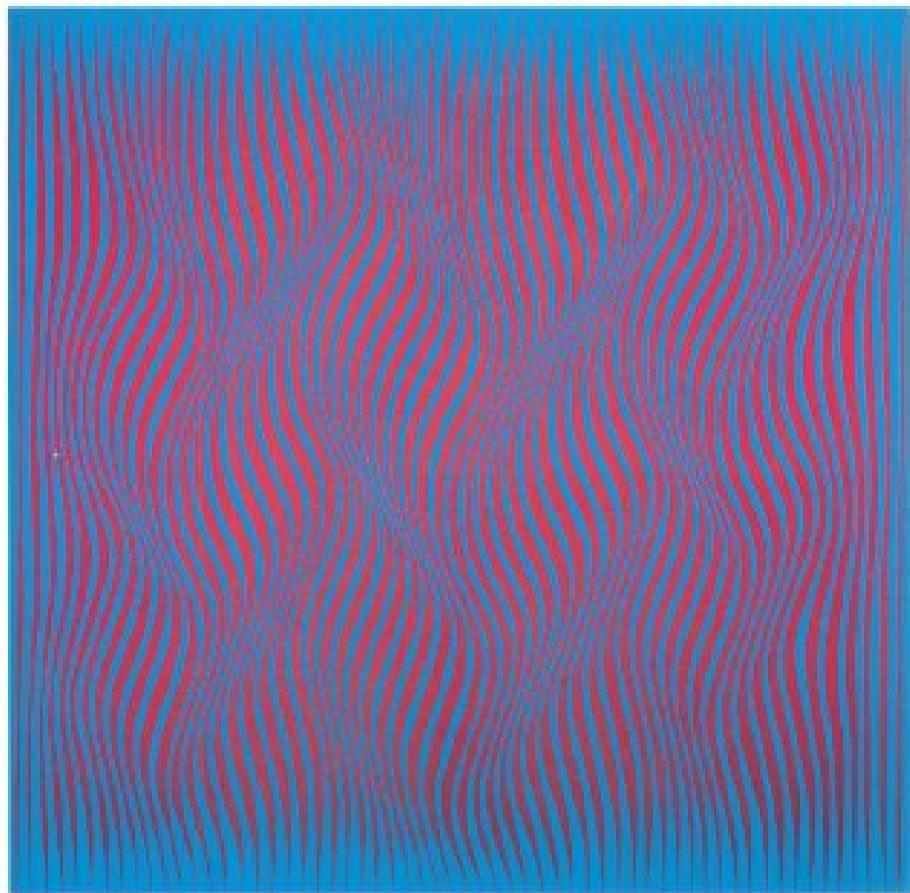
Sıcak-soğuk renkler ve yakın-uzak kavramları arasındaki ilişki şu şekilde açıklanır. Sıcak renkler (kırmızı, sarı, turuncu) görülebilme açısından soğuk renklere göre (mavi, yeşil, mor) daha avantajlıdır. Psikolojik açıdan bu konuda yapılan incelemeler sonucunda 1922 yılında; Matthew Luckiesh⁴²⁴ (1883-1967), gözün farklı renkleri algılamak için, farklı odak uzaklıklarına kendini ayarlaması gerektiğini bulmuştur. Sıcak renkler uzun dalga boyundadır, soğuk renkler kısa dalga boyundadır. Bu durumda sıcak-soğuk renk ilişkisi sadece renk değişimlerini etkilemez, aynı zamanda izleyicinin göz odaklamasını da etkiler. Renkler arasındaki büyük farklılıklar, gözün aynı oranda odaklama değişimini beraberinde getirmektedir.

Op Art sanatçıları şekil-zemin ilişkisinde renkten kaynaklı olarak ortaya çıkan yakın-uzak algısının tersini kullanarak; geri planda kalması gereken zeminde sıcak renk kullanırlar. Bu durumda, doğal olarak göz yapının genel kompozisyonu ile renklerin algılanması arasında karmaşa yaşar ve algı yanılışması meydana gelir.⁴²⁵

⁴²³ Kör nokta deneyi: Resim...da bulunan görsel gözlerden bir kol boyu uzakta tutulur. Sol göz kapatılıp sağda bulunan + işaretine odaklanılır. Görsel göze belki bir uzaklığa kadar yaklaşılınca, kritik bir noktada sağdaki siyah daire veya paternler görülmeyecektir. Görselle doğru yaklaşma devam edip kritik mesafe aşılınca tekrar görülmeye başlar.

⁴²⁴ Matthew Luckiesh (1883-1967) Amerikalı Fizikçi. İşık ve görme ile ilgili çalışmaları ile tanır. 1922 yılında görsel yanılışmalarla ilgili kitabı yazmıştır.

⁴²⁵ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.130-133

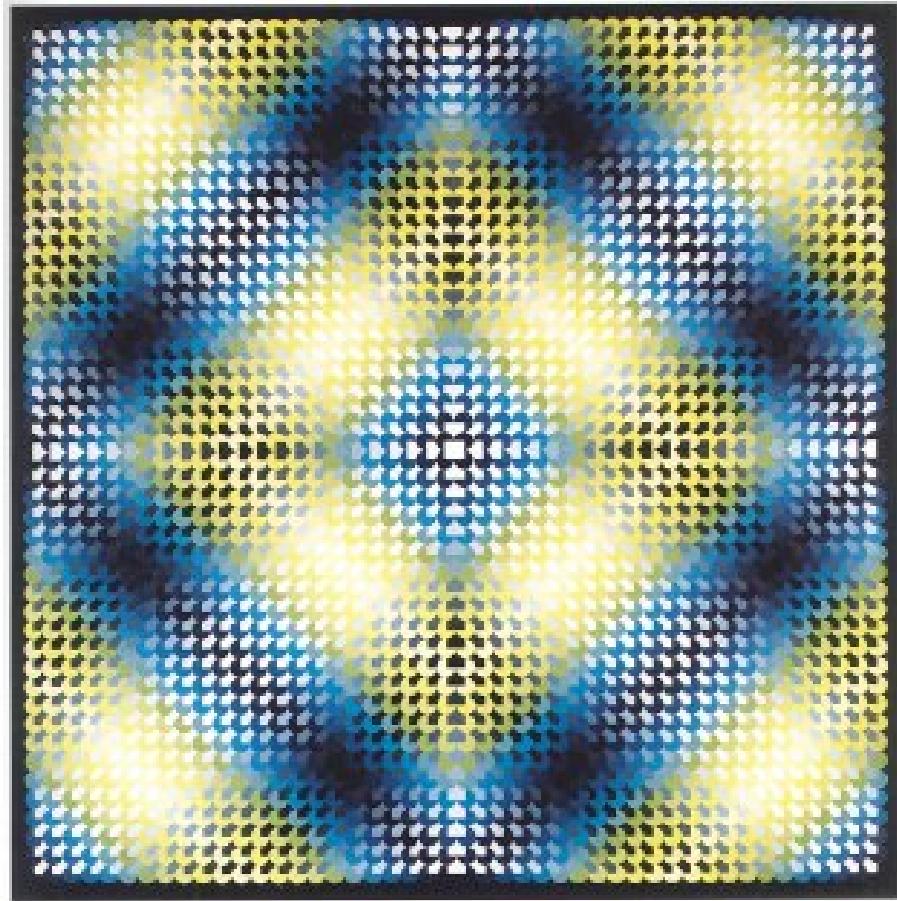

Resim 200 Julian Stanczak, Eş Zamanlı Renkler, 1965, tuval üzerine akrilik, 114,3x116, 8cm, Neil K. Rector Koleksiyonu, Columbus, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.127)

Resim 200'de, kırmızı ve mavinin sıcak-soğuk ilişkisi ve şekil-zemin ilişkisindeki eşitlikleri algıya etkiler. Ritim ve sürekli kırınaklı çizgisel yapıdan kaynaklı olarak hareket algısı oluşur.

Gözden kaynaklı olarak renkler arası algıya bozan başka bir durum, renk açılması veya rengin soluklaşması olarak tanımlanabilir. Bazı renklerin bir arada olması renklerin oldukları şekilde görülememesine sebep olabilir. Homojen olarak boyanmış bir yıldız üzerinde renk tonlamaları ile oluşturulan kompozisyonda renklerin sıralanışı bazı bölgelerde rengin açılması ve bazı yerlerde rengin koyulması olarak algılanır. Genel yapıda, aydınlatık ve karanlık (ışık ve gölge) bölgeler oluşur ve hareket olgusu ortaya çıkar. Burada en büyük etken eş zamanlılık kontrastıdır.⁴²⁶

⁴²⁶ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.132

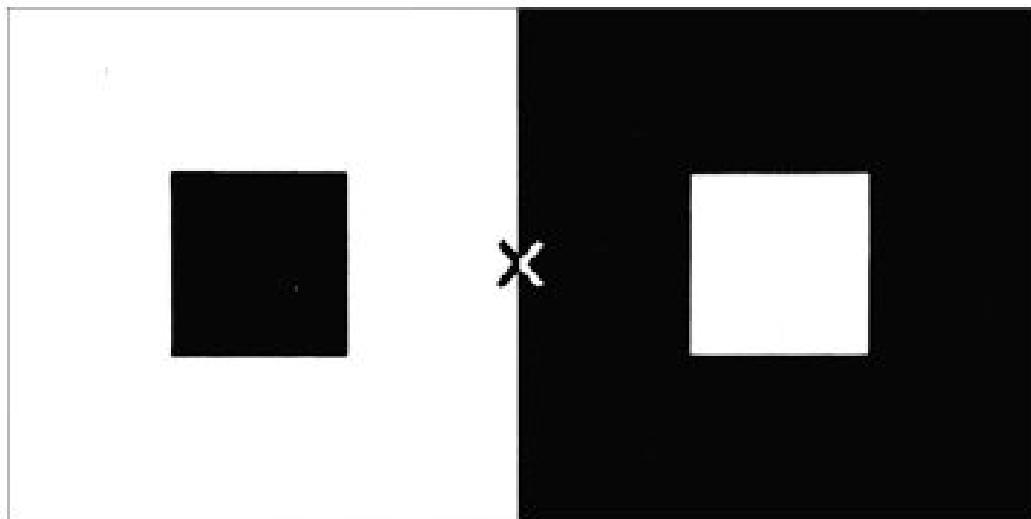

Resim 201 Ed Mieczkowski, Mavi Blok, 1967, tuval üzerinene akrilik, 121,9x121,9cm, LewAllen Contemporary, Santa Fe, New Mexico (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.53)

Resim 201'te, renklerdeki kontrast değişimi, şekil-zemin ilişkisinde belirsizlik yaratır. Bazı şekiller genel kompozisyon içinde daha belirgin olurken, diğer şekillerin renklerinin belirsizleştiği gözlemlenir. Bütün olarak bakıldığında resmin genelinde ışıklı ve gölgeli alanlar algılanır. Bazı bölgelerde rengin silik, sönmüş görmemesi ve beyaza dönmesi, bazı bölgelerde ise neredeyse siyaha yakın karanlık alanların yaratılması aydınlık-karanlık kontrastını artırır. Göz resmin bütünlüğe bakıldığından aydınlık-karanlık noktalar arasında gidi gelecek ve kararsızlık yaşayacaktır. Bu şekilde resimde hareket ve dinamizm sağlanacaktır.⁴²⁷

⁴²⁷ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.132

Gözden kaynaklı başka bir oluşum, ışın yayma (irradiation) olarak tanımlanır. Gözün başka bir yansımayı oluşturmazı yolu ile meydana gelir. Örneğin aşağıdaki resimde (Resim 202), eşit büyüklükte siyah ve beyaz kareler kontrast renkleri ile çevreli daha büyük karelerin içindedeyse; siyah zemin içindeki beyaz kare, beyaz zemin içindeki siyah kareden daha büyük görülecektir.

Resim 202 Işın Yayma (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.132)

Siyah-beyaz gibi sert kontrastlı renklerin yanı sıra ana, ara renkler ve onların kontrastları ile benzer etkiyi yaratmak mümkündür. Chevreul kuramında bu konuyu özellikle incelemiştir. (1.3.3 Chevreul Renk Kuramı, s.92). Yukarıdaki resimde x işaretine odaklanarak aradaki mesafe sıfır olacak şekilde yaklaşıldığında; iki karenin birbirleri üstüne geldiği, siyah karenin kaybolup, griye dönüşen zeminde sadece beyaz karenin kaldığı görülür.⁴²⁸

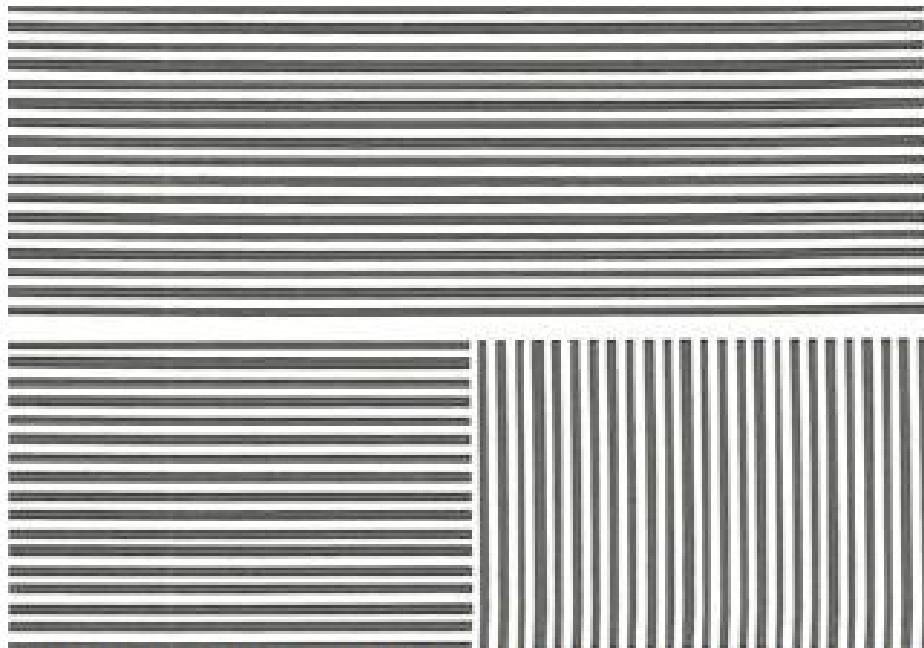
4.4 Hareket ve Yanılsama

Düz çizgilerdeki dursunluk, kıvrım (eğim) yaratarak değiştirilebilir. İnsan psikolojik olarak çevredeki objeleri; en, boy, yükseltlik olarak algılamaya eğilimindedir. Beyin, gördüklerini sürekli olarak sorulayarak bildiği formalarla, imgelere benzetme yolunu seçer. (1.1.2 Görsel Algı, s.23)

Op Art sanatçıları hareketi oluşturmak için; renk, uzamsal perspektif, boyut farkı ve açık-koyu ton değerleri farkı gibi bir çok uygulama kullanırlar. Tüm bu değişik uygulamaların

⁴²⁸ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.132-133

birbirleri ile kombinasyonu ve çeşitlilik olasılığı içinde beyin sürekli sorgulama durumda kalır. Yanılsama sonucunda hareket algılanır.

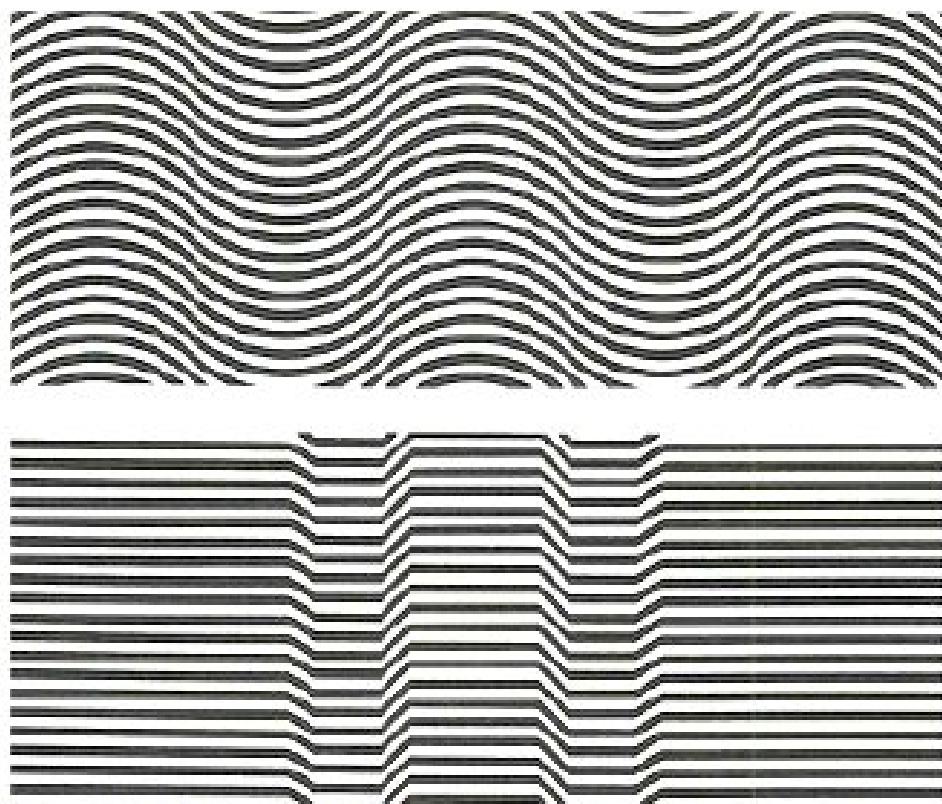

Resim 203 Yatay ve Düşey Yerde Hareket Algısı (René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.99)

Bazı Op Art sanatçıları, sadece iki boyutta ve tektilize oluşturulan yapılar üzerinde hareketi aramak yolunu seçmişlerdir. Batı kültüründe, soldan sağa okuma alışkanlığı olduğu için, göz ve beyin algısı soldan sağa görmek üzerine formülür. Resim 203'da yer alan yatay ve düşey çizgilerden oluşan patern yapıları hareket algısını yaratırlar. Bu "yatay eksende hareket" olarak adlandırılır. Yatay çizgiler, soldan sağa doğru hareketi anlatırlar.⁴²⁹

Düşey çizgiler, tabandan yukarı doğru görüldükleri için aşağıdan yukarıya doğru bir hareketi anlatırlar. Kültürel farklılıklara göre bu yapılarda algısal farklılık olabilir. Ancak yeknesak ve sıkıcı bir görüntü olarak tanımlanabilir.

⁴²⁹ René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.99-105

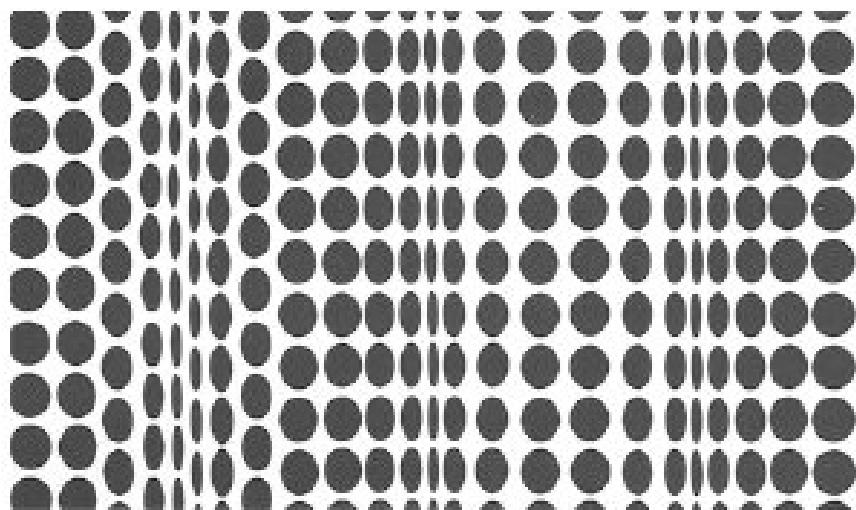

Resim 204 Üçüncü Boyut Algı Yanılsaması (René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.100)

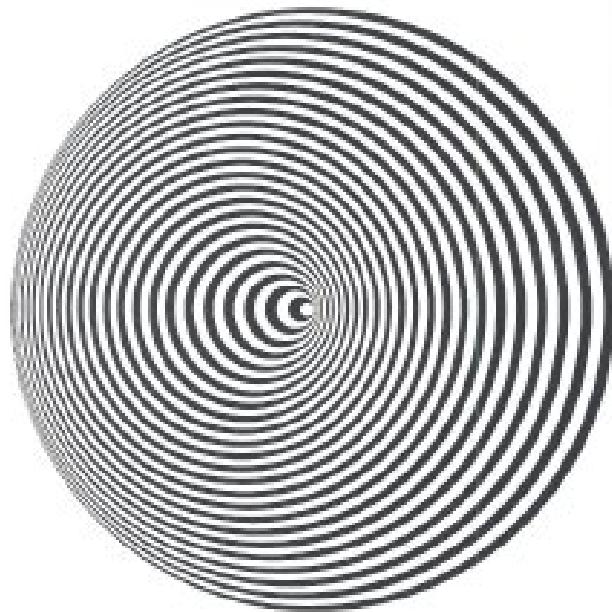
Üç boyutlu algı yaratmada eğriler yeterli değilse diyagonal yapılarından yaralanılır. Burada karşılaşılacak karmaşa ile açıların birbirlerine göre konumları uzamsal bir hareket oluşumuna neden olabilir. Diyagonal çizgilerin düz bir yüzeye bir karmaşa yaratacağı düşünülebilir. Geleneksel yöntemlerle yapılan çalışmalarda çok uzun bir süre, mekan kompozisyonu oluşturmak için geleneksel perspektif prensipleri kullanılmıştır. Op Art kompozisyonlarda ise yüzey elemanları olan parçalar, tamamen ayrılarak, soyut bir anlayışla uzamsal hareketi oluşturmak üzere değiştirilirler. Bu parçaların yeniden algılanması yanılsama prensibleri ile hareket etme zorunluğunu ortaya çıkarır.

Düzlem üzerinde elips ve daire şekillерinin bir arada kullanımı, belli bir sıralı kompozisyon anlayışı ile yüzeye yerleştirilmeleri sonucunda hareket görülebilir. Hayali çizilen düşey eksene göre bu şekillерin konumlamaı bu etkiyi meydana çıkarır. Her bir eleman tek başına bir anlam ifade etmesine rağmen bütün kompozisyon içinde hayali eksene göre dönmе, geriye gitme ve öne çakma gibi hareketleri oluşturuyormuş gibi algılanır.⁴³⁰

⁴³⁰ René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.99-105

Resim 205 Yatay Hareket (René Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.103)

Resim 206 Marina Apollonio, Dinamik Daireler, 1968, karışık teknik, 60x60cm zemin üzerinde 40cm tahta, Getulio Alviani Koleksiyonu, Milano (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.82)

4.4.1 Perspektif

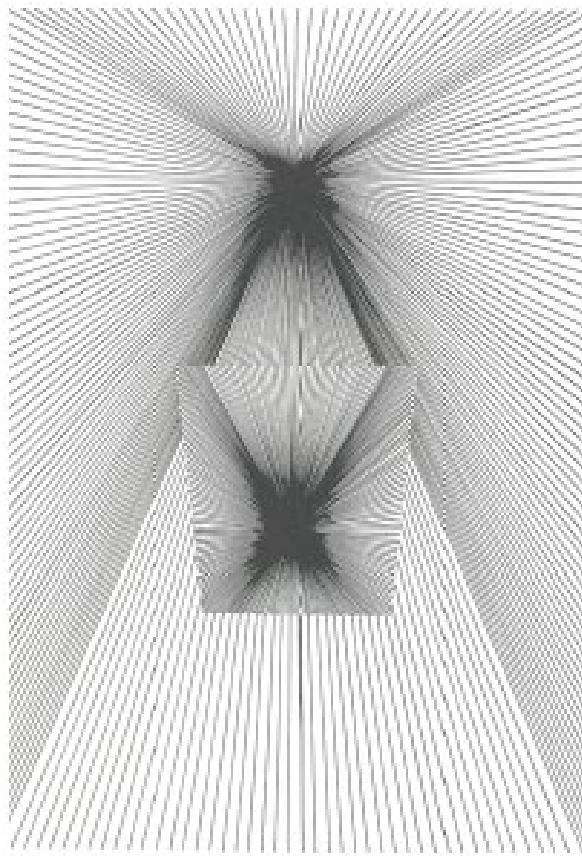
15. yüzyıl'dan itibaren Rönesans sanatçıları sonsuzluğu çizgisel perspektifle oluşturmaya çalışmışlar ve bu yolda yanışmalar yaratmışlardır. Bu yaklaşım, sanatçıların boşluk kavramına bakışını ve boşluğun kullanılma biçimlerini daha yakından incelemelerine yol

açmıştır. Oluşan mekan duygusu sonucunda izleyici ön plan-arka plan ilişkilendirmeleri ile bütünü algılamaya başlar. Sanatçı, ön plan veya orta bölüme yerleştirdiği kompozisyon elemanları ile arka plan varlığı ile güçlendirir. Izleyici öncelikli olarak arka plana (zemin) bakar, oluşturduğu ön- ara- arka düzlemsel sırlaması ile sanatçının oluşturduğu mekan içinde kılır. 20.yüzyılda perspektifin ortadan kalktığı ve buna bağlı olarak mekan anlayışının değiştiği ve iki boyutlu çalışmaların daha yoğun olarak ele aldığı bir dönemden bahsetmek mümkündür. Bu dönemde sanatçılar mekan içinde göstermek istedikleri konuyu veya objeyi boşluktan ayırarak iki boyut içinde sunmayı tercih etmişlerdir. Rönesans sanatçıları, perspektif kavramında objelerin uzaklıktırca belirsizleşmelerinden yola çıkarak bunu renklere uygulamıştır. Sfumato; kısaca tonlar arası kademeli geçiş olarak tanımlanabilen yapıda objeyi belirleyen keskin sınırlar yumuşar ve resmin kompozisyonunda kontür alanlarında keskinlik ortadan kalkmaya başlar.⁴³¹

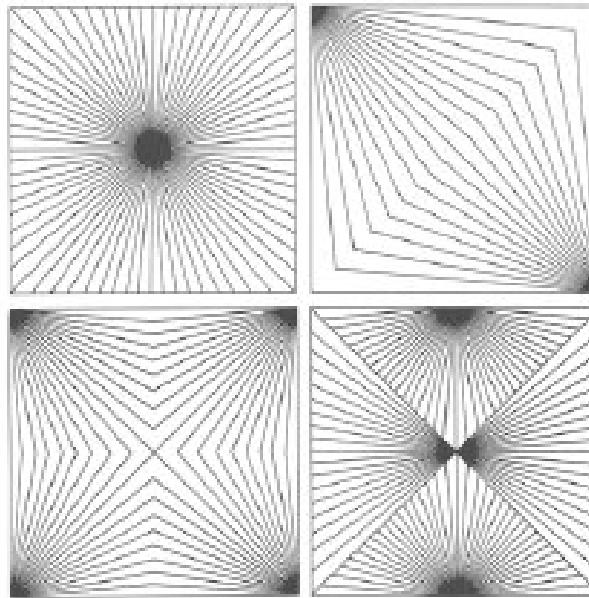
Op Art'ta , perspektif temel yapıda hareket hissini yaratmak için kullanılır. Örneğin Resim 207'da olusabilecek aşırı hareket hissini kontrol etmek için net bir perspektifle sonsuza uzanan arka plan, kompozisyonun merkezine yerleştirilen farklı bir perspektifle ele alınan görsel elemanla kesilmiştir. Oluşan kompozisyonunda uzamsal bir hareket algısı oluşmaktadır. Op Art sanatçıları, patern yapılarda bulunan temel görüntü elemanın açık-koyu ton değerleri ile oluşturulan dizimlerin; hareket, mekansal ve uzamsal perspektifi oluşturabildiğini keşfetmişlerdir.⁴³² Resim 207'de, Op Art'ın özelliği olan "tam simetri ve merkezde tek bir obje" temel yapısı görültür. Önemli olan algının merkezde, simetri kurallarına göre yerleştirilen obje ile değiştirilmesi ve bölünerek yeni bir oluşum yaratmasıdır.

⁴³¹ http://painting.about.com/od/oldmastertechniques/a/sfumato_chiarosc.htm, 17.01.2011, 23.02

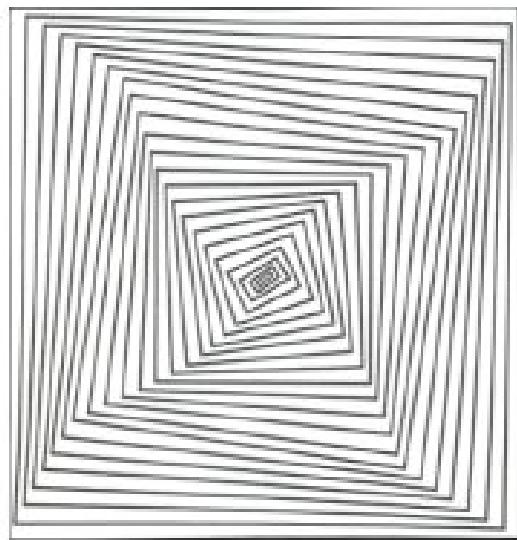
⁴³² Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.35-37

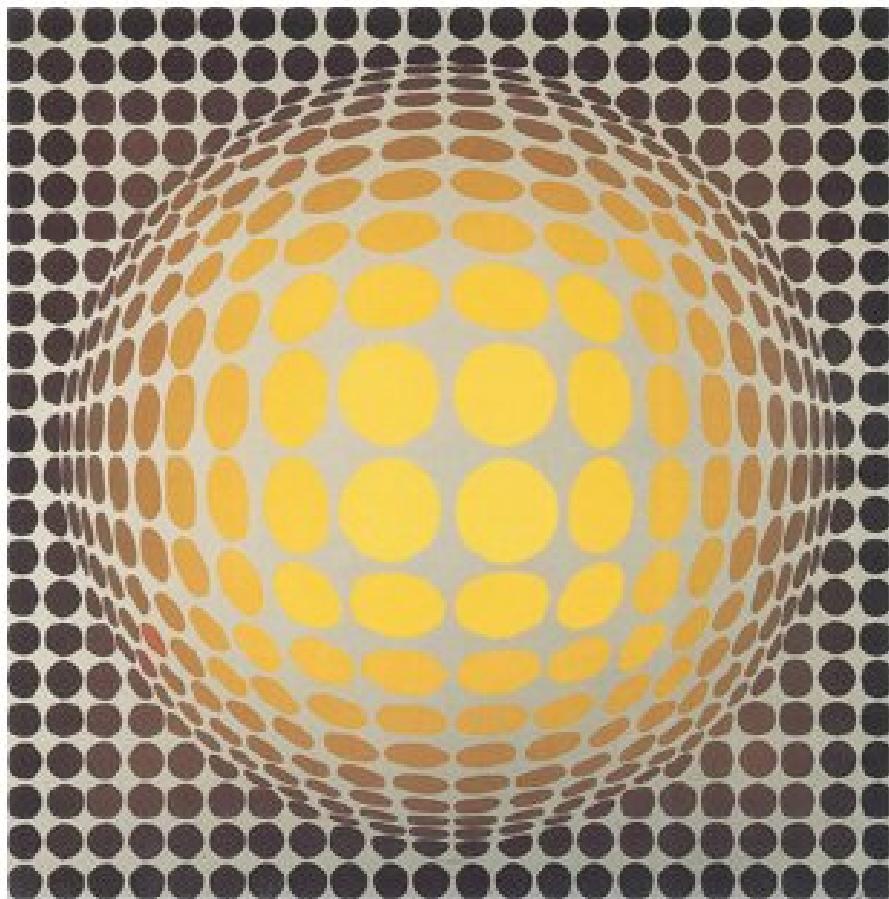
Resim 207 Op Art'ta Perspektif (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.34)

Resim 208 Op Art Perspektif Kullanımı (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.36)

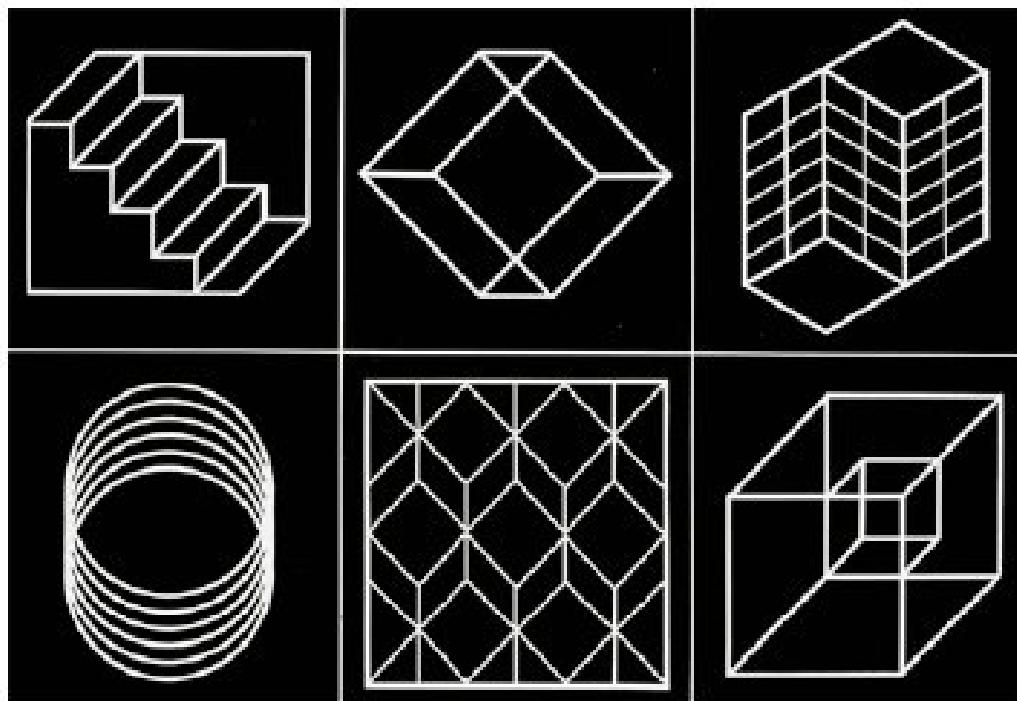
Resim 209 Uzamsal Hareket ve Perspektif (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.76)

Resim 210 Victor Vasarely, Vega Or, 1969, karışık teknik, 50,2x48,3cm, Charles Simonyi Koleksiyonu, Seattle, Washington (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.72)

4.4.2 Ters İmgeler

Bir yapıya gruplama eğilimi ile bakıldığından bile dış etkenlerden dolayı birçok görsel farklılık ortaya çıkar. Bunun sebebi optik yanılışdan kaynaklıdır. Referans noktası belli olmadığı veya değiştirilebilir olduğunda, imgeler farklı olarak algılanır. (1.1.2 Görsel Algı, s.23)

Resim 211 Ters Algılanabilen Şekiller (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.40)

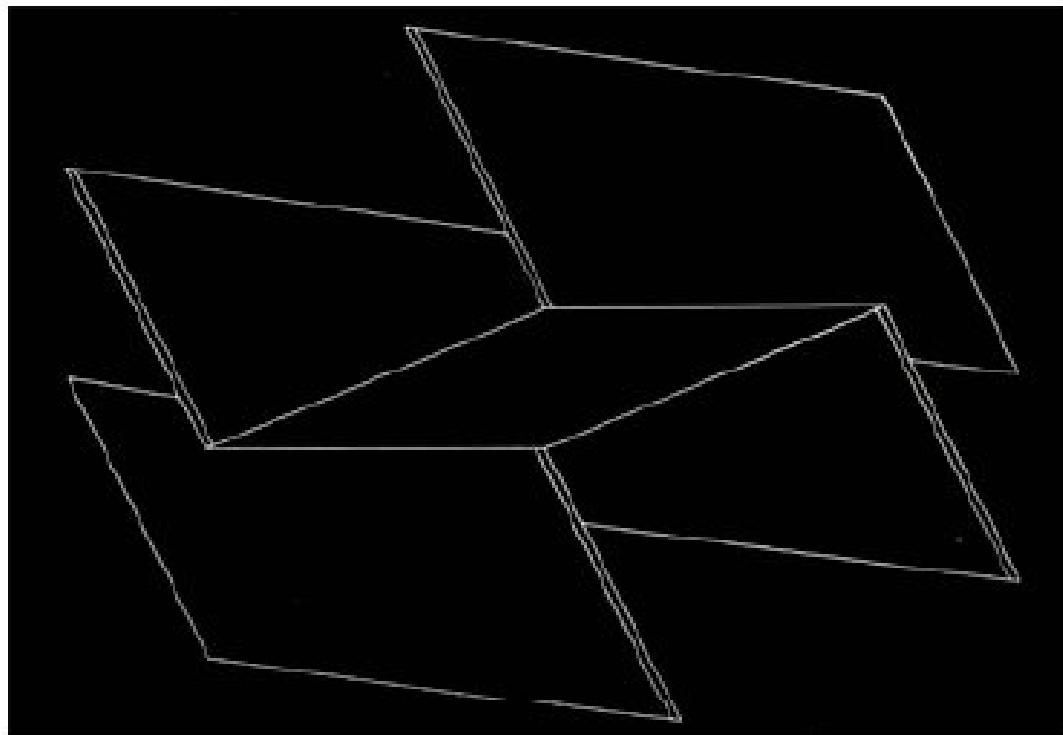
Bilim adamları bu şekillerin neden ters olarak algılanıkları konusunda tam olarak gerçekçi bir açıklama henüz yapamamışlardır. Eğer bir şekilde ters açıdan da bakıldığından herhangi bir şekil oluşumu varsa, göz doğal olarak öncelikle en baskın görseli yakalayacaktır. Daha sonra ters açıdan ya da farklı açıdan ortaya çıkabilecek diğer görüntüler algılanacaktır.⁴³³

Sadece ters figürlerin olduğu çalışmalarla değil, diğer yapılarda da göz öncelikle kendine en yakın ve en anlamlı bulduğu görüntüyü seçecektir ve diğer görüntüler ikincil olarak algılanacaktır. Üç boyutlu herhangi bir geometrik şekil ters yüz edilebilir. Yapıyı oluşturan en önemli çizgisel hatlar belirlenebilirse elde edilen çizim optik yanılışma yaratabilir. İzometrik perspektifle⁴³⁴ çizilen görsellerde başarılı uygulamalar elde edilir.

⁴³³ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.40-42

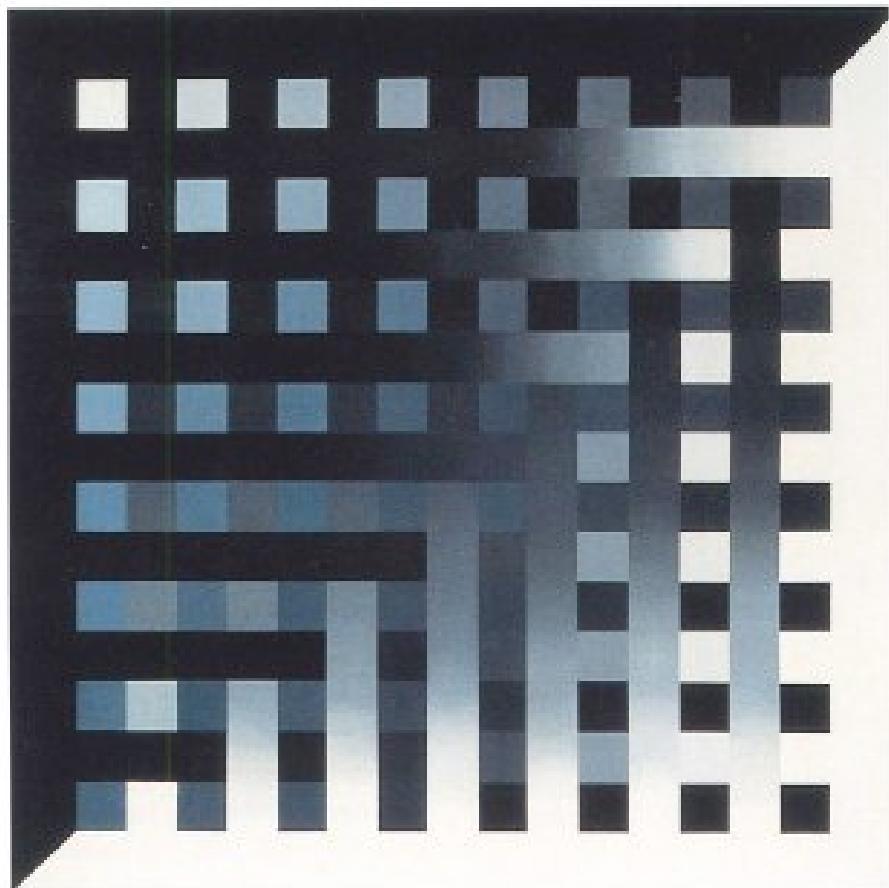
⁴³⁴ İzometrik Perspektif: Objenin görüneni değil, gerçek ölçü boyutları ile izdüşümleri almak, 3 boyutlu perspektif çizimidir.

Josef Albers, tersyüz edilmiş görseller üzerine geliştirdiği tekniği çalışmalarında kullanmıştır. Örneğin Resim 212'de ana yapıda çelişki yaratan veya yapısal açıdan önemli olan hatlar ortadan kaldırılmıştır. Bu şekilde yapısal uyumsuzluk ve aykırılık görülmektedir.⁴³³

Resim 212 Josef Albers, JHC II, 1963, gravür, 21,8x55,8cm, Clark Koleksiyonu, Dallas
(Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.41)

⁴³³ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.40-42

Resim 213 Francis Hewitt, Üstüste Gelen Seriler #3, 1967, karışık teknik, 91,4x91,4cm, Karen Hewitt Koleksiyonu, Burlington, Vermont (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.89)

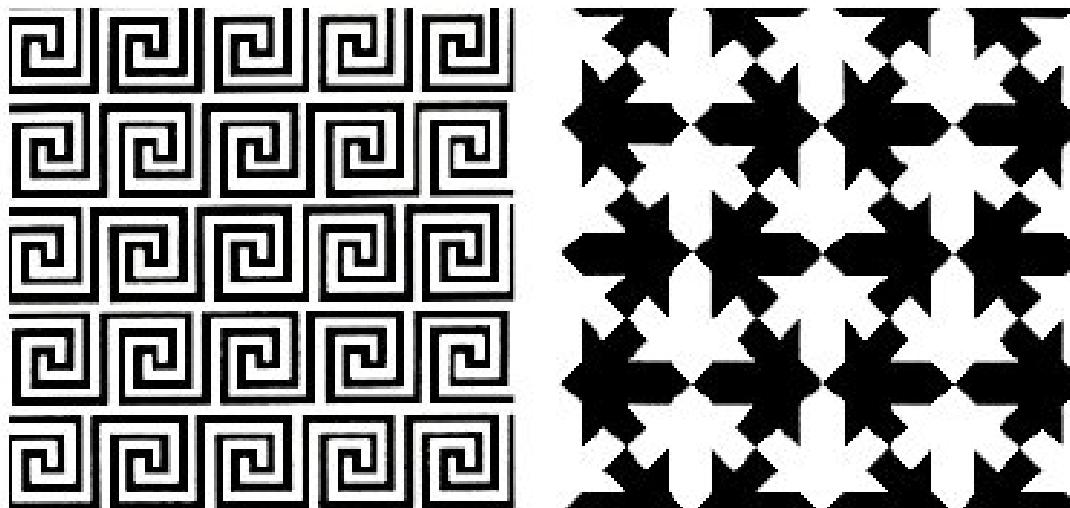
Resim 213'de ise, optimum simetri ile yakalanan temel şekil ters yüz edildiğinde bile bütün bir şekil olarak görselin algılanmasına neden olmaktadır. Necker kübünde⁴³⁶ olduğu gibi, şeritler iç içe geçmiş ve öncelik sırası belirsizdir, karmaşık durum algılanır. Ters yüz edilerek oluşturulan şekiller sonsuz sayıda oluşturulabilir. Bu şekiller; Op Art kompozisyonlarda tek başına veya belli bir kompozisyon içinde veya yanılısama oluşturan dinamik bir eleman olarak ele alınırlar.

⁴³⁶ Necker kübü; klasik algusal yamnigi örneklerinden biridir. 30 derecelik bir açı ile kübün ayrıtları ile izometrik olarak çizildiği şevidir. Referans noktası belli olmadığı için kübün hangi yüzünden görüldüğü net olarak algılanamaz, değişik algılar oluşturur.

4.4.3 Negatif – Pozitif Dönüşümler

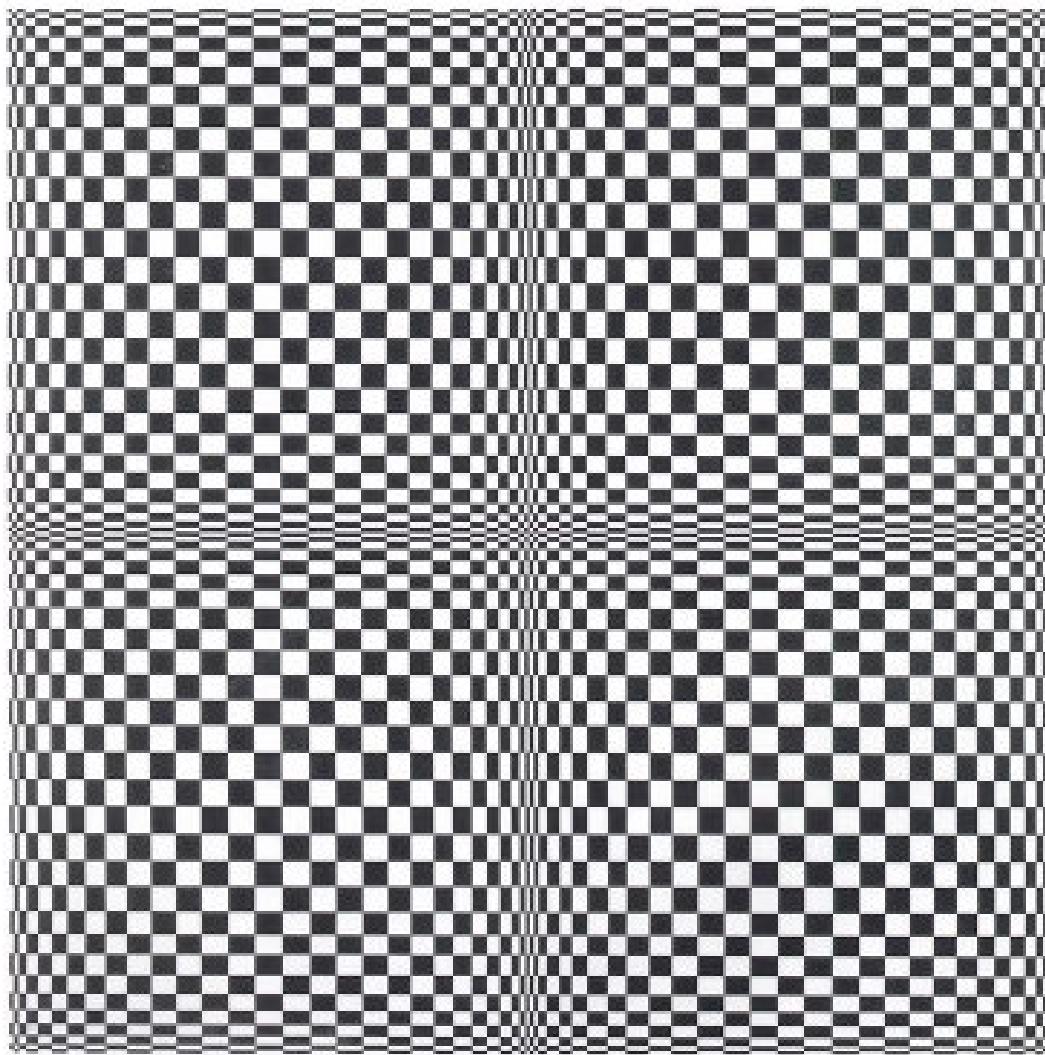
Tüm kompozisyon içinde tutarlı ve kalıcı imge pozitif alan olarak belirlenen alanda yer alır. Diğer imgelerin bulunduğu alan negatif alan olarak adlandırılır. Gestald psikolojisine göre öncelikle iyi, güzel ve simetrik olanı algılamaya yönelik beyin; negatif ve pozitif alanlar arasında seçim yapamadığı zaman karmaşa yaşıar. Küsaca, arka plan (zemin) ve ön plan (şekil) büyüklükleri eşit olduğunda algılama sorun yaşanır. Ön ve arka plan bölgeler kompozisyonda eşit önemde olursa, algıları yönlendirecek ipuçları ortadan kalkar. Bu tür yapılarda, örneğin aydınlik (ışıklı) alanı referans olarak görsele bakıldığından belli bir süre sonra daha geri planda algılanan diğer alanın öne gelip ana şekil olarak fark edilmeye başlandığı gözlemlenir. Bu durum, mekansal olarak iki olasılığın mümkün olabileceği gösterir.

İlgisel önceliğe bağlı olarak sıralama değişir. Bu sıralama değişimi görüntünün bütününlüğün tek bir patern olarak algılanmasına neden olabilir. Beyin; şekil-zemin ilişkisini tam olarak kuramadığı için, her iki alan birden tek bir bütün imge olarak kabul edilir. Negatif ve pozitif alanların eşitliği ile oluşan şıklar bir çeşit labirent gibidir. Referans noktası belirgin olmadığı için, ters-yüz edilebilen imgeler gibi de kabul edilebilirler.⁴³⁷

Resim 214 Negatif–Pozitif Alan Eşitliği (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.40)

⁴³⁷ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.44-45

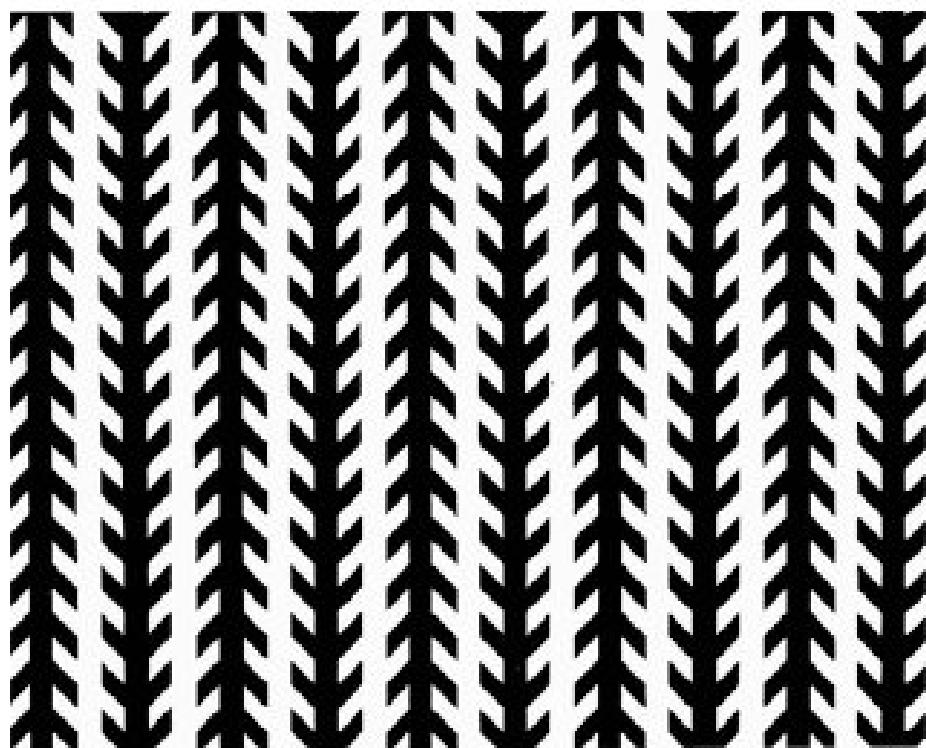

Resim 215 Edna Andrade, Renk Hareketi 4-64, 1964, tuval üzerine yağlıboya,
121,9x121,9cm, Philadelphia Sanat Müzesi, Philadelphia (Joe Houston, Optical Nerve
Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.14)

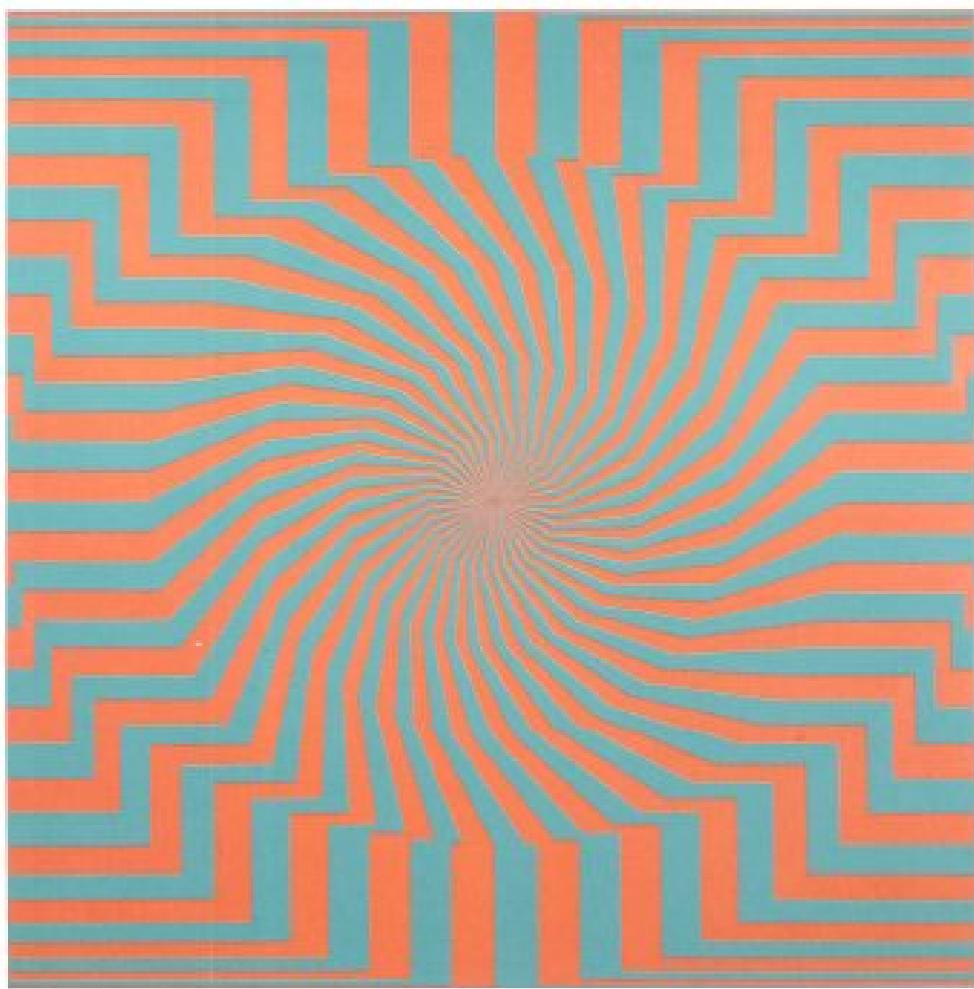
4.4.4 Açılar

Op Art yapıtlarında açılar hareket ve derinlik etkilerini ortaya çıkarmak üzere kullanılır. Benzer şekilde çizgisel perspektifi kullanarak mekan yaratılan sanatçuların geldiği noktaya benzer bir şekilde, diyagonal yapılanma veya açısal sapmalar farklı bir mekan yapıları ortaya çıkarır.

Bu konuda psikologların yaptığı detaylı deneyler ve incelemeler sonucunda; iki boyutlu bir yüzey üzerinde oluşan geniş açılar, üç boyutlu uzaydaki dikdörtgenler olarak algılanırlar. Örneğin Resim 216'de düşey çizgiler paralel olarak algılanamazlar. Çizgiler üzerinde belli bir açı oluşturarak yerleştirilen diğer çizgiler açısal yanılışma yaratırlar. Bu görselde pozitif ve negatif alan olarak nitelendirilen alanları eşitlendiğinde paralel olmama durumunun ikincil planda kaldığını görülür. Göz öncelikle bu alanların eşitlenmesine odaklanır.(1.1.2 Görsel Algı, s.23)

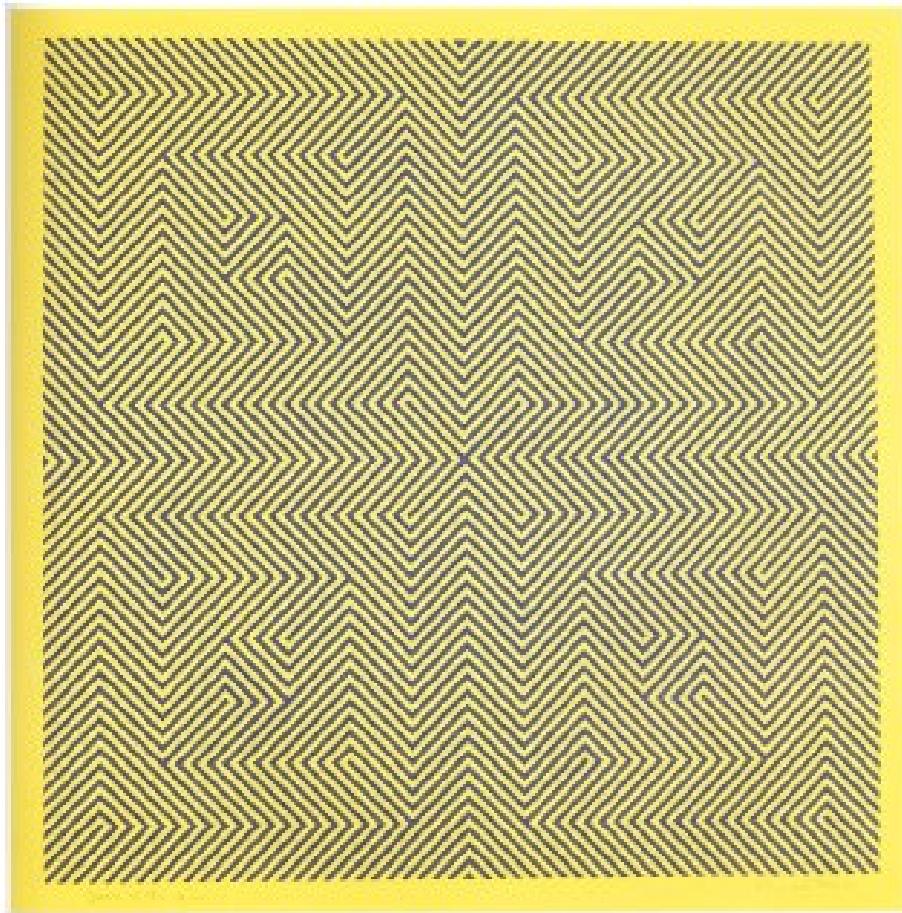

Resim 216 Zöllner İllüzyonu (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.46)

Resim 217 Edna Andrade, Turbo 1, 1965, tuval üzerine yağlıboya, 127x127cm, Columbus Sanat Mützesi, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.61)

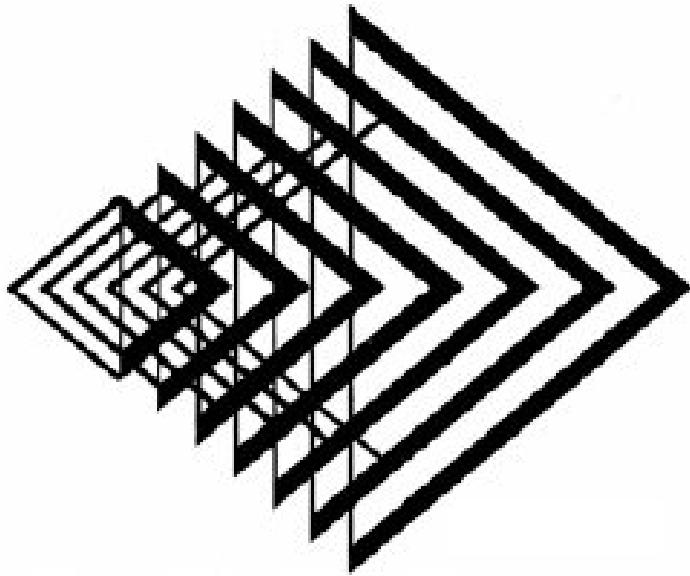
Açışal yaklaşım üçüncü boyut etkisini beraberinde getirir. Resim 217'deki turuncu-kırmızı ve mavi-yeşil arasındaki kontrastla desteklenen açışal yapı dönerken resmin içine giren veya resmin ortasından dönerken çıkan bir etki oluşturmaktadır. Merkez noktasına doğru çizgisel yapının incelemesi sebebi ile renk sınırları arasında Chevreul işanımı oluşturmaktadır. (1.3.3 Chevreul Renk Kuramı, s.92)

Resim 218 Reginald Neal, İkinin Karesi, 1965, litografi, 54x54cm, Özel Koleksiyon, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.99)

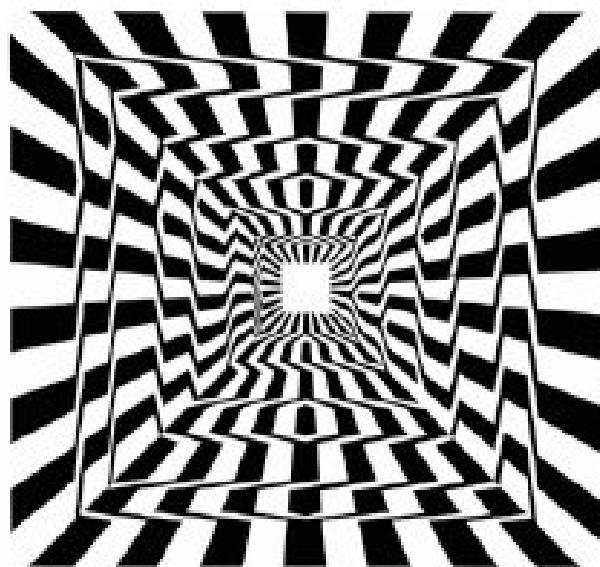
“İkinin Karesi” (Resim 218), Zöllner algı yanılışmasına dayanılarak oluşturulmuş bir kompozisyonudur. İç içe geçen kare alanlarını oluşturan diyagonal çizги kesitleri tam simetri ile bölünen yüzey üzerine yerleştirilmişlerdir. Göz sürekli olarak şekil-zemin ilişkisini oluşturmaya çalıştığında karmaşa yaşıar.

Resim 219'de ters - yüz edilerek oluşturulmuş şekillerden ve açıların kesişimlerinden oluşan bir kompozisyon bulunmaktadır. İnce olan siyah çizgiler, daha kalın olan siyah çizgilerin oluşturduğu bütünlüğü büküyor gibi algulanır. Genel olarak, doksan derece ve kırkbeş derecelik açılar temel açılar olarak kabul edilir ve çevrede oluşan yapılanma bu temele göre oluşturulmuştur. Bu açılar referans alınarak dar ve geniş açılar tanımlanır.

Resim 219 Ters – Yüz Edilebilen Şekiller (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.40)

20.yüzyıl başlarından itibaren psikologlar için bükümlerle oluşan yanlışlama inceleme konusu olmuştur. Bu şekilde ortaya belirgin figürler çıkarabilir. Çeşitlilik çok fazladır ve bu etki bütünü parçalanması olarak algulanır.⁴³⁸ (Resim 220)

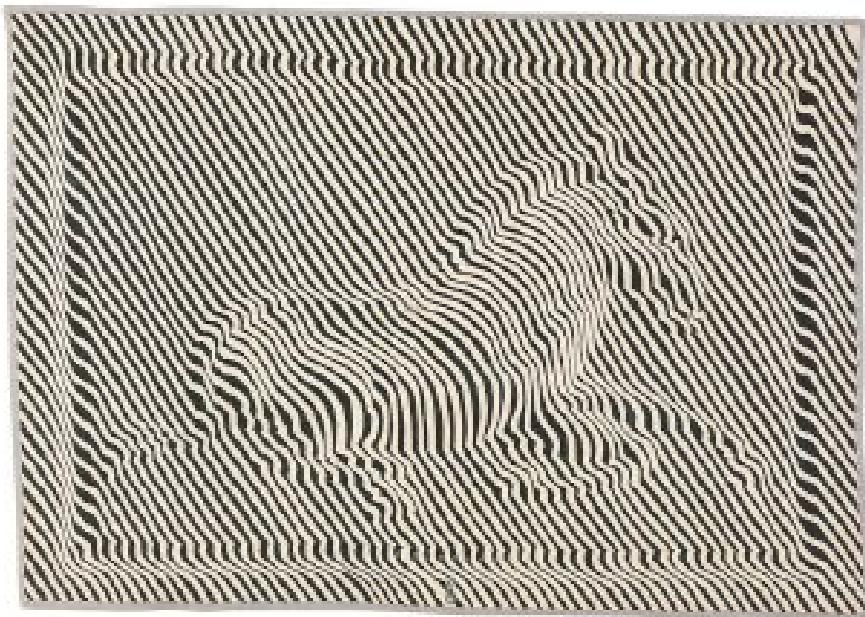
Resim 220 Bükümlü İp (Kordon) Yanılsaması (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.51)

⁴³⁸ Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Edition, New York, 1996, s.50-51

4.5 Op Art Akımının Temsilcileri

4.5.1 Victor Vasarely (1906-1997)

Macar asıllı Fransız grafik sanatçısı ve reklamci Victor Vasarely Op Art sanat akımının kurucusu olarak kabul edilir. Sanatın toplumların hazinesi olması görüşünü savunan Vasarely'ye göre; "... *sanatçı mucazzam boyuttaki çağdaş çevrenin ayrıntılarını güzelleştirmelidir...*" Vasarely, özellikle II. Dünya savaşı sonrası küreselleşme ile birlikte gelen kültür paylaşımının bir getirişi olarak sanat paylaşımının olması gerektiğini dikkat çekmiştir. Sanatın toplumların hazinesi olması görüşünü savunmuştur. Vasarely'nin yayınladığı makale ve yazılarında, Soyut Dışavurum akımının getirdiği kişiselliğin ortaya çakıldığı rahatsızlığa dikkat çekilmiştir. Bu rahatsızlığın sebebinin uluslararası ortamda artan soyut sanatçı ve bireysel olarak duyumsal deneyimleri yaşayan izleyici sziyasındaki artış olduğu görüşünü belirtmiştir. Vasarely'ye göre Op Art'ta iki boyutlu yüzey türlerinde yanılışma ile oluşturulan derinlik, devinim, uzam ve zaman gerçek gibi algılanır. Op Art için kinetik soyutlama tanımmasını yapmıştır.⁴³⁹, ⁴⁴⁰

Resim 221 Victor Vasarely, Zebra, 1938, goblen, 150x214cm, JPM Inv.n.:74.279
(Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Mützesi, 2007, s.21)

⁴³⁹ Kollektif, Victor Vasarely, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2001, s.10-11

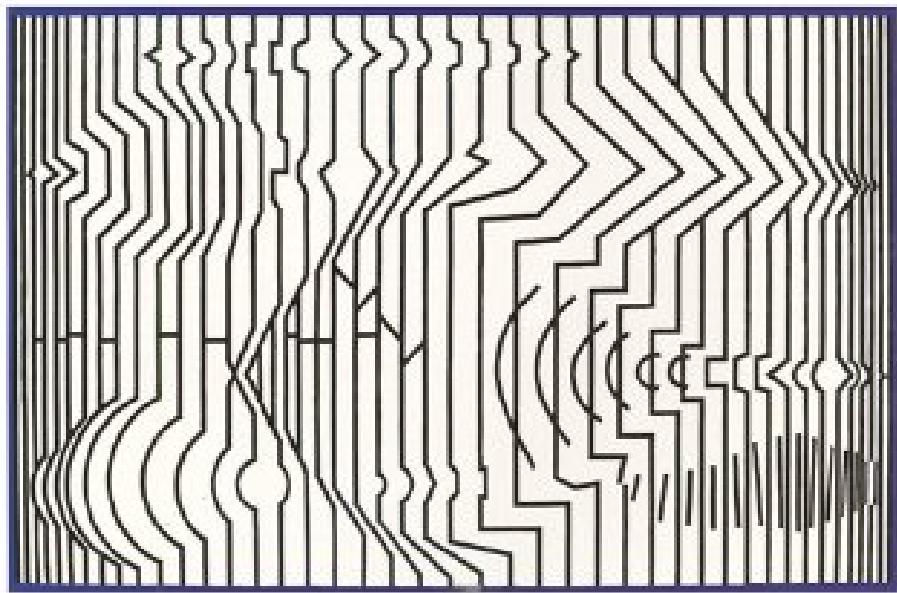
⁴⁴⁰ Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Mützesi, 2007, s.giriş2

Örneğin Resim 221 ve Resim 222 "Zebra" resimlerinde siyah ve beyazın keskin kontrasti ile oluşan şekil-zemin ilişkilendirilmesi ile karşılaşılır. Düz çizgilerin yanı sıra eğimli çizgilerle oluşturulan ilişkilendirme sonucunda formlar ortaya çıkar.

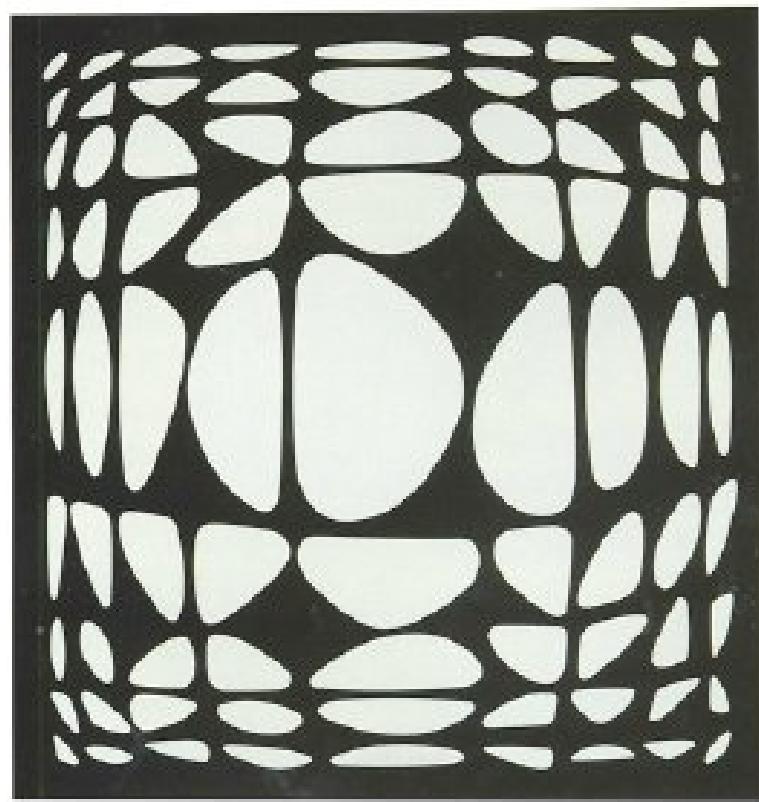

Resim 222 Victor Vasarely, Zebra, 1939/60, goblen, 204x188cm, JPM Inv.n.:74.280
(Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Müzesi, 2007, s.22)

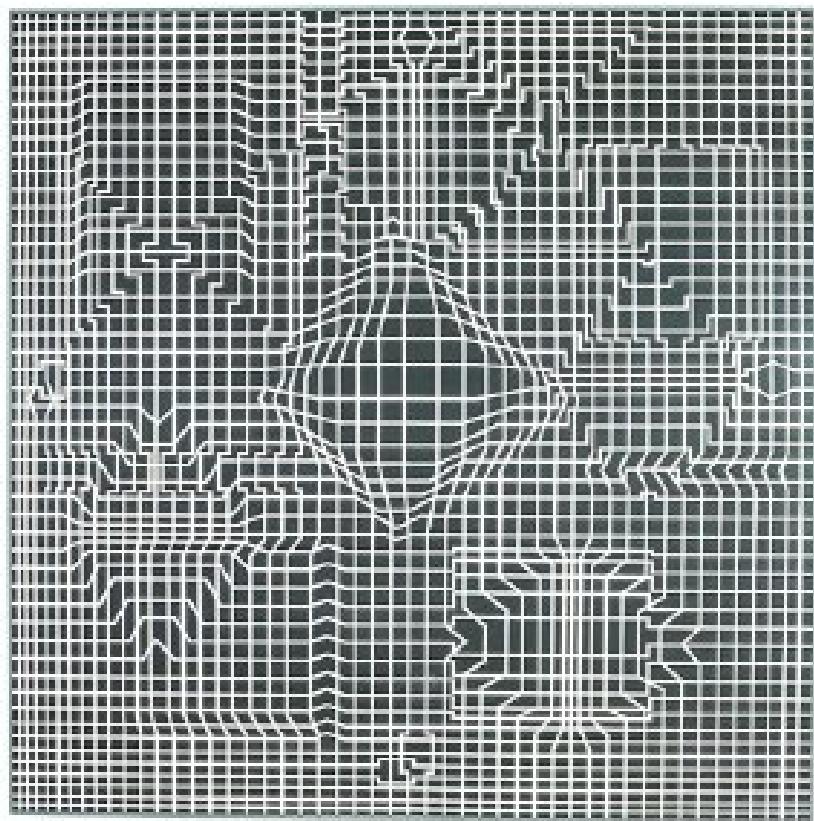
Resim 221'de oluşturulan "Zebra", çizgilerinin ard arda kullanımı sonucunda gözde titreşim oluşur. Resim 222'de ise biçimlenen siyah ve beyaz alanlar arasındaki şekil-zemin ilişkisi sade, yalın ve net olarak "zebra" figürlerine gönderme yapmaktadır. Vasarely'nin bu çalışmalarında ortaya "zebra" figürünün çıkması aslında Op Art'ın hedeflediği "biçiminin reddedilmesi" görüşüne aykırıdır.

Resim 223 Victor Vasarely, Sophia-111, 1952, tuval-vinil, 132x200cm, JPM
Inv.n.:74.270 (Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Müzesi,
2007, s.47)

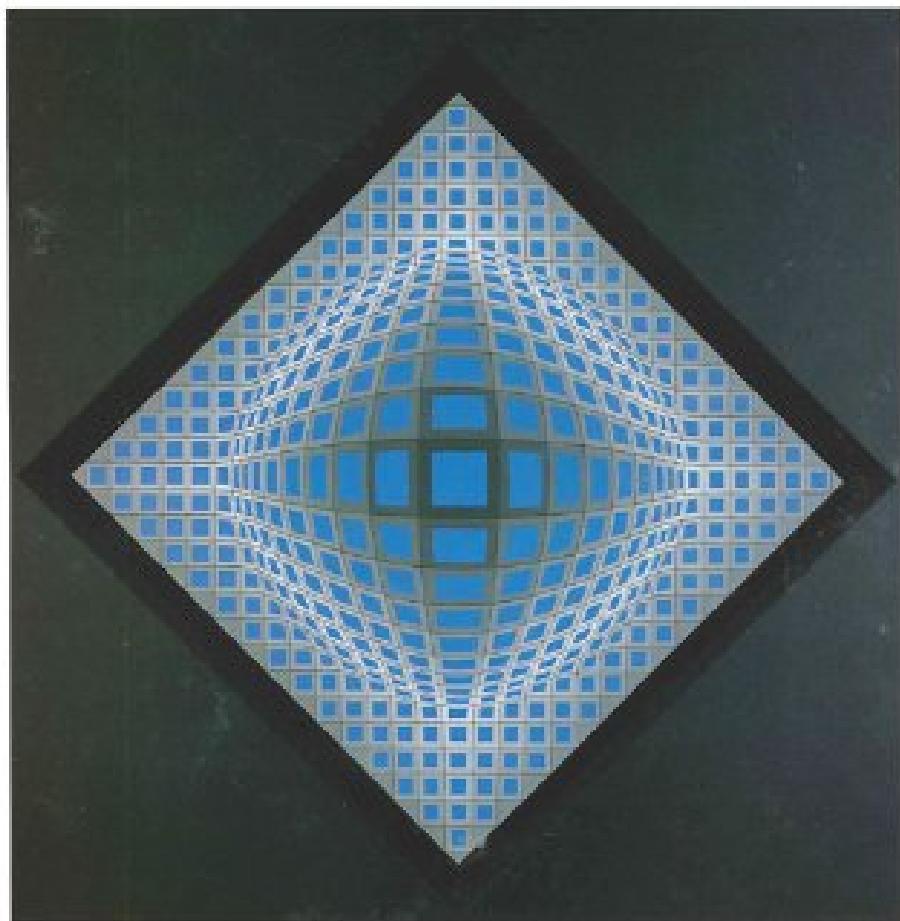
Resim 224 Victor Vasarely, Yapoura-2, 1951/56, tempera, 38x36cm, JPM Inv.n.:74.245
(Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Müzesi, 2007, s.51)

Resim 225 Victor Vasarely, Biadan, 1959, tuval üzerine akrilik , 205x205cm, JPM
Inv.n.:74.273 (Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Müzesi,
2007, s.63)

Resim 226 Victor Vasarely, Gamma, 1968, aliminyum serigrafi, 17x17x17cm, JPM
Inv.n.:75.127 / Sir-ris, 1968, aliminyum serigrafi 17x17x17cm, JPM Inv.n.:75.128 (Victor
Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Müzesi, 2007, s.70)

Resim 227 Victor Vasarely, Vega Mavisi⁴⁴¹, 1968, tempera, 32x32cm, JPM
Inv.n.:74.244 (Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi, Beyrut Mützesi,
2007, s.75)

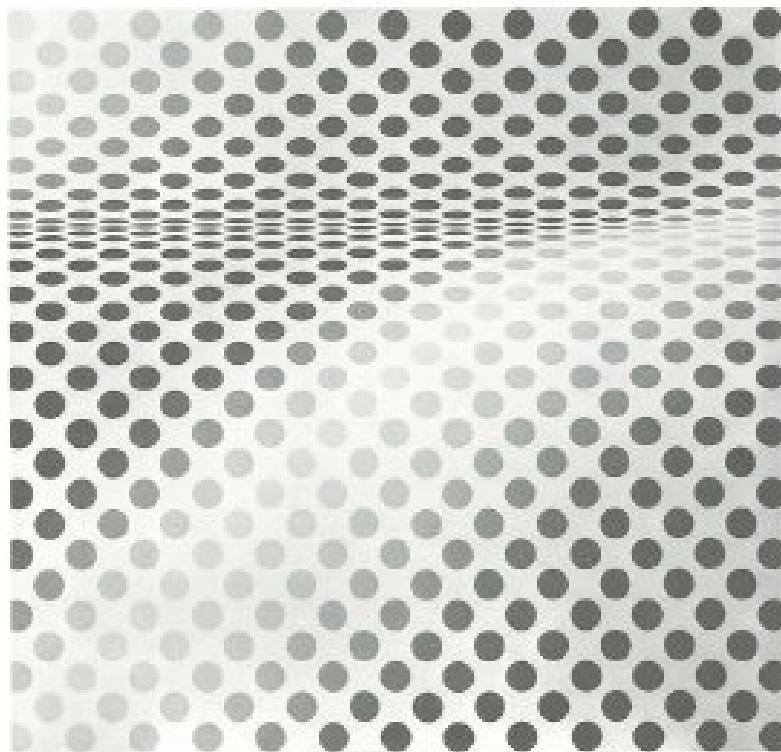
Op Art akımının kurucusu olarak kabul edilen Vasarely, patern yapılar üzerindeki çalışmaları ile dikkat çekmiştir. Sanatçı, üçüncü boyutu yok etmek yönünde bir çaba göstermemiştir, aksine çalışmalarında bu etkiyi oldukça fazla kullanmıştır. Yatay hareket ve uzamsal yaklaşım çalışmalarında görülür. Yapılarında, gruplama yolu ile çok sayıda ve değişik algılanabilecek kompozisyonlara yer vermiştir. Siyah ve beyaz çalışmalarında keskin kontrastın oluşturduğu güçlü etki, algılama etkendir. Bu etki birbirini tamamlayıcı olarak belirlenen renk kompozisyonları ile benzer şekilde sağlanır. İnsan renksiz ışığa daha duyarlıdır. Aydınlık ve karanlık öncelikli etkendir ve renk ikinci plana algılanır. Bu nedenle; yöntemsel bir yaklaşım olarak herhangi bir görsel kompozisyonda, genel denge ve anlam leke değerleri arasındaki bağlantıya göre anlanmalıdır. Op Art çalışmalarında siyah-beyaz aralarındaki güçlü kontrast nedeni ile genellikle rengin yerini alacak şekilde kullanılmıştır.

⁴⁴¹ Vega; uzayda bilinen en parlak yıldız olarak kabul edilmiş ve yıldız parlaklıkları için bir Ölçü değer olmuştur. Vega Mavisi, bu yıldıza gönderme yapan bir çalışmadır.

Resim 228 Victor Vasarely, Bi-Crome, yapım yılı bilinmiyor, karışık teknik, ölçütleri bilinmiyor, Center Pompidou, Paris (Sibel Avcı Tuğal tarafından 17.11.2011 tarihinde Center Pompidou, Paris'te çekilmiştir)

4.5.2 Bridget Riley (1931)

Resim 229 Bridget Riley, Tereddüt, 1964, tuval üzerine yağlıboya, 106x112,4cm, Tate Gallery, Liverpool (02.02.2011) (Rene Parola, Optical Art Theory and Practice, Dover Editation, New York, 1996, s.95)

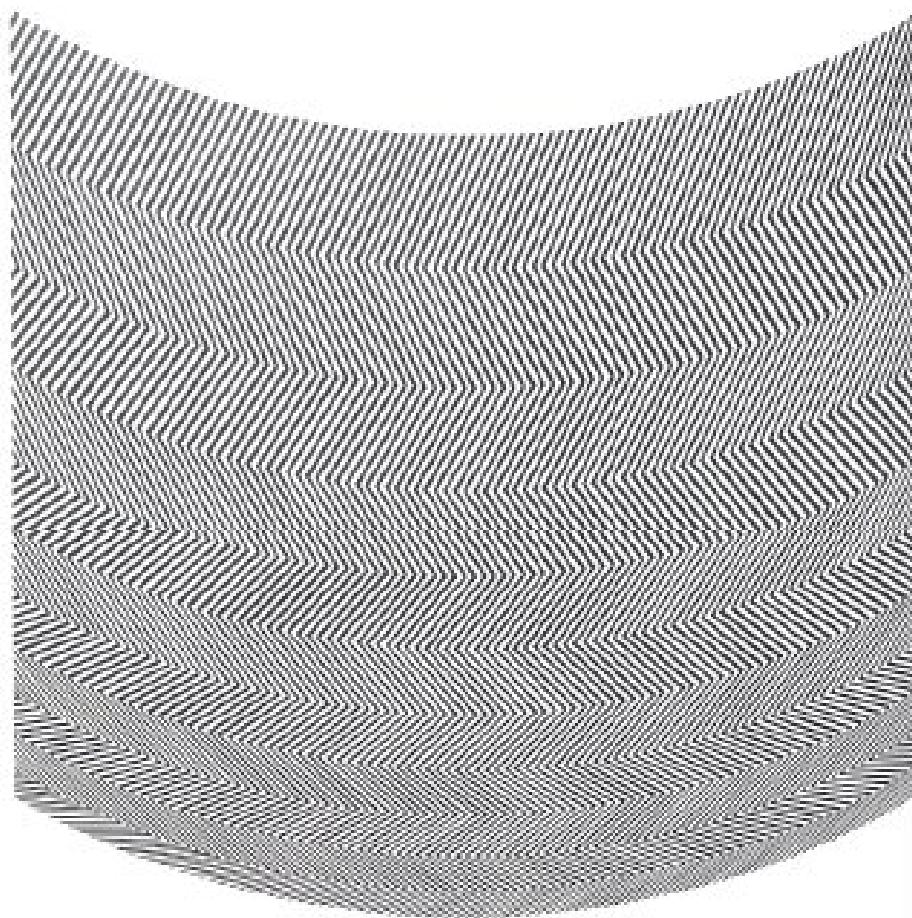
İngiliz Op Art sanatçısı Bridget Riley akımın en önemli temsilcilerinden biridir. Riley Op Art ile ilgili çalışmalarında Bauhaus'un deneysel çalışmalar yanısıra, özellikle incelediği Seurat'ın çalışmalarından da etkilenmiştir. Bridget Riley'in çalışmalarında, doğaya yönelik izlenimlere rastlamak mümkün olabilir.⁴⁴²

Bridget Riley'in "Tereddüt" adlılığında (Resim 229); elipsin dairenin perspektif olarak algılanması özelliğini kullandığını düşüntülebilir. Bu şekilde yerleşim kompozisyonunda mekan algısını yaratır. Resmin yüzeyini diyagonal olarak bölen "ışıklı hat" daha açık renkli geometrik şekillerle oluşturulmuştur. İzleyicinin görüşüne bağlı olarak, "ışığın" izlediği yol olarak algılanabilir. Ayrıca renklerdeki silikleşme belirsizliği çağrıtmaktadır.

⁴⁴² Amy Dempsey, Modern Çağda Sanat Ustaları Ekoller Hareketleri, Akbank Kültür ve Sanat Dizisi: 75, Promat Basım Yayımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul, 2007, s.230

Sanatçının 1965 yılında açılan "The Responsive Eye" adlı karma sergiden sonra sanat tarzi ile ilgili yaptığı yazılı açıklama şu şekildedir:

"... bazı insanların çalışmalarımı gördükten sonra, bilim ve sanatın evliliği olarak nitelendirmeleri beni şarşıtmaktadır. Gündümüzün bakış açısından bilim ve sanat arasında kurmaya çalıştığı bağlantının farkında olmama karşın, ben hiç bir bilimsel kuram veya veriyi kullanarak çalışmalarımı gerçekleştirmedim..."⁴⁴³

Resim 230 Bridget Riley, Süsponsiyon, 1964, karışık teknik, 116,2x116,5cm, Walker Sanat Merkezi Koleksiyonu, Minneapolis, Minnesota (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.138)

Bridget Riley'in "Süsponsiyon" adlı çalışmasında (Resim 230), siyah-beyaz'ın oluşturduğu güçlü optik etki görülmektedir. Parabolik bir eğimle yerleştirilen siyah-beyaz eğik çizgi alanlarının oluşturduğu şerit grupları, birbirlerine 180 derece yansınaklı olarak bitişik bir şekilde yerleştirilmişlerdir. Genel algı olarak parabolik bir eğimle yerleşen bu form

⁴⁴³ Frances Follin, Embodied Visions Bridget Riley Op Art and the Sixties, Thames & Hudson, Londra, 2004, s. 20

“esneme” algısını oluşturur ve sanatçı tarafından yaptığı bu sepeple “Süspansiyon” adı verilmiştir. Kompozisyonun orta bölümünde yer alan “çukurlaşma” alanında güçlü kontrast etkisi ve yakın çizgisel yapının getirdiği sonuçlardan biri olarak, gözün fizyolojik yapısından kaynaklı siyah-beyaz renkten farklı bir rengin var olduğu (sanal) yanılsaması ortaya çıkar. Aslunda gerçekle olmayan bu renklenme, gözün optik algı yanılsamasına iyi bir örnektir.

Riley, Seurat’ın sanatından etkilenmiş ve sanatının renk teknigini, tamamlayıcı renkleri nasıl kullandığını araştırmıştır. Riley bu çalışma döneminin hayatının dönüm noktası olarak tanımlamıştır. Bridget Riley, 1966 yılından sonra renk etkisi ile oluşturduğu Op Art çalışmalarını gerçekleştirmiştir.⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵

Resim 231 Bridget Riley, Dominant Portfolyo (Yeşil, Kırmızı, Mavi), 1977, serigrafi, 88,6x39,4 cm, Karsten Schubert, Londra
(<http://www.originalprints.com/printview.php?dx=&page=&id=27157&sid=78c6b4fdb90a103a6f76a95e4939b26c>)

⁴⁴⁴ David Hopkins, After Modern Art 1945-2000, Oxford University Press, New York, 2000, s.146-149

⁴⁴⁵ <http://www.webexhibits.org/colorart/riley.html>, 04.03.2011, 10.35

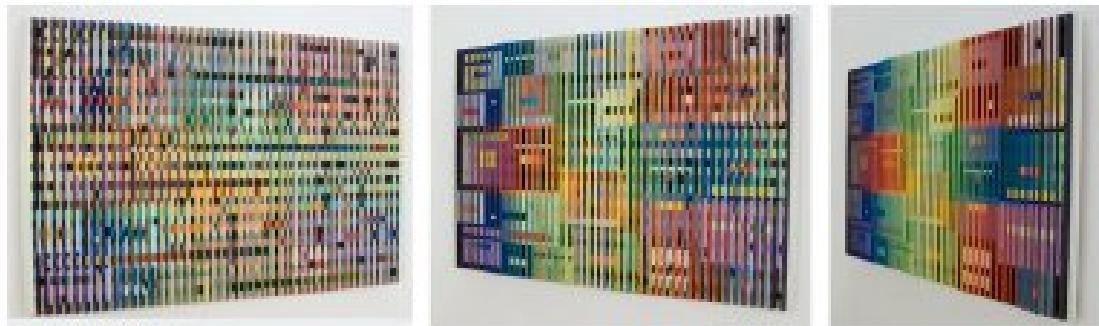
4.5.3 Yaacov Agam (1928)

İsrailli sanatçı Yaacov Agam, Op Art ve Kinetik Sanat alanında eserler veren bir sanatçıdır. Yapıtlarında seyircinin katılımına önem veren Agam'ın yapıtları genellikle seyircinin yer değiştirmesine göre kromatik düzenlerde değişen tasarımlar şeklinde dir. Eserleri genellikle Soyut ve Kinetik Sanat alanında olup, izleyicinin hareketine göre değişen ve çoğunlukla ses ve ışığın katılımı ile gerçekleştirilen yapıtlardan oluşmaktadır. 1955 yılında Paris'te Galerie Denise Rene'de Op Art'ın öncülerinden kabul edilen Vasarely ve Venezuelalı sanatçı Jesus Rafael Soto'nun aralarında bulunduğu sanatçı grubu ile birlikte "Le Mouvement" adlı sergiye katılan Agam, çalışmalarına daha sonra Op Art yapıtları da katmıştır. Sanat ile ilgili görüşünü 1964 yılında şu şekilde açıklamıştır; "*...benim niyetim görünürün ötesine geçen şekilde sanat yapımı ortaya koymaktır ve yapımı var olandan durumdan algılanmayacak bir biçimde sunmaktadır. Kastettığım en başından beri var olan olasılık sınırlarını ortaya koymayı bilmektedir...*"⁴⁴⁶

Resim 232, Yaacov Agam, Yapı IV, 1967, karışık teknik, 10,8x10,8x1,9cm, Columbus Art Museum, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.134)

⁴⁴⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Yaacov_Agam, 04.03.2011, 12.35

Resim 233 Yaacov Agam, Center Pompidou, Paris (Sibel Avcı Tuğal tarafından 17.11.2011 tarihinde Paris'te çekilmiştir.)

Resim 234, Yaacov Agam, S/B +Renk, 1966-68, Agamograf, çap 35,5cm, Getulio Alviani Koleksiyonu, Milano (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, 113)

Resim 232 ve Resim 233'da izleyicinin yer değiştirmesi ile paneller üzerindeki renk şeritlerinin farklı kompozisyonlar oluşturduğu gözlemlenir. Agam bu çalışmalarında doğrudan izleyicinin bakış açısına göre algısını yönlendirecek bir şekilde düzenlemeler yapmış ve iki boyutlu yüzey üzerinde olası anlam farklılıklarını ortaya koymayı hedeflemiştir. Bu şekilde oluşan yapıların merkez noktası kalıp izleyicinin istediği kadar farklı bakış açısından bakarak değişik anımlar yaratması, bunun sonucunda yapıtlı kişisel bağlantı kurması önem taşımaktadır. Op Art çalışmalarının doğrudan algıyı hedefleyerek dikkat çekicilik yaratma ve algı yanısaması oluşturma özelliklerinin yanı sıra izleyici ile kurdukları kişisel bağ önemlidir.

4.5.4 Richard Anuszkiewicz (1930)

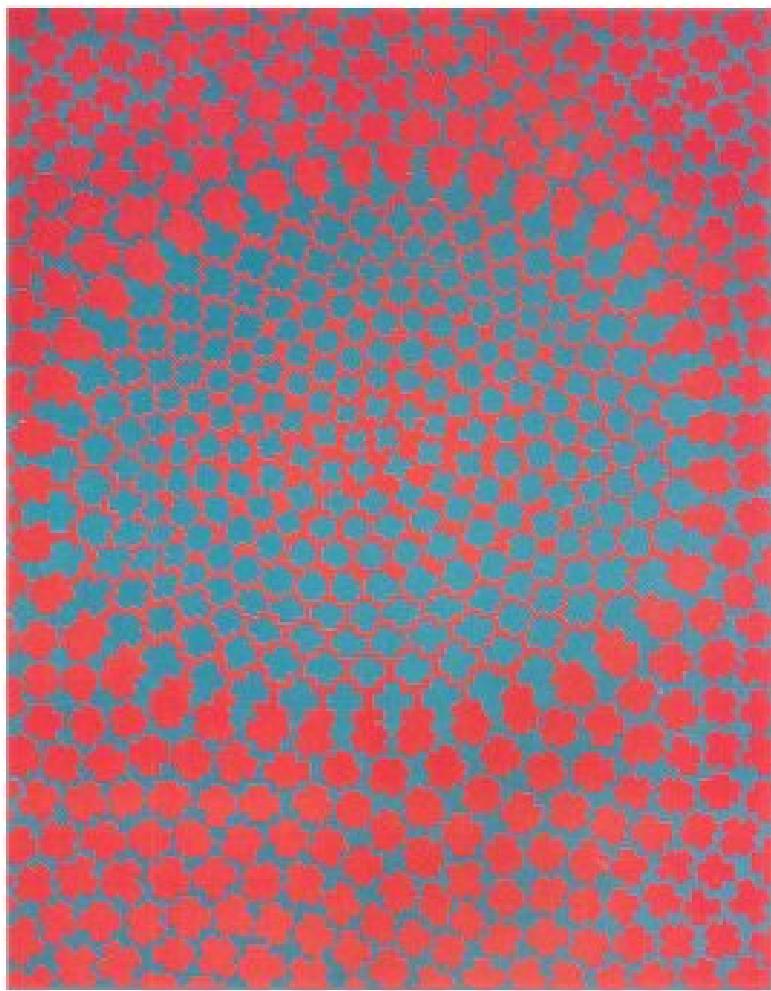
Amerikalı Op Art sanatçısı Richard Anuszkiewicz, Op Art'ın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Optik değişimlerin aynı geometrik biçimlere ve yapılara uygulanan yüksek yoğunluktaki farklı renklerle oluşabileceğini öne sürmüştür. Çalışmaları çoğunlukla renklerin etkileri ve temel formların görsel araştırmaları ile ilgilidir. Yale Üniversitesi'nde hocası olan Josef Albers'in iç içe geçen renkli kareler ile ilgili çalışmalarına benzer araştırmalar yapmış ve Albers'in çalışmalarını geliştirmiştir.⁴⁴⁷

Resim 235 Richard Anuszkiewicz, İsimsiz, 1961, tuval üzerine yağlıboya, 137,2x132,1cm, Özel Koleksiyon, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.49)

Resim 235'de, renklerin aralarındaki ilişkinin oluşturduğu dinamik etki ile resimde hareket algısı oluşmaktadır. Göz odaklanacağı alanda kararsız kahr ve ön plan- arka plan ilişkilendirmesi arasında sürekli gidip gelir. Resmin olduğu yerde hareket ediyormuş gibi davranışını yaratan bir yanılısma olarak ortaya çıkar. Paralel kenar formlarının merkez noktası tam simetri sağlayacak şekilde sağ-sol ve alt-üst alanlara bölünerek yerleştirilmesi dikkat noktasını resmin merkez noktasında tutmaktadır. Bu şekilde hareket algısı daha da güçlenir.

⁴⁴⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Albers, 04.03.2011, 12.57

Resim 236 Richard Anuszkiewicz, Ters Artı, 1960, tuval üzerine yağlıboya,
189,6x148cm, Blanton Sanat Mützesi, Texas (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of
the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.119)

Resim 236'de, kırmızı ve mavinin karşı renk kontrasti yaratmaması nedeni ile soğuk-sıcak renk ilişkisi güçlü biçimde ortaya çıkmıştır. Artı şeklinin farklı yönlerde ve boyutlarda gruplamalar oluşturacak şekilde kullanımı ile kompozisyonun orta bölümünden mavi renk, artı şeklinde ön planda, diğer alanlarda ise zemin rengi olarak geri planda kalmaktadır. Gestald prensiplerine göre oluşturulan bu kompozisyon biçimsel form değişimin yarattığı algusal yanılışamaya örnek olarak gösterilebilir. Anuszkiewicz 1963 yılında MoMA'da açılan " Amerikalılar 1963" adlı sergi sırasında yaptığı bir açıklamada çalışmalarını şu şekilde tanımlar; "*Çalışmalarım deneysemdir, coğunkulka birbirini tamamlayıcı renklerin etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Bitişik renklerin birbirleri üzerindeki etkileri ortamda bulunan ışıktaki değişimle birlikte değişir ve dinamik bir etki yaratır...*"⁴⁴⁸

⁴⁴⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Anuszkiewicz, 04.03.2011, 13.10

Resim 237 Richard Anuszkiewicz, İç Bükey and Dış Bükey, 1967, karışık teknik, 83,2x83,2x83,2cm , Özel Koleksiyon (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.141)

Richard Anuszkiewicz'in "İç Bükey ve Dış Bükey" adlı çalışmasında (Resim 237), açısal değişimin yarattığı uzamsal algı yanılışması görülmektedir. Referans noktalarına bağlı olarak oluşturulan üç boyutlu yapı, içeri veya dışarı doğru köşeli olarak algılanabilir. Kenar uzunlukları eşit olmasına karşın, iç alanda yer alan çizgilerin açısal yapısı ve keskin renk kontrasti bu etkiyi güçlendirmektedir.

4.5.5 Larry Poons (1937)

Amerikalı Op Art sanatçısı Larry Poons çalışmalarında çoğunlukla elips biçimini kullanmıştır. Larry Poons kullandığı biçimleri hareket yönünü belirleyici ve enerji sağlayıcılar olarak tanımlamıştır. 1964 yılında yayınlanan "Arts Magazine" (sayı38- Ocak, 1964 – s.31) dergisinde yapıtlarında yer alan elipsler için şu tanımlama yapılmıştır; "*...resim yüzeyinde bulunan nokta ve elipslerin renklerinin oluşturduğu sanal (after image) diğer nokta ve elipsler resim yüzeyinden kaçmaya çalışır gibidirler...*"

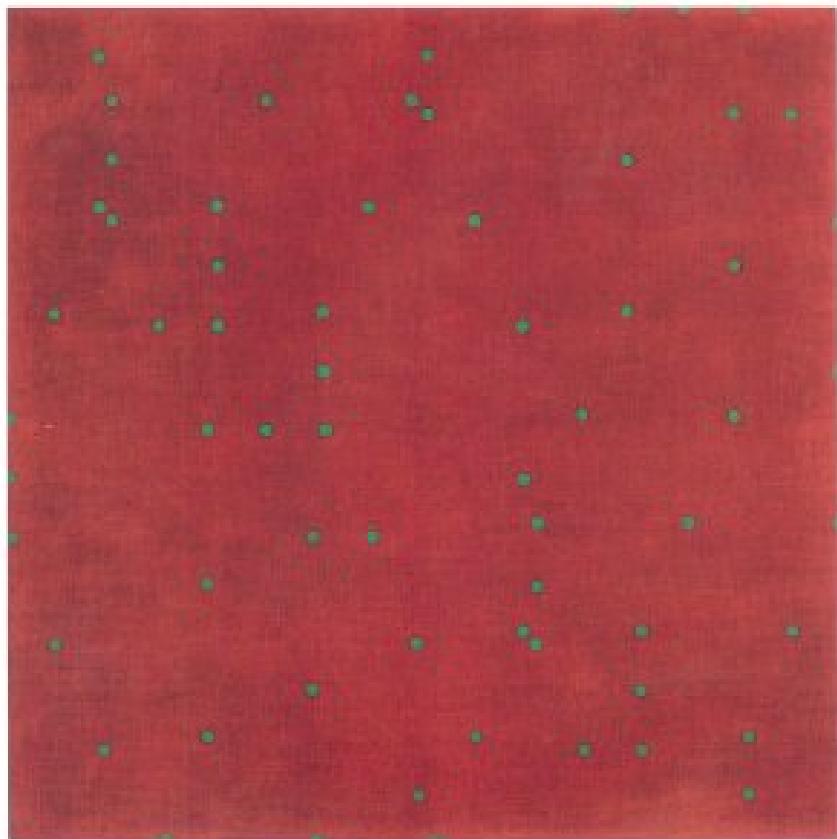
1965 yılında sanatçının eserleri için yapılan yorum ise şıyledir:

"Poons'un resimlerinin etkisi dinamik dengeyi sağlama ya çalışan Mondrian'ın resimlerindeki gibidir. Poons'un mantıksal yaklaşımı düz yüzey üzerinde rengin nasıl hakimiyet oluşturacağı ile ilgili değil, plastisite ve hareket ile bunun optik olarak nasıl oluşturulacağı ile de ilgilidir."

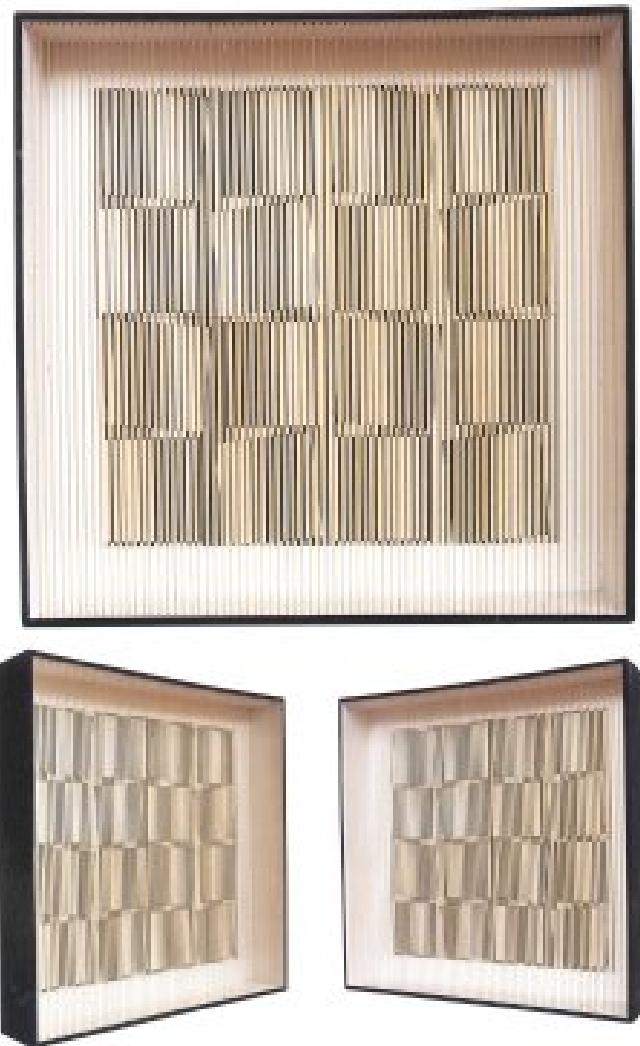
Resim 238 Larry Poons'un Noktaları (<http://www.webexhibits.org/colorart/poops.html>)

Larry Poons, daire ve elips şekillerini sık sık çalışmalarında kullanmıştır. Resim 239'de daireler, yüzeye grüplənməyə imkan verməyecek şəkilde yerləşdirilmişdir. Poons'un oluşturduğu patern yapısı başlı başına bir bütündür. Dairelerin hərəketləri anlıktır, rəsmin yüzəyi üzərində başqa bir katmada gibi dururlar. Oluşan yapı oldukça sade olmasına kəşin, yapılanmada oldukça kompleks bir kompozisiyon olaraq nitelendirilebilir. Kirmizi ve yaşıl rəngin birbirini tamamlayıcı rənk olması nedeni ilə birbirleri üzərində oluşturdukları etkiler, yaşılı çox daha parlak olaraq algılanır. Chevreul'un komşu rənkler təzərəne açıkladığı kuramı burada görmək mümkündür. Ayrıca, Gestald prensiplərinə görə grüpləmə yapılmasına imkan verməyecek şəkilde dairelerin kompozisiyonda yer aldığı gözlemlenebilir. Bu durum doğrudan rənge odaklanmayı sağlamaktadır.

Resim 239 Larry Poons, Cripple Creek, 1962, karışık teknik, 142,2x142,2cm, Miami Üniversitesi Sanat Müzesi, Ohio (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.117)

4.5.6 Jean-Pierre Yvaral (1934-2002)

Resim 240 Jean-Pierre Yvaral, Optik İvme , 1962, karışık teknik, 123,8x123,8x21,6cm, Miami Üniversitesi Sanat Mützesi, Ohio (üç farklı açıdan görülmüş) (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.96)

Fransız sanatçı Jean-Pierre Yvaral, GRAV ile birlikte geometrik formların oluşturabileceği görsel dil üzerine çalışmalar yapmıştır. Victor Vasarely'nin oğlu olan sanatçı; Agam gibi, izleyicinin hareketine bağlı olarak oluşacak algusal olasılıkların yer aldığı yapıları üretmiştir. "Optik İvme" adlı çalışmasında, farklı açılardan bir yüzeye bakıldığında, zemin olarak belirlenen yüzey yapısındaki farklılıkların ne şekilde görülebileceğine dikkat çekmiştir. Heykel olmamasına rağmen, verilmek istenilen etki nedeni ile üç boyutlu olarak oluşturulan Op Art yapılarına örnek olarak gösterilebilir.

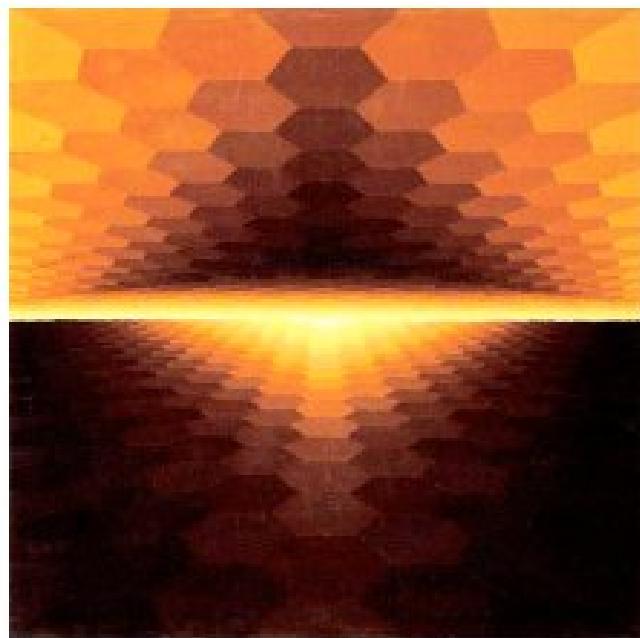
a

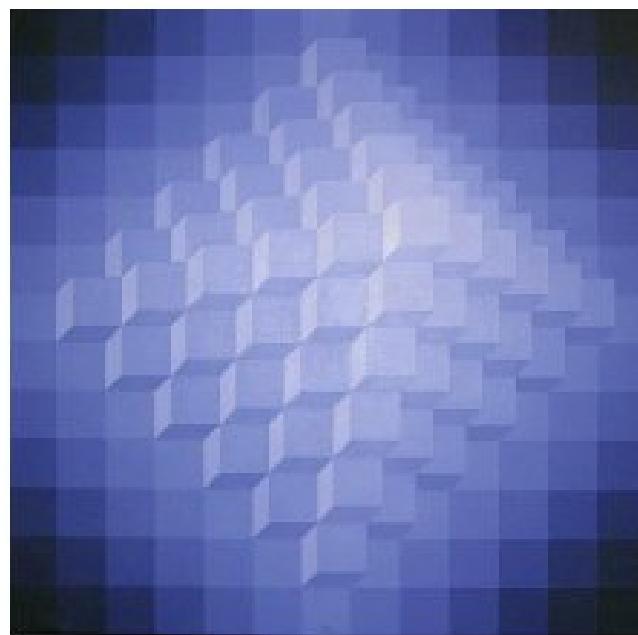
b

**Resim 241 Jean-Pierre Yvaral, Center Pompidou, Paris (Sibel Avcı Tuğal tarafından
17.11.2010 tarihinde Center Pompidou'da çekilmiştir.)**

Yvaral, 1975 yılında, "Numerik Sanat-Algoritim Art" ile farklı bir alanda çalışmalarını sürdürmüştür. Op Art temelli bir bakış açısı ile; algoritmala bağlı olarak yapılandırılabilecek ve bu kurallara bağlı oluşturulabilecek sanat tanımamasını ortaya koymuştur. Bilgisayarları kullanarak değiştirdiği görsellerin son halini her zaman kendisi serigrafi, litografi gibi tekniklerle çoğaltan veya tuval üzerine boyayan sanatçı, günümüzdeki bilgisayar destekli sayısal sanat çalışmalarının öncülerinden olarak kabul edilebilir.

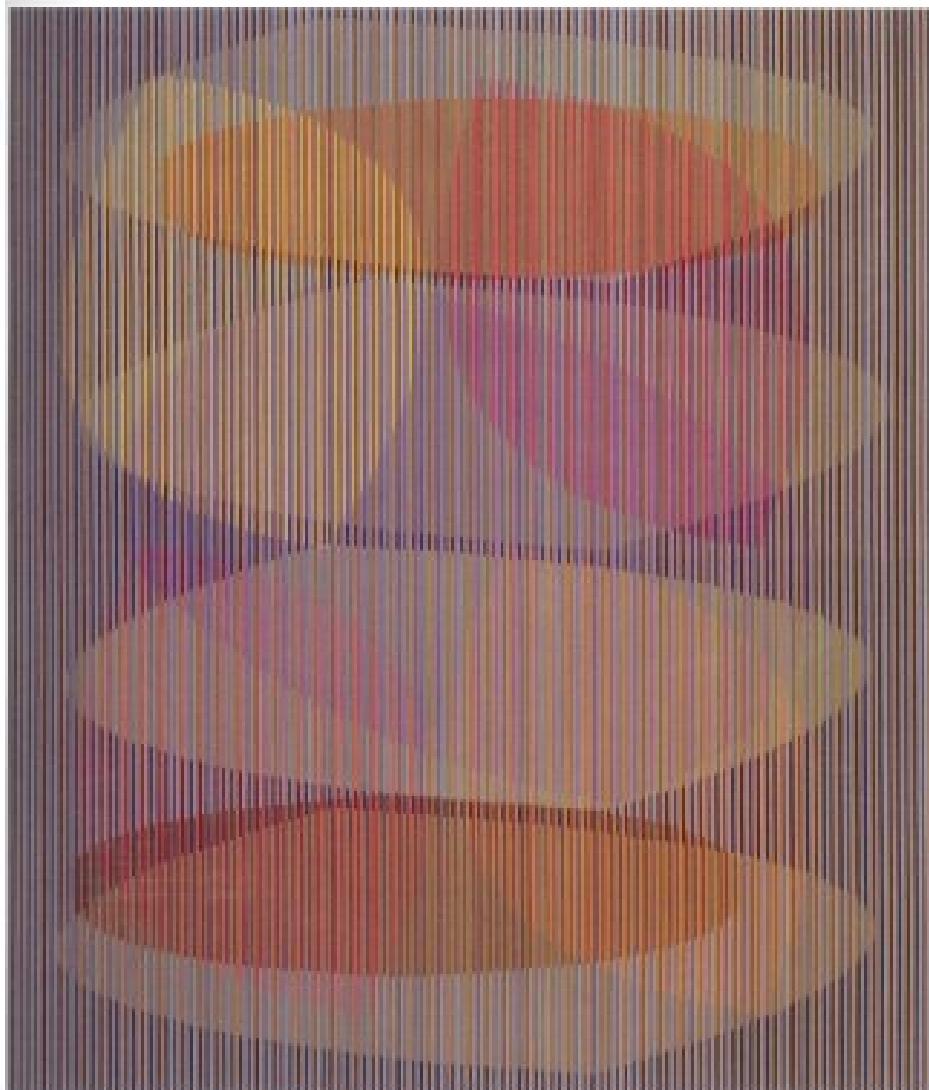

Resim 242 Jean Pierre Yvaral, San Ufuk Çizgili Yapı, 1975, yün dokuma, 260x257cm,
Master Works Fine Art Gallery, California
(<http://www.masterworksfineart.com/inventory/2448,04.03.2011>)

Resim 243 Jean Pierre Yvaral, Kübik B Yapısı, 1973, tuval üzerine akrilik, 100x100 cm,
Master Works Fine Art Gallery, California
(<http://www.masterworksfineart.com/inventory/2643,04.03.2011>)

4.5.7 Carlos Cruz-Diez (1923)

Resim 244 Carlos Cruz-Diez, Physichromie 174, 1965, karışık teknik, 59,7x50,8x4,5cm,
Özel Koleksiyon (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell
Publishers Ltd., Çin, 2007, s.47)

Venezuelalı sanatçı Carlos Cruz-Diez'in yapıtlarında, renkler arası girişim ve yüzeyler arası farklıktan kaynaklı algı yanışmaları ön plandadır. Rengin fiziksel kalitesi ile ıglilenen sanatçı daha sonra biçimin renge bağlı optik karakterini incelemiştir. Tuval üzerinde izleyicinin hareketine bağlı olarak ortaya çıkan daireler, kareler ve değişik formların bulunduğu yapıtlarını üretmiştir. Sanatçı daha çok renk, çizgi ve izleyici algısı üzerinde yoğunlaşan çalışmaları ile tanınır. İzleyicinin yapının bir parçası olmasına önem veren sanatçı, renk değişimleri izleyicinin yer değişimini ile farklılaşmasını sağlayarak yapitta sürekli bir dönüşüm ortaya koymuştur.

Cruz-Diez, hare yapılarını sıkılıkla kullanmıştır. İzleyicinin yer değişimini sırasında çizgisel yapıların birbirleri ile olan ilişkilenmeleri sonucu ortaya çıkan anlık etkiler hareket algısını güçlendirecek yönde etki yapar. Sanatçı yapıtlarında farkedilen değişimi "zihnimler" olarak tanımlamıştır.⁴⁴⁹

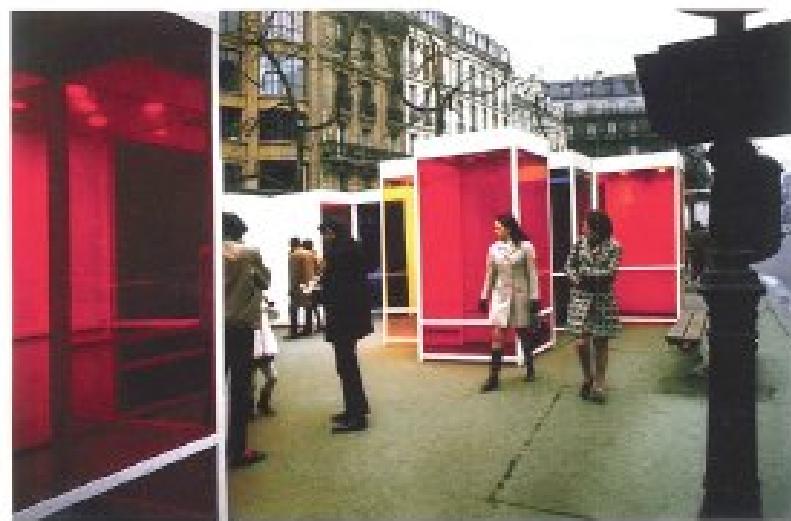

Resim 245 Carlos Cruz Diez, Physichromie No 506, 1965, karışık teknik, ölçüsü bilinmiyor, Center Pompidou, Paris (17.11.2011 tarihinde Sibel Avcı Tuğal tarafından iki farklı açıdan görüntülmüş olarak Center Pompidou'da çekilmiştir.)

Farklı ışık kaynakları altında boyalı yüzeylerdeki renk değişimi ve renkler arası ortaya çıkan ışınmalarla ilgilenen Cruz-Diez; çevre, olaylar ve yapının izleniminden doğan deneyimin bir arada olması gerektiğini öne sürmüştür. Bunun nedenini yapıtlarının algıya ve ışık şartlarına bağlı olması olarak açıklamıştır. Fransa'daki bir sokak festivali için düzenlediği onsekiz panelden oluşan renkli, ışıklı platformlardan oluşan çalışmasında; gündelik yaşama bakışın farklı bir pencereden nasıl görüldüğüne yönelik saptamalar içermektedir.

Renkler ve renklerin ışık değişimleri ile oluşturduğu farklı etkilerin oluşturduğu mekan duygusunun psikolojik etkileri olacağının düşünülebilir. Rengin fiziksel etkileri, renkler arası etkileşimler, renklerin doygunluğu ve şeffaf renk değerleri ile ilgili deneyimelik çalışmalar yapan sanatçı; yapıtlarını izleyicinin olası izleme pozisyonlarına göre kurgulamış ve ışıklandırmayi bu bakış noktalarına uygun olacak şekilde tasarlamıştır. (Resim 246)

⁴⁴⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Cruz-Diez, 04.03.2011, 16.00

Resim 246 Carlos Cruz-Diez, Kamusal Alan İçin Renk Doyumu, 1969, karışık teknik, 120x120cm (18 panel), Sokakta Sanat Festivali, Odeon Metro İstasyonu, Saint Gémain Bulvarı, Paris (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.46)

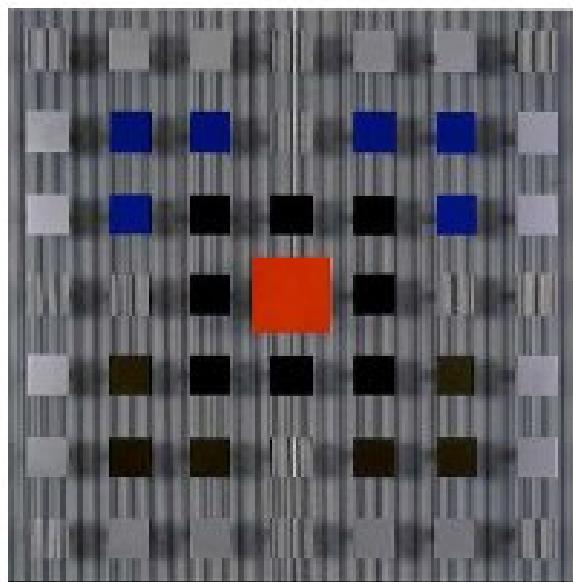
Örneğin Resim 246'de normal gündelik yaşamın içinde birden farklı bir bakış açısı ile karşılaşan izleyici; hergün gördüğü ve yaşamının parçası olarak kanıksadığı, alıştığı ortama yeni açıdan bakmak fırsatı ile karşılaşımuştur. Panellerin oluşturduğu mekanlar renkleri ve bakış açıları ile farklı görüş ve algılama durumu yaratmış, izleyici doğrudan yapıtlı bir araya getirilmiştir. Gündelik yaşam içinde yapıtlı karşılaşan izleyicinin cins, yaş, kültür, eğitim ve konum gibi farklı özelliklerine göre algılanması çeşitlenecektir.

Op Art çalışmalarının büyük bir bölümünde izleyici ile birebir işbirliği söz konusudur, özellikle mekan olarak oluşturulan yapıtlarda bu özellik ön plana çıkmaktadır. Sanatçının doğrudan izleyici ile teması hedeflediği söyleylenebilir.

4.5.8 Jesus Raphael Soto (1923-2005)

Op Art ile ilgilenen bir diğer Latin Amerikalı sanatçı, Venezüelalı Jesus Raphael Soto'dur. Soto daha çok üç boyutlu çalışmaları ile tanınmıştır. Diğer Op Art sanatçıları gibi biçimini reddeden Jesus Raphael Soto, sanat görüşünü şu şekilde özetler; "...ben plastik sözcüğünü bile atıyorum, plastik biçimimi çağrıtmıyorum ben biçimle karşıyım..."

Sanatçının yapıtlarında konstruktivist bir yaklaşım hakimdir. Hareket temelli optik titreşimler oluşturan ve bunları boşluk- izleyici algısı ile birleştiren yapıtlarıdır. Soto'nun sanatı "hareketi yakalamak" üzerine kuruludur. Dünyanın sabit bir hareketi olduğunu, bu hareket içinde yer alan hareketsiz sanat yapınınin "*hareket gerçeğini*" yansıtmadığını düşünmüştür. Yapıtlarının bir bölümünde periyodik olarak tekrarlanan biçimlerle görsel olarak oluşan dinamizm hedeflenmiştir.

Resim 247 Jesus Raphael Soto, Kırmızı Merkez, 1980, 120x120, kanışık teknik, Jesus Raphael Soto Modern Sanatlar Müzesi, Venezuela (http://www.jr-soto.com/oeuvre041_uk.html)

Soto, yapıtlarında yaptığı evrensel dili şu şekilde açıklamıştır :

"Matematik veya mantık araştırmalarında bana her zaman yanıt vermiştir, ancak müziğin dili bana daha kolay gelmiştir...çalışmalarımı ne şekilde bir yaklaşımla evrensel bir dilde sunabilirim diye düşünüldüğünde bunun yanıtı ya müzik ya da matematik olmuştur. Müziğin nasıl kalitesi bir şekilde kodlanabiliyorsa, neden resimde bu olmasın?"⁴⁵⁰

⁴⁵⁰ http://www.jr-soto.com/fset_sonoeuvre_uk.html, 05.03.2011, 21.18

Soto için "boşluk-espas" konusu bir eleman olarak yapıtlarında yer almıştır. Örneğin Resim 248'de kullandığı pleksiglas malzemeli katmanları yardımıyla yapıta oluşturduğu "boşluk-espas" yapıt elemanlarından biridir. Oluşan katmanların şeffaf (ışığı geçiren) malzemeler olmasıyla nedeni ile, ön plan ve arka plan ilişkilendirmeleri rahatlıkla kurulabilir. İzleyicinin hareketine bağlı olarak yapıta dinamizm ortaya çıkar ve hareket olarak algılanır.

Resim 248 Jesus Rafael Soto, Döntüşebilen Armoni, 1956, karışık teknik, 100x40x100cm, Jesus Rafael Soto Modern Sanatlar Mützesi, Venezuela (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.45)

Jesus Rafael Soto, eserlerini genellikle doğrudan izleyicinin içine katılabileceği şekilde oluşturmuştur. Havada asılı olarak oluşturulan, belirsiz mekanın içinde ortaya çıkan form; izleyicinin iç-dış mekan bağlantısını kurmasında algusal paradoks yaratır. İzleyiciyi çevreleyen ortamın değişimi ve dönüşümüyle oluşan mekanların yaratacağı psikolojik etki sanatçının üstünde durduğu yaklaşımlardandır.

Jesus Raphael Soto, sanatı ile ilgili olarak şunları söylemiştir:

"Gelecekte, geçmişte olduğu gibi; sanatının belirli ve hareketsiz şeylelerle bağlantısı kurulmazacaktır. Sadece belirli bir "an" gerçekliğini göstermekle ilgilenmedim. Evrenin belirsiz, kesin olmayan ve tam olarak bitmemiş olduğuna inanıyorum. Aynı benim çalışmalarımda olduğu gibi..."⁴⁵¹

Resim 249 Jesus Raphael Soto, Belirsiz Boşluğun Kübü, 1969, karışık teknik, 250x250x250cm , Stedelijk Mützesi Montajından görüntüsüdür, Amsterdam (Joe Houston, Optical Nerve Perceptual Art of the 1960s, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s.140)

⁴⁵¹ http://www.jr-soto.com/fset_sonoœuvre_uk.html, 05.03.2011, 21.46

Resim 250 Jesus Raphael Soto, Paris'in Mavi Küresi, 2000, karışık teknik,
250x200x200cm, Jesus Raphael Soto Modern Sanatlar Mützesi, Venezuela (http://www.jr-soto.com/oeuvre072_uk.html)

Jesus Raphael Soto, sanat ve bilim ilişkisi konusunda şu görüşleri açıklamıştır :

"...Sanat ve bilim arasındaki var olan ilişki; bir sanatçının görüşünün bilimsel kavramları ve uygulamaları bir araya getirmesi olarak açıklanamaz. Sanat, bilimsel fikirlerin ilüstrasyonu değildir. İki alan arasında sebep –sonuç ilişkisi yoktur. Sanat ve bilim evrensel sorunları yüzleşen iki alandır... Sanat ve bilim uzam-boşluk ile ilgili olarak karşılaşılan problemler; örneğin boyutlar, ölçüm, davranış gibi konularla ilgilenmeleri açısından bir paralellik gösterirler. Bu günlerde evren, Euclid geometrisi ile tanımlanabilen formların zaman ve uzamda meydana getirdiği kitle ve biçimlerle bir arada açıklanan büyük bir mekanizma, sistem olarak açıklanmaktadır. Bir sanatçı aynı geometrik yapılanmayı kullanarak bilinen perspektif yapısını üç boyutlu evrende oluşturur. 1854 yılında ise Riemann klasik geometriden farklı olarak eliptik geometriyi ortaya atmıştır. Eliptik geometride, paralel çizgiler yoktur, sonsuzluk ve düz çizgi kavramları tamamen değişir..."⁴⁵²

⁴⁵² Jesus Raphael Soto, "The Role of Scientific Concepts in Art", Leonardo Vo. 27, No.3, Art and Science Similarities, Differences and Interactions: Special Issue, 1994, The MIT Press, s.227-230 (<http://www.jstor.org/stable/1576057-03.03.2010,18.58>)

4.5.9 Jolio Le Parc (1928)

Arjantinli Jolio Le Parc, bir çok Op Art sanatçısı gibi Kinetik Sanat alanında da çalışmalar yapmıştır. 1963 yılında bir araya gelen GRAV'ın Üyelerinden olan sanatçı, sanatın toplumla paylaşılması gerekliliğini savunmuştur. Birlikte yaptıkları çalışmaları "...*insan görüşünün psikolojik gözlemine dayalı hareketin gelişimini incelemek...*" olarak tanımlamıştır. Le Parc sanatçının sosyal yapısından oldukça etkilendiğini şu sözlerle açıklamıştır; "*Bugün sanatımızı ortaya koymakken dikkat ettiğimiz ve aklımızda yer alan görüş, plastik sanatların sosyal anlamı olaması gerekliliğidir. Bir sanatçının yaşamı genel olarak sosyal yapıya bağlıdır, kavramsal ve duygusal bakış açılarından etkilenenecektir.*"

Op Art sanatçılarının yüzey üzerinde hareket ile ilgili çalışmaları ve psikolojik olarak algılara yönelik yaratıkları yanılışmalarda hareket konusu ile ilgili olarak Jolio Le Parc şu görüşleri belirtmiştir:

"...Gerçek hareket, zamanın bir sorunudur. Zaman fikrinin karakteristikleri kullanılır. Hareket; zaman, plastik çalışma ve uzam demektir. Biz bu değerleri psikolojik olarak bir araya getirmeye çalışırken uzamın, zamanın karakteristikleri ve birbirleri ile ilişkilerini ele alıyoruz. İlk gözlemimiz; iki boyutlu uzam veya yüzey üzerinde dinamik etki yaratabilir ve görtilebilir hareket oluşturulabilir. Üç boyutlu uzamda ise çoklu bakış açıları gündeme geleceği için zaman bir değer kazanacaktır. Gerçek harekete gelindiğinde ise, hareket fikri ile ilişkilendirilmesi daha güç olmaktadır. Çünkü gerçek hareket, ister yüzeyde ister bir hacimde olsun, temelde hareketin kendisini içerir. Hareket fikri ile gerçek hareket arasındaki en önemli fark budur. Üzerindeki gerilime karşın, gerçekte hareket eden bir objede harekete meylli olmayı bilir. Biz gerçek hareketi kendi kuralları ve farklılıklarını olan görsel sanatlara uyarırken buna dikkat etmemiz gereklidir..."⁴⁵²

⁴⁵² http://julioleparc.org/en/text_detail.php?txt_cat_id=1&txt_id=1, 05.03.2011, 23.12

Resim 251 Julio Le Parc, *Çoklu*, 1970, karşıtık teknik, Center Pompidou, Paris (Sibel Avcı Tuğal tarafından 17.11.2011 tarihinde Center Pompidou'da çekilmiştir.)

Resim 251'de Le Parc, izleyicinin yer değiştirmesine bağlı olarak yüzey üzerinde değişim gösteren bir yapıyı oluşturmuştur. İzleyici resmin çevresinde dolaşarak kendi yaratığı hareket hızına bağlı olarak, resimde oluşan hareket algısını izleyecektir. Rölyef mantığında hazırlanan bu çalışmada, yüzey üzerinde yapılandırılan üç boyutlu parçalar, belli açılarda bakıldığından yüzeyin içinde ve iki boyutlu olarak algılanacaktır.

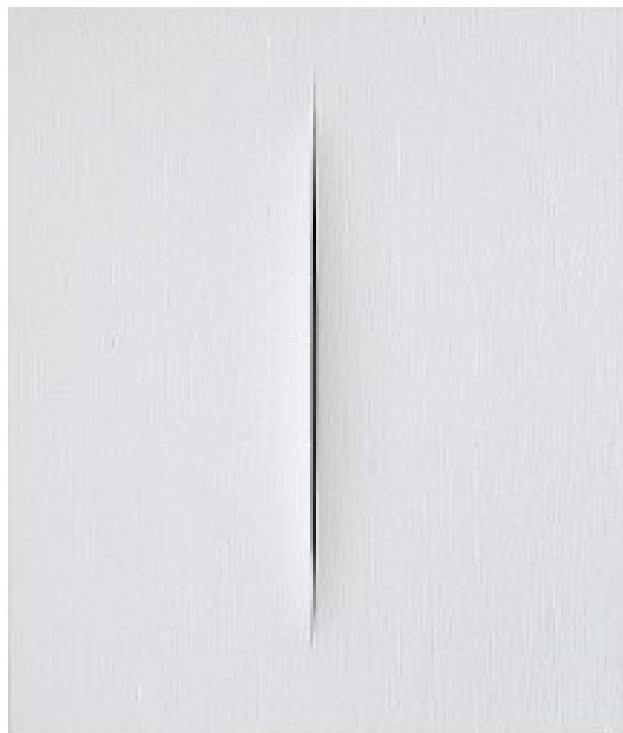
Metalik yüzeylerle yaptığı çalışmalarda yansımıma ve yüzeylerin aydınlanması ile ilgili araştırmalar yapan sanatçı, yüzeylerde yaratığı fiziksel büktülmelere bağlı oluşan yansımaların yaratığı yanılısamaları da çalışmalarında kullanmıştır. Kendi görüntüsünün yansımmasını, yapının yüzeyi üzerinde gören izleyici, kendini yapının bir parçası gibi algılayacak, kendi hareketi ile birlikte oluşan yanılısamaları da bir arada izleyecektir.

Resim 252 Julio Le Parc, Sanal Daireler, 1965, 143x118x36cm, karışık teknik, yeri bilinmiyor (http://julioleparc.org/en/artwork.php?aw_cat_id=1)

4.5.10 Lucio Fontana (1899-1960)

Arjantinli sanatçı Lucio Fontana, Op Art sanatçılardan olmamasına karşın, Op Art'in temel aldığı görüşleri ortaya koyan bir sanatçı olmuştur. Sanatta yeni bir çağ önciliğü yapmayı isteyen Fontana, "dizaynının gerçek uzamı" olarak tanımladığı yeni bir ortamdan bahseder. Soyut Dışavurumculuktan yola çıkan bu görüş, temel olarak hareketi ve zamanı yakalamak üzerine odaklanmıştır. Fontana'nın çalışmalarında ditz bir tuval yüzeyinin delinmesi ve kesilmesi ile oluşan yapıtlar göze çarpar. Özellikle 1949 yılından itibaren "uzam kavramı" üzerinde yoğunlaşan sanatçının görüşleri bir çok sanatçı için referans teşkil eder. Tek renkli yüzeyler üzerinde delikler ve kesiklerle yaratığı uzam algısı, sanatçının kendisi tarafından "uzam çağlığı" olarak adlandırılmıştır. Yüzey araştırmalarının yanı sıra ışıkla ilgili deneysel çalışmalar da yapan Fontana, ışığın farklı kullanımının uzam, mekan oluşumundaki önemini vurgulamıştır.⁴⁵⁴

Resim 253 Lucio Fontana, Beklenen Uzam Kavramı, 1966, tuval üzerine suluboya, 55x46cm, Andre Simoens Gallery, Fransa
(<http://www.artnet.com/artwork/426099260/989/lucio-fontana-concetto-spaiale-attesa.html>)

⁴⁵⁴ <http://en.wikipedia.org/wiki/Spatialism>, 05.03.2011, 23.12

Resim 254 Lucio Fontana, Uzam Konsepti, 1958, karışık teknik, 96x130cm, T.F.R. Koleksiyonu, Milano (<http://www.artnet.com/artwork/426086250/424675664/lucio-fontana-concetto-spatiale.html>)

Lucio Fontana'nın ortaya koymaya çalıştığı, geleneksel resim yüzeyinden farklı bir şekilde iki boyutlu yüzey üzerinde üçüncü boyutun nasıl oluşturulabileceğidir. Düzlem yüzeylerde yaratılan kesikler, delikler veya parçalanmalar; yüzey yapısında farklılık yaratarak yüzeyin içine veya dışına doğru bir hareketi oluştururlar. Yüzey dokusunun bozulması ile oluşan yeni yapıda, ışığın bozulan alanlar üzerinde yaratacağı etki sonucunda farklı bir uzam algısı oluşur. Fontana'nın başlangıç bu görüş, düzlem yüzey üzerinde farklı boyutların oluşturulabileceği ile ilgili olarak Op Art sanatçılarını algısal yanılışma yolu ile benzer etkilerin oluşturulabileceği dair araştırmalara sevk etmiştir.^{455 456}

⁴⁵⁵ <http://www.speronewestwater.com/cgi-bin/iowa/articles/record.html?record=108>, 06.03.2011, 13.45

⁴⁵⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Lucio_Fontana, 06.03.2011, 13.48

Sonuç

"Hayal gücü bilgiden daha önemlidir,

çünkü hayal gücü sonsuzdur."

Albert Einstein

Op Art; Modern Sanat'ın toplum yaşamının içine entegre olabildiği bir sanat anlayışı olarak ele alınabilir. Özellikle moda, reklam sektörü, grafik sanatlar, Op Art'ın ortaya koymuş olduğu algusal yanlışlama yapılarından etkilenmiştir. İlk örnekleri Avrupa'da oluşan Op Art sanat anlayışı, 1962 yıldan sonra MoMA yöneticisi Seitz'in dikkatini çekmiş ve 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk sergi New York'ta açılmıştır. Op Art yapılarının ortaya koymuğu algı yanlışması ve psikolojik etkileyebilme gücü, kültürler arası platformda kabul görmüş ve toplumun geniş bir kesimi tarafından dikkat çekici olmuştur.

1965 yılında "The Responsive Eye" adlı sergiden bir hafta önce, New York Times gazetesinde Op Modasının etkisi ile yapılan kıyafetlerin reklamı yapılmıştır. Moda dünyası Op paternlerinden oluşan etkileri kullanmış, benzer şekilde ev mobilyası, tekstil ve dekorasyon endüstrisi algıya doğrudan hitap eden biçimleri ürünlerine yansımıştır. Görsel etkileme gücü sebebi ile öncelikle televizyon ekranları Op tasarımlarlar için oldukça uygun ortamlar olarak kabul edilmiştir. Grafik tasarım alanında, örneğin Vasarely ve Riley'in Op Art çalışmaları Psychedelic poster türünün doğmasına sebep olmuştur. Victor Moscoso⁴⁵⁷ ve Wes Wilson⁴⁵⁸ gibi yaratıcı ve üretken grafik tasarımcılar Op Art'ın dalgalı ve geometrik patern ve eş zamanlı renk titreşimleri yaratan yapılarını oluşturmak amacıyla kullanmışlardır. Ortaya koyulan Op çalışma ister resim ister grafik tasarım (örneğin poster, ürün ambalajı gibi) olsun insanın reddedemeyeceği şekilde doğrudan algıyı hedeflediği için kesinlikle dikkat çekmektedir. Bu nedenle Op Art'ın kriterleri ile oluşturulan görsellerin etkileme gücü, dikkat çekiciliğin kullanılması gereken her alanda öne çıkmıştır.⁴⁵⁹

⁴⁵⁷ Victor Moscoso(1936) Amerikalı grafik sanatçısı. 1960'lı yıllarda konser posterleri, psykedelic sanat eserleri üretmiştir.

⁴⁵⁸ Wes Wilson (1937) Amerikalı grafik sanatçısı. Psychedelic poster tasarımcısı.

⁴⁵⁹ Joe Houston, Opitic Nerve Perceptual Art of the 1960s, Columbus Museum of Art, Merrell Publishers Ltd., Çin, 2007, s. 149-155

Op Art; kavramsal sanata doğru önemli bir adım olarak kabul edilebilir. 1960'lara gelene kadar, sanatın geçirdiği her türlü dönüşümün sadece algusal yanılışmalarla ne şekilde yönlendirileceğine dikkat çekmiştir. Op Art, göz ve beyin ilişkisinde, görülebilenle birlikte başlayan görme işlemi sırasında yaşanan algılama ve idrak sürecinde izleyiciye bağlı olarak oluşan psikolojik etkilenmeyi ön plana getirmiştir. Kısa süreli bir sanat hareketi olmasına karşın Op Art ile birlikte ortaya koyulan algı yanılışmasının güçlü bir dönem noktası olarak kabul edilerek; sanatın, sanatçının ve izleyicinin sadece görülenle değil, bunların ardında yer alan kavram ve düşüncenin oluşturduğu bütünü algılama ile ilgilenmeye başlamasına yol açtı.⁴⁶⁰ Işığın gözle olan ilişkisi, renkler, renkler arasındaki bağlantılar, dengeler ve paternler Op Art yapının izleyici ile birebir etkileşim kurmasına olanak sağlamıştır. Op Art yapının; toplum değerlerine, cinsiyete, yaşa, eğitim düzeyine bağlı olmadan doğrudan etkileme gücü her zaman vardır. Bu nedenle etkileme ve dikkat çekme ile ilgili olan her türlü alanda kullanımı gelişerek devam etmektedir. Bu gelişme teknolojik ortamların ve araçların hızına, kalitesine, kapasitesine bağlı olarak farklılaşmaktadır. İnsan bugün ışık ve elektriksel sistemlerden oluşturulan teknolojik bir ortam içinde yaşamaktadır.

Işık, insan yaşamı için vazgeçilmezdir. Örneğin güneş ışıığı dünyadaki canlı yaşamı destekleyen ve var oluşuna sebep olan ışiktır. Işık, canlı yaşamın varlığı sağlamanın yanı sıra, algılanabildiği ve yansıtılabilenin ölçüde gerek sanat, gerekse bilim alanında bir çok alanda kendini ortaya koyar.⁴⁶¹ Ortaçağ döşenmelerine göre ışık şu şekilde tanımlanmıştır. "...su halde, cisimsellik ya ışığın kendisidir ya da o edinimi gerçekleştiren, ışığın doğasından pay aldığı ve onun adına etkide bulunduğu için maddeye boyutlarını veren etkendir..."⁴⁶²

Sanatçılar, çevreyi ve evreni gözlemlerken benzer incelemeyi yaparak estetik, güzellik, anlam oluşturma sırasında ışığı biçimlendirmişlerdir. Dönemsel ve kültürel farklılıklarla, ışığın bilimsel keşfindeki gelişimlere bağlı olarak ışığın etkisini plastik sanatlarda izlemek mümkündür. Işık ve ışığa bağlı renk değişimleri, renk etkileri veya ışığı anlamsal olarak sorulayıp yorumlayan sanatçılar olmuştur. Günümüzde özellikle iletişim ve bilişim teknolojileri alanında hersey ışıkla, elektrikle ilgilidir.

Gözü ve algıları yanıtlan, yönlendiren bir çok ortamla iç içe yaşanmaktadır, bu ortamların sonucu olarak fiziksel ve psikolojik etkiler kaçınılmaz olmaktadır. Sanat bu anlamda;

⁴⁶⁰ Sidney Perkowitz, Empire of Light, History and Discovery in Science and Art, A John Macrae Book Henry Holt and Company, New York, 1996, s.9-11

⁴⁶¹ Umberto Eco, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Can Yayımları, İstanbul, 1999, s.76

bilimsel sınırların dışına çıkarak, insanın işik, renk, görme, algılama, farkındalık, anımlandırma gibi tüm verilerini değiştirmeye yetisine sahiptir.

Günümüzde, sosyo-kültürel küreselleşme ile ülkeler, birbirlerinin kültürlerini daha yakından tanımakta, kültürler arası bütünlleşme oluşturmaktadır. Piyasa ekonomisinin yönetimini elinde bulunduran merkezler aslında hangi kültüre ve anlayışa sahipse dünya üzerindeki yayılmanın aynı doğrultuda gelişmekte olduğunu düşünlülebilir. Bu gözle bakıldığında; demokrasi, insan hakları, piyasa ekonomisi, bilim, teknoloji, kültür ve sanat anlayışı gibi banlı değerler bütün dünyaya yayılmaktadır. Dünya üzerinde benzer şeylenden zevk alan, benzer tadları bilen ve tercih eden, ihtiyaç ve istekleri birbirine benzemeye başlayan insanlardan oluşan, başka bir deyişle homojenleşen bir dünyaya doğru yol alınmaktadır. Bununla birlikte “küreselleşme” adı altında homojen, belli standartlara uyumlu, “synlaştırma” döneminin başladığını düşünülebilir.⁴²

Sanattaki yaratıcı güçin bile bu etkilerden kaçamadığını gözlemlenmektedir. Kültürel bütünlleşme sonucunda, farklı kültürler yavaş yavaş yerini melez kültürler burakmaya başlamıştır. Medyanın ve iletişim araçlarının son derece hızlı bir şekilde gelişmesi, gündelik yaşam içinde vazgeçilmezler olarak yer almaya başlaması sonucunda sanal ortamlarda oluşturulan simülasyonlar yaşıntıları yönlendirmektedir. Günümüzde gerçek ve sanal birbirine karışmış durumdadır. Jean Baudrillard⁴³ (1929-2007)'ın söylediğii gibi; "... *yakında insahlık durumumun ne olacağının göstergesi, artık orjinal olup olmadığı bilmediğimiz bir dünyada yaşıyor olacağız...*"⁴⁴

Toplumu etkileme anlamında, özellikle görsel iletişim ortamlarında, Op Art tarafından ortaya koyulan algı yanışmalarını; dikkat çekmek, farkedilebilmek ve etkilemek adına kullanması söz konusu olmaktadır. Op Art'la birlikte gündeme gelen; "her yaş ve her kesimden izleyiciyi benzer şekilde psikolojik olarak etkileyebilme gücü ve olasılığı" dikkat çekme, etki burakma ve yönlendirme amacı ile kullanılmaktadır. Bilinçli olarak, doğrudan algı ve idrak sürecine etki eden bu çalışmalar psikolojik olarak farklı etkileri oluşturabilmek adına da biçimlendirilebilirler. Sanatçı ve sanat yapının günümüz dünyasında yer alabilmesi için; tanınması, politik ve kültürel etkileri aşacak bir şekilde tanıtolabilmesi, biliniyor olabilmenin sürekliliğini sağlamak için piyasasının olması gerekmektedir.

⁴² C.C.Aktan ve H.Şen, *Globalleşme, Ekonomik Kriz ve Türkiye*, Ankara: TOSYÖV Yayımları, 1999. adlı kitaptan alınmıştır, Internet adresi 28.11.2010, <http://www.caanaktan.org/yeni-trendler/globallesme/ekonomik-global.htm>

⁴³ Jean Baudrillard (1929-2007), Fransız düşünür ve sosyolog. Medya Teorisi, Postyapusalı Felsefe ve postmodernizmle ilgilenmiştir.

⁴⁴ Özkan Eroğlu, Jean Baudrillard'a Saygı, Kendi Yayıma (Sanat ve Filozofî Dizisi No. 01), Bursa, 2007, s.43

Op Art ile ortaya koyulan bu etkileme biçimini; günümüzün bilgi birikimi, insan psikolojisinin etkilenme biçimleri, teknolojik olanaklarla genişleyerek daha etkili olacak şekilde bir çok platforma taşınmıştır. Örneğin günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve toplumsal kültür olarak kabul gören 3D televizyon ve sinema filmlerinin izleyici tarafından özel amaçlı gözök gibi ek araçlarla izlenebilmesi optik olarak yanlışlama yaratma biçimlerinden biri olarak kabul edilebilir. Yine benzer şekilde, renklerin ortaya koyduğu psikolojik etkilerinin çok farklı biçimde algı yanlışması yaratacak yönde toplumla paylaşımı söz konusu olabilmektedir. Örneğin turuncu rengin pikolojik olarak iştah açıcı bir etki yaratması nedeni ile daha çok yiyecek sektöründe kullanılan ürün, reklam gibi alanlarda dikkat çekmek için kullanıldığı söylemek mümkündür. Gözün yapısından kaynaklı olan ve görmemin bilinçli olarak farkedebildiği süreler dışında kalan zamanlarda bilinç altının ne şekilde görüntüllerle karşılaştığını bilmek mümkün olabilir mi? Bu analar bilinç altına farklı mesajlar göndermek için optik yanlışlama yaratılarak kullanıyor olabilir mi?

Bölüm 4'te belirtildiği gibi, 20.yüzyıl içinde televizyon, sinema, bilgisayar sistemlerinin yanısıra bugün Internet gibi bilgi teknolojilerinin gelişimi geniş insan toplulukları arasında iletişimini sağlamak amacıyla olmuştur. Benzer şekilde Op Art sanat yapıtları sadece plastik sanatlarda değil farklı alanlarda da ; "algıyı etkileyebilir teknikler" olarak yayılmıştır. Miller'e göre; "...teknolojik avantajlar estetikte devrim yaratacaktır, buna karşın insanda moral ve psikolojik açıdan zararlı etkilenmelere sebep olacaktır..."

Deneysel sanat kabul edilen Op Art tamamen bilimsel ve psikolojik kuramlara bağlı olarak düşünülen bir sanat akımı olmuştur. Salt kuramlar değil, beraberinde gelen teknolojik gelişmeler bu sanat alanını etkilemiştir. Thomas Baer Hess'in, 1965 yılında açılan "The Responsive Eye" sergisinden sonra Op Art ile televizyon konusunu birbirine ilişkilendirdiği dönemde bugün arasındaki tek fark; günümüzde televizyonun yanı sıra çok sayıda ve farklı ortamda benzer görüntü izleme ve etkileşimli kullanma sistemlerine sahip iletişim ortamlarının fazlası olmasıdır. Üstelik bu sanal ortamların kapıları her yaşa ve her kesime neredeyse sınırsızlık derecesinde açıktır. 1965'teki yorumunda Hess'e göre;

"Op, TV'yi kullanır. Ekran görüntüsünün milyonlaca noktadan oluşan ve gözün noktalar arasındaki boşlukları tamamlaması ile net olarak görülür. Zaman zaman ekranda hare (motic pattern) yapılarına rastlanır... TV seyircisi ve Op Art izleyicisi sunulan görüntüye müdahale edemez, pasif olarak sunulan alır... Görüntünün hareket etmesi onu uysal izleyici yapar ve sürekli izlemek ister..."⁴⁸²

⁴⁸² Frances Follin, Embodied Visions Bridget Riley, Op Art and the Sixties, Thames&Hudson, Londra, 2004, s.38-45

Günümüzde, simülasyonlarla karşılaşan insan bilinci, gerçek ve gerçek dışı kavramları arasında kaybolmuş durumdadır. Daha rafine, daha hızlı bir biçimde bilgiye ulaşmayı öğrenen ve bunun rahatlığını farkeden insan, kendine sunulan hazır bilgileri doğrudan kabul etme yönüne doğru gidebilmektedir. Sanat, sanatçı ve sanat olayları kültür yapısının temel parçalarındanadır. Çok sayıda ve değişik biçimde sanat yapının bir arada olduğu bir dünyada, homojenleşen insan bilincinin içinde kaldığı paradoksu anlamak mümkündür. Sanatın sunuluş biçimini insanların yaşam biçimine göre değiştirmeye başlamıştır. Sanat insan için yapılan, sanatçının kendi düşünce ve duygularıyla oluşturduğu bir bütündür.

Ancak farklı olma, farkedilebilme ve buna bağlı olarak değer bulma beklenisi ile oluşturulan sanat yapıtlarına bu açıdan bakıldığından tasarım ürünlerine doğru dönüşmeye başladığı düşünülebilir. Bu noktada sanatçının ve sanat yapının benzerlerinden farklı olma ve izleyiciyi hemen etkileme, dikkat çekme ihtiyacı vardır. Günümüzde sadece görsel anlamda oluşturulan algı yanıldamaları ile değil, işitsel, dokunsal boyutta da farklı algı yanıldamaları yolu ile de izleyici etkilenmektedir.

Op Art'ın kurucusu olarak kabul edilen Vasarely'ye göre sanat "*tasarla, ifade et ve ortaya çıkar*" şeklinde tanımlanmış, çeşitlilik ve genişleme olasılıklarının farkında olunması gerektiğini belirtimiştir. Vasarely, bunun sonucu olarak tek ve özgün sanat yapının ortadan kalkacağı ve sanatın makineler yolu ile varlığını sürdüreceğini öne sürmüştür. Teknik imkanların getirdiği yeni olasılıklardan korkulmaması gerektiğini, zamanın ortaya koyduğu imkanlarla yaşanmasının gerekliliğini savunan Vasarely, sınırsızlığın yaşama katılması ile birlikte sanatın toplumla paylaşarak çok sayıda kişiye ulaşmasını gerektiğini söylemiştir.⁴⁶⁶ Vasarely' ye göre;

"Teknolojik ilerlemeye doğal görünümleri yapaylaştırdığı ve yeni görünümler ne yazık ki anarlık, çirkin ve sinir bozucu olduğu için, çağdaş ressam kılıçlı resimler yaparak tamam olamaz. İnsanlığın gün ışığı, oksijen, vitamin kadar yumuşak renkli biçimlere de ihtiyaç duyduğundan, sanatçı muazzam boyuttaki çağdaş çevrenin ayrıntılarını gözelleştirmeliidir."⁴⁶⁷

1965'lerden itibaren gündeme gelen ve sanatçılann yeni bir alan olarak ele aldığı bilgisayar destekli tasarım ortamları Vasarely'nin ön gördüğü ölçüde sanat ve tasarım alanlarına girmeye başlamıştır. "Digital Art" veya "Numeric Art" olarak adlandırılan sanat anlayışının temeli her ne kadar matematik ve bilgisayar teknolojisine dayanıyor olsa da, ortaya çıkan kompozisyonlar onları oluşturan sanatçılarn tasarımıcılarn görüşlerine göre

⁴⁶⁶ Joe Houston, Opic Nerve Perceptual Art of the 1960s, Columbus Museum of Art, Merrell Publishers LTD., Çin, 2007, s.165-169

⁴⁶⁷ Kollektif, Victor Vasarely, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2001, s.10-11

biçimlendirilir. Op Art bu noktada, diğer sanat akımlarından farklı olarak belirli kurallar ve yapılara dayandığı için bilgisayar destekli tasarımlar olarak adlandırılan "computer graphics" yapılarında daha fazla uygulanabilirlik alan bulmuştur. Teknolojinin gelişimi ve bilgisayar sistemlerinin çok daha etkin ve kullanıcı olmaya başlaması sonucunda sanat ve tasarım yeni ortamlarda da (sanal medya) etkin şekilde yer almaya başlamıştır.⁴⁶⁰

Sanat; Otto Runge'in renklerine gizlenen, Mona Lisa'nın gizlişine yansırıyan, Kandinsky'nin siyah okuna dokunmuş, Vasarely'nin Vega'sında parlayan, Rembrandt'in gölgelerinde gizlenmiş derin his, duygusal içselliktir. Suradanlaştırılmış olan, belli temel kurallar yardımı ile oluşturulmuş gibi görünse bile; sanatçı içselliği ile yapılandırılmış, kendi başına var olabilen, özgün ve tek olandır. Bu sanat anlayışı şu andaki bilinçle anlamlandırdı: bir sanat anlayışı olabilir. Özellikle bilişim teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte insan bilincinin değişimi, dönüşümü ve farklılaşması söz konusudur. Homojenleşme ile birlikte insanlık bilincine oluşturma olan değişim sonucunda ileride belki bu sorular artık sorulmayacaktır. "Yenilenme" o zaman tamamlanmış olacak ve insanlık başka bir yapılanma sürecine başlayacaktır. Bu gelişmelerin nasıl bir yöne doğru gideceği zamanla ortaya çıkacaktır.

Baudrillard'ın deyişile; "*Kuram ve uygulamanın en mükemmel sentezi, dünya akarken düşüncenin silinip gitmesidir. Düşüncenin silinmesi yenilenmenin işaretidir.*"⁴⁶¹

⁴⁶⁰ Wolf Lieser, *Digital Art*, Tandem Verlag GmbH, Çin, 2009, s.11

⁴⁶¹ Özkan Eroğlu, Jean Baudrillard'a Saygı, Kendi Yayıncı (Sanat ve Filozofî Dizisi No.01), Bursa, 2007, s.47

Referans Listesi

Kitaplar

- Bayle, Françoise, *Orsay Visitor's Guide*, Artlys, Versailles (2002).
- Bloomer, Carolyn M., *Principles of Visual Perception*, Design Press, New York (1989).
- Bockemühl, Michael, *Rembrandt – The Mystery of the Revealed Form*, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Köln (1992).
- Cage, John, *Color and Meaning : Art, Science and Symbolism*, Thames & Hudson, Londra (1999).
- Dempsey, Amy, *Modern Çağda Üstüpler Ekoller Hareketler*, Akbank Kültür ve Sanat Dizisi: 25, Promat Basım Yayım Sanai Tic. A.Ş., İstanbul (2007).
- Eastlake, Charles Lock, *Johann Wolfgang von Goethe Theory of Colours*, Dover Publications, Inc., New York (2006)
- Eco, Umberto, *Ortaçağ Eserlerinde Sanat ve Güzellik*, Can Yayınları, İstanbul (1999)
- Eroğlu, Özkan, *Jean Baudrillard'a Saygı*, Kendi Yayınu (Sanat ve Filozofî Dizisi No.01), Bursa (2007).
- Essers, Volkmar, *Henri Matisse 1869-1954 Master of Colour*, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Almanya (1996)
- Fabri, Raphael, *Artist's Guide to Composition*, Watson-Guptill Publications, New York (1970).
- Follin, Frances, *Embodied Visions Bridget Riley, Op Art and the Sixties*, Thames & Hudson, Londra (2004).
- Germaner, Semra, *1960 Sonrasunda Sanat Akımları, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar*, Kabalcı Yayınevi, İstanbul (1997).
- Goodman, Perls Hefferline, *Gestald Terapisi*, Söz Yayın, 2. Basım, İstanbul (1993).

- Hopkins, David, *After Modern Art 1945-2000*, Oxford University Press, New York (2000).
- Houston, Joe, *Optic Nerve Perceptual Art of 1960s*, Merrell Publishers Ltd., Çin (2007).
- Jung, Carl Gustav, *İnsan Ruhuna Yönelik*, Çeviri: Engin Büyükkinal, Say Yayınları, İstanbul (2008).
- Kollektif, *Joan Miró, Maeght Koleksiyonu'dan Baskalar, Resimler, Heykeller, Sergi Kataloğu*, Pera Müzesi, İstanbul (2008).
- Kollektif, *Victor Vasarely Kataloğu, 4 Şubat-22 Nisan 2007 Sergisi*, Beyrut Müzesi, (2007).
- Kollektif, *Victor Vasarely*, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık (2001).
- Lieser, Wolf, *Digital Art*, Tandem Verlag GmbH, Çin (2009).
- Malorny, Ulrike Becks , *Kandinsky*, Benedikt Taschen Verlag GmbH, İtalya (1994).
- Myers, Jack Fredrick, *The Language of Visual Art/Perception as a Basis for Design*, Holt, Rinehart and Winston Inc., Amerika Birleşik Devletleri (1989).
- Parola, René, *Optical Art Theory and Practice*, Dover Publications, New York (1996).
- Parramon, Jose P., *Colour Theory*, Watson-Guptill Publications, New York (1989).
- Perkowitz, Sidney, *Empire of Light, History and Discovery in Science and Art*, A John Macrae Book Henry Holt and Company, New York (1996).
- Poling , Clark V., *Kandinsky's Teaching at the Bauhaus – Color Theory and Analytical Drawing*, , Rizzoli International Publications, Japonya (1982).
- Tunalı, İsmail, *Felsefenin Işığında Modern Resim*, Remzi Kitapevi, 7. Baskı, İstanbul (2008)
- Wölfflin, Heinrich, *Sanat Tarihinin Temel Kavramları*, Remzi Kitabevi, İstanbul (1990)
- Çınar, Bülent, Açık Alan Heykelinde Plastik Çözümlemelere Etkisi Açısından İzleyici Yapıt İlişkisi, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlik Tezi (yayınlanmamış), Danışman: Doç Dr. Fatma Akyürek (2007).

Dergiler

- Atalay, Hakan, "dabılıyu dabılıyu dabılıyu şapkadan kim çıktı.com" *Psikeart, Kasım-Aralık 2010, Art Dergi, Sayı: 12*, İstanbul (2010).
- Or,Hilmi, "Her Gördüğünüzde İnanıyor musunuz?", *Psikeart, Kasım-Aralık 2010, Art Dergi, Sayı: 12*, İstanbul (2010).

Şahin, Ahmet Rıfat, "Algı mı İdrak mı?", *Psikart, Kasım-Aralık 2010, Art Dergi*, Sayı: 12, İstanbul (2010).

Akademik Makaleler

- Birren, Faber, "Color Perception in Art: Beyond the Eye into the Brain", *Leonardo*, Vol. 9, No. 2 (Spring), s.105-110, The MIT Press,(1976).
<http://www.jstor.org/stable/1573116>, 11.10.2010, 15.25
- Finley, Gerald, "The Deluge Pictures: Reflections on Goethe, J.M.W. Turner and Early Nineteenth-Century Science", *Zeitschrift für Kunstgeschichte*, 60 Bd., H.4, s.530-548, (1997). <http://www.jstor.org/stable/1482865>, 17.10.2010 15.33
- Soto, Jesus Raphael, "The Role of Scientific Concepts in Art", *Leonardo* Vo. 27, No.3, *Art and Science Similarities, Differences and Interactions: Special Issue*, The MIT Press , s.227-230 (1994). (<http://www.jstor.org/stable/1576057>-03.03.2010,18.58)

İnternet kaynakları

- Aktan, C.C., Şen, H., "Ekonomik, Siyasal ve Sosyokültürel Küreselleşme",
<http://www.canaktan.org/yeni-trendler/globallesme/ekonomik-global.htm>, 28.11.2010, 21.05
- Bernard, Teresa, "Lesson 1: Introduction To The Principles of Good Design",
<http://www.bluemoonwebdesign.com/art-lessons.asp>, 06.02.2010,13.59
- Billingham, Richard, "Bridget Riley", Colour Vision and Art,
<http://www.webexhibits.org/colorart/riley.html>, 04.032011,10.35
- Costa,B. Albert B., "Michel-Eugène Chevreul", Encyclopedia Britannica,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/109883/Michel-Eugene-Chevreul>, 26.01.201, 20.20
- Dekralight, "Işık", <http://www.dekralight.com/?mainpage=isiknedir>, 04.01.2011,13.30
- Duffy Kathleen, "J M W Turner and Goethe's Theory of Light and Colour" (14.05.2010),
<http://www.suite101.com/content/j-m-w-turner-and-goethes-theory-of-light-and-colour-a236869>, 09.02.2011, 21.09
- Evans, Marion Boddy, "Palettes and Techniques of the Old Masters: Leonardo da Vinci",
<http://painting.about.com/od/oldmastertechniques/a/LeonardodaVinci.htm>, 12.01.2011, 20.30

- Evans, Marion Boddy, "Painting in the Style of Old Masters: Sfumato and Chiaroscuro",
http://painting.about.com/od/oldmastertechniques/a/sfumato_chiaros.htm,
17.01.2011, 23.02
- Haseltine, Eric, "NeuroQuest", Discover Magazine,
<http://discovermagazine.com/2003/aug/neuroquest/>, 12.02.2011, 10.00
- Karasu, Narek, "Nesne Algılama", <http://www.psikolojisayfam.com/kavramlar/nesne-algilama.html>, 03.01.2011, 11.00
- Kashy Edwin, McGrawe, Sharon B., Neville, H. Frank, "Electromagnetism", Britannica Concise Encyclopedia, Encyclopedia Britannica,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/183324/electromagnetism>,
05.01.2011, 15.30
- Kingslake Rudolf, Thompson, Brain J., "Optics", Britannica Concise Encyclopedia,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/430511/optics>, 03.01.2011, 15.00
- Kollektif, "Sinemanın İcadi -30.10.2009", <http://dervisce.blogcu.com/sinemanin-icadi/6318233>, 13.02.2011, 20.45
- Kollektif, "Marie Curie", Wikipedia, http://tr.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie,
30.01.2011, 21.21
- Kollektif, "Gestald Psychology", Encyclopedia Britannica,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/232098/Gestalt-psychology>,
05.01.2011, 15.40
- Kollektif, "Psikoloji Köşesi", TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi,
<http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/algilab.htm#ayyanilsama>,
12.11.2010, 14.30
- Kollektif, "Oftalmoloji", <http://www.nedirbilelim.com/dizin5/oftalmoloji.html>,
04.01.2011, 11.10
- Kollektif, "Göz", <http://www.turkeebilgi.com/göz/ansiklopedi>, 04.01.2011, 12.15
- Kollektif, "The Eye", <http://www.biologymad.com/NervousSystem/eyenotes.htm>,
06.01.2011, 10.00
- Kollektif, "Scroll Painting", Encyclopedia Britannica,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/530048/scroll-painting>,
03.01.2011, 16.10

- Kollektif, "Pigment", Encyclopedia Britannica,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/460189/pigment>,
03.01.2011, 16.30
- Kollektif, "Colour", Encyclopedia Britannica,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/126658/colour/21836/Colour-and-light>, 26.01.2011, 22.00
- Kollektif, "Theory of Colours", Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours, 26.01.2011, 22.06
- Kollektif, "Colour Science & Colour",
<http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html#chevreul>, 10.02.2011, 19.40
- Kollektif, "The First Photograph", Harry Ransom Center, The University of Texas at Austin, <http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/wfp/>,
13.02.2011, 21.39
- Kollektif, "Colour and Culture", <http://www.handprint.com/HP/WCL/book3.html>,
10.02.2011, 20.00
- Kollektif, "Johannes Itten", Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Itten>,
30.01.2011, 17.09
- Kollektif, "Masaccio", Artchive, <http://www.artchive.com/artchive/M/masaccio.html>,
04.02.2011, 15.05
- Kollektif, "Rönesans Resim Sanatı",
http://www.turkcebilgi.com/r%C3%B6nesans_resim_sanat%C4%B1/ansiklopedi, 04.02.2011, 16.00
- Kollektif, "The Mona Lisa by Leonardo da Vinci",
<http://painting.about.com/od/famouspainters/ig/famous-paintings/Leonardo-Mona-Lisa.htm>, 18.01.2011, 21.00
- Kollektif, "Motion (physics)", Wikipedia, [http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_\(physics\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_(physics)),
12.02.2011, 23.24
- Kollektif, "Mannerism", Worl Wide Art Resources,
<http://wwar.com/masters/movements/mannerism.html>, 12.02.2011, 10.10
- Kollektif, "Filippo Tommaso Marinetti", Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti, 05.03.2011, 21.00

- Kollektif, "The Legacy of Futurism", Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Futurism#The_legacy_of_Futurism, 05.03.2011,
21.05
- Kollektif, "Dance (Matisse)", Wikipedia, [http://en.wikipedia.org/wiki/Dance_\(Matisse\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Dance_(Matisse)),
23.02.2011, 11.03
- Kollektif, "Sanat Akımları- Op Sanat (Optik Sanat)",
<http://www.msxlabs.org/forum/sanat/14028-sanat-akimlari-op-sanati-optik-sanat.html>, 13.02.2011, 22.00
- Kollektif, "Spatialism", Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Spatialism>, 05.03.2011,
23.12
- Kollektif, "Jean Pierre Yvaral", Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Yvaral>,
16.02.2011, 11.03
- Kollektif, "Yaacov Agam", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Yaacov_Agam,
04.03.2011, 12.35
- Kollektif, "Josef Albers", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Albers,
04.03.2011, 12.57
- Kollektif, "Richard Anuszkiewicz", Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Anuszkiewicz, 04.03.2011, 13.10
- Kollektif, "Carlos Cruz-Diez", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Cruz-Diez, 04.03.2011, 16.00
- Kollektif, "Lucio Fontana", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Lucio_Fontana,
06.03.2011, 13.48
- Kollektif, "Op Art", The Art Story, <http://www.theartstory.org/movement-op-art.htm>,
10.03.2011, 23.05
- Kollektif, "Ben-ham's Top – Colour from time &
space", http://www.michaelbach.de/ot/col_benham/index.html
- Kollektif, "İşik Nedir? Nasıl Yayılır?", <http://www.firmtr.com/fizik/827611-isik-nedir-nasıl-yayılır-ve-golge-olayları.html>, 25.02.2011, 14.00
Le Parc, Julio, "Eliminate the Word Art", http://julioleparc.org/en/text_detail.php?txt_cat_id=1&txt_id=1,
05.03.2011, 23.12
- Lowengard, Sarah, "Number, Order, Form, Colour System and Systematization",
http://www.gutenberg-e.org/lowengard/A_Chap03.html, 26.01.2011, 22.27

- Morgan, Robert C., "Lucio Fontana", Sperone Westwater,
<http://www.speronewestwater.com/cgi-bin/iowa/articles/record.html?record=108>, 06.03.2011, 13.45
- Nassau, Kurt, "Colour", Britannica Concise Encyclopedia, Encyclopedia Britannica,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/126658/colour>, 06.01.2011, 14.00
- Soto, Jesus, Raphael, "Soto", http://www.jr-soto.com/fset_sonoeuvre_uk.html,
05.03.2011, 21.18
- Toprak, Banu, "Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi",
www2.bayar.edu.tr/baristoprak/ders/Anatomi.pdf, 04.01.2011, 11.15
- Yilmaz Nalan, "Kasimir Malevich ve Suprematism",
<http://lebriz.com/pages/lst.aspx?lang=TR§ionID=1&articleID=533&bhcp=1>, 09.03.2011, 20.03
- Yücel, Erkan, "Işık, Renk ve Elektromagnetik Tayf",
http://www.akat.org/sizin_icin/elektromagnetik_tayf.pdf, 04.01.2011, 14.00
- Zavagno, Daniele, "the Five Square - Gelb Illusion Revisited", Journal of Vision,
<http://www.journalofvision.org/content/3/9/420.short>, 12.03.2011, 10.05

Yararlanılan Diğer Kaynaklar

Kitaplar

- Antmen, Ahu, *20.Yüzyıl Bau Sanatında Akımlar*, Sel Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul (2009).
- Bolay, Süleyman Hayri, "Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü", 10.Baskı, Nobel Basımevi, Ankara (2009).
- Eroğlu, Özkan, *Resim Sanatı Sözlüğü*, Nelli Sanat Evi Yayınları, 2.Baskı, İstanbul (2003).
- Eroğlu, Özkan, *Sanat Birikimi*, Artist Yayıncılık, İstanbul (2009).
- Ewers, Volkmar, *Henri Matisse 1869-1954*, Benedict Taschen Verlag GmbH, Almanya (1996).
- Klee, Paul, *Bauhaus Ders Notları ve Yazılar*, Hayalbaz Kitap, İstanbul (2010)
- Muller, Joseph-Emile, "Modern Sanat", Remzi Kitabevi, İstanbul (1972).
- Ninio, Jacques, *The Science of Illusions*, Cornell University Press, Amerika Birleşik Devletleri (2001).
- Ponty, M.Merleau, *Göz ve Tin*, Metis Yayınları, 3.Baskı, İstanbul (2006).
- Ponty, M.Merleau, *Algının Önceliği*, Kabalcı Yayınevi : 278, İstanbul (2006).
- Richter, Irma A., *Rhythmic Form In Art*, Dover Publications, Inc., New York (2005).
- Seckel, Al, *Masters of Deception – Escher, Dali & the Artists of Optical Illusion*, Sterling Publishing co., Inc., Çin (2004).
- Seckel, Al, *Optical Illusions, The Science of Visual Perception*, Firefly Books, Çin (2006).
- Weinhart, Martina/Hollein, Max, *Op Art*, Verlag der Bunchhandlung Walther König, Köln (2007).
- Yetkin, Suut Kemal, *Estetik Doktrinler*, Bilgi Yayınevi, İstanbul (1972).
- Kollektif, *Felsefe 2002*, TÜSİAD-T/2002/12-338, Lebib Yalkın Yayınları ve Basım İşleri A.Ş., İstanbul (2002).

Akdeniz, Halil, Görsel Algılama açısından Renk Kullanımı ve Etkileri, Ege Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Yüksek Lisans Tezi
(yayınlanmamış), Tez Danışmanı: Prof. Dr. Doğan Tuna (1982).

Akademik Makaleler

- Arnheim, Rudolf, "Inverted Perspective in Art: Display and Expression", *Leonardo*, Vol.5, No.2 (Spring, 1972), s.125-135, The MIT Press,
<http://www.jstor.org/stable/1572546>, (2010).
- Brakel, J. Van, "The Plasticity of Categories: The Case of Colour", *The British Journal for the Philosophy of Science*, Vol.44, No.1 (Mar., 1993), s.103-135, Oxford University Press, <http://www.jstor.org/stable/687852>, (2010).
- Heinemann, Fritz, "Goethe's Phenomenological Method", *Philosophy*, Vol.9, No.33 (Jan., 1934), s.67-81, Cambridge University Press,
<http://www.jstor.org/stable/3746808>, (2010).
- Jackson, Myles W., "A Spectrum of Belief : Goethe's 'Republic' versus Newtonian 'Despotism' ", *Social Studies of Science*, Vol.24, No.4 (Nov., 1994), s.673-701, Sage Publications, <http://www.jstor.org/stable/370268>, (2010).
- Lavin, Sylvia, "What Color Is It Now?", *Perspecta*, Vol.35, Building Codes (2004), s.98-111, The MIT Press, <http://www.jstor.org/stable/1567349>, (2010).
- Lee, Pamela M., "Bridget Riley's Eye / Body Problem", *October*, Vol.98,(Autumn, 2001), s.26 - 46, The MIT Press, <http://www.jstor.org/stable/779061>, (2010).
- McNeill, N.B., "Colour and Colour Terminology", *Journal of Linguistics*, Vol.8, No.1 (Feb., 1972), s.21-33, Cambridge University Press,
<http://www.jstor.org/stable/4175133>, (2010).
- Molnar, François, "A Science Vision for Visual Art", *Leonardo*, Vol.30, No.3 (1997), s.225-232, The MIT Press, <http://www.jstor.org/stable/1576454>, (2010).
- Pye, Michael, "Shape and Shadow", *Numen*, Vol.41, No.1 (Jan, 1994), s.51-75, BRILL,
<http://www.jstor.org/stable/3270413>, (2010).
- BBC, Nova, WGBH Boston Video, Newton's Dark Secret, DVD (2005).

Özgeçmiş

Sibel Avcı Tuğal 1965 yılında doğdu. Lisans Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nde tamamladı. Yabancı ortaklı bir telekomünikasyon şirketinde proje ve ürün mühendisi ve proje koordinatörü olarak çalıştı. İlk kişisel resim sergisini 4,5 yaşında açtı. Değişik tekniklerle devam ettiği sanat çalışmalarını 1995 yılından itibaren “digital art” konusunda yoğunlaştı. 1998’de multimedia ağırlıklı şirkette planlama koordinatörü, art direktör ve grafik tasarımcı olarak görev aldı. 2003-2006 döneminde yurt dışında bulunduğu süre içinde serbest olarak grafik tasarım, web tasarım ve grafik sanatlarla uğraştı. İstanbul Ekslibris Derneği üyesi olan Sibel, çeşitli tarihlerde karma resim, gravür, fotoğraf ve ekslibris sergilerine katıldı.

2007 yılında İşık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kuruluşu sırasında kurucu kadroda yer aldı. 2007 yılından beri İşık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Sibel Avcı Tuğal, 2007-2009 tarihleri arasında fakültenin Halkla İlişkiler faaliyetlerini de yürütüdü. 2009 yılında İşık Üniversitesi SBE Sanat Bilimi Anabilim Dalı Sanat Kuramı ve Eleştiri Programına başladı. 2010 Bahar döneminde ders kredilerini tamamlayarak, 2011 Bahar dönemi Mart 2011’de “İşık ve Hareket: Op Art” konulu yüksek lisans tezini İşık Üniversitesi SBE Sanat Anabilim Dalı Başkanlığı’na sundu.