

BİR SERAMİK SANATÇISI: ÖMÜR TOKGÖZ A CERAMIC ARTIST: OMUR TOKGOZ

'cubic series', 18x12(h) cm her biri
2014, 4. Uluslararası Silikat Sanatları Trienali, İkincilik
Ödülü, Macaristan
'cubic series', 18x12(h) cm each
2014, 4th International Triennial of Silicate Arts, Second
Prize, Hungary

Bize kendinizden söz eder misiniz?

1966 yılında Afyon'da doğdum. 1988 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Bölümü mezunuyum. Öğrenimim devam ederken 1986'da tekstil sektöründe çalışmaya başladım.

2003 yılında ise mesleğimi bıraktım ve iki ay sonrasında da kendimi Tüzüm Kızılcan Seramik Atölyesi'nde buldum. 2006 yılında ilk fırınımı alana kadar da Tüzüm Hocam ile çok önemli bir öğrenme süreci yaşadım. Seramikte alaylıyım ama Tüzüm Kızılcan Atölyesi'nin de ayrıcalıklı bir atölye ve bir üniversiteden fazlası olduğunu söylemeliyim. Teori ve pratiğin iç içe geçtiği, sanata bakıştan bir sergi oluşumuna kadar her şeyin deneyimlendiği, sorgulandığı bu ortamın hepimize çok şey kattığını biliyorum.

2006'da dediğim gibi kendi atölyemi kurdum ve ilk porselen çalışmalarına başladım. 6-7 ay hiçbir şey üretmediğim bir süreç yaşadım.

Katıldığınız sergi ve sempozyumlardan ve aldığınız ödüllerden söz eder misiniz?

Kimisi davetli kimisi jüri olan pek çok yurtdışı ve yurtiçi karma sergiye katıldım. Türkiye, Almanya, Macaristan, Çin, İtalya, Letonya ve Romanya'dan aldığım toplam 12 ödül var.

Porselen her aşamasında teknolojiye gereksinim duyan bir malzeme. Ve tarihsel olarak baktığımda porselenin aristokrasiyi temsil ettiğini düşünüyorum. Bu fikirlerin bileşiminden 'primitif ve teknolojik' serisi oluştu. Bu seri ile;

2015 yılında 2nd Cluj Int. Ceramics Biennale, Onur Ödülü, 2016 da 1st Latvia Int. Ceramics Biennale, Onur Ödülü ve 2017 de 5th Int. Triennial of Silicate Arts, Macaristan'da birincilik ödülü aldım.

Could you please tell us about yourself?

I was born in Afyon in 1966. I graduated from Ege University, Faculty of Engineering, Textile Department in 1988. While I have been continuing my education, I started to work in the textile sector in 1986.

I left my profession in 2003 and found myself at Tüzüm Kızılcan Ceramic Studio after two months. I experienced a highly important learning process until I bought my first kiln in 2006. I am a self-taught ceramic artist however I must say that Tüzüm Kızılcan Studio was an exclusive studio and it was more than a university. I know for a fact that we all benefited a great deal from this environment where theory and practice juxtaposed, where everything from artistic perspective to creating an exhibition was experienced and questioned.

As I mentioned above, I set up my own studio in 2006 and initiated my first porcelain works. I went through a 6-7 month period, when I was unable to create anything.

Could you please tell us about the exhibitions and symposiums you attended, along with the awards you have received?

I have participated in many international and domestic group exhibitions, some of which were curated and others were juried. I received a total of 12 awards from Turkey, Germany, Hungary, China, Italy, Latvia and Romania. Porcelain is a material that needs technology at every stage. And historically, I think that porcelain represents aristocracy. The juxtaposition of these ideas paved the way for my 'primitive and technologic' series. With this series, I received the Honorable Mention Award from 2nd Cluj International Ceramics Biennale in 2015, Honorable Mention Award from 1st Latvia International Ceramics Biennale in 2016 and I won the First Prize in the 5th International Triennial of Silicates in Hungary, in 2017.

'primitive and technologic series -Z', 65x13.5x14 (h) cm
2017, 5. Uluslararası Silikat Sanatları Trieneali, Birincilik Ödülü, Macaristan
'primitive and technologic series -Z', 65x13.5x14 (h) cm
2017, 5th International Triennial of Silicate Arts, First Prize, Hungary

Yurtdışında da Türk seramik sanatını temsil ediyorsunuz. Bize dünya seramik sanatında Türkiye'nin bulunduğu yerden söz eder misiniz?

2004 yılında, çok güzel bir grupla, öncesinde Çin'de seramik köyleri turunun da olduğu, IAC-Kore toplantısına gittik.

Seramik ile tanışmamdan neredeyse tam bir yıl sonrasıydı. Dünyanın her yerinden kendisini kanıtlamış sanatçıların işlerini ve üstelik de orijinallerini görmek müthişti. Aynı yıllarda henüz Facebook gibi sosyal medyanın olmadığı bir dünyada gördüğünüz, bildiğiniz şimdikiye göre çok sınırlıydı. Şimdi her an herkesin ne yaptığını rahatlıkla sosyal medyadan takip etmek mümkün.

Tüm bu süreçte gördüğümüz sergiler, işlerle birlikte benim de seramiğe bakışım değişti sanırım. Ve aynı zamanda neden bu kadar az Türk isim var diye de içlerdim.

İlk yurtdışı yarışma ilanı nasıl elimde geçti hatırlamıyorum ama şansımı denemek istedim. İki yıldır kendi kendime porselenle çalışmaktaydım. 2008 yılında porselen işlerle 28th Int. Ceramics Competition, Museu de Ceramica de l'Alcora, İspanya ve 7th Mashiko Ceramics Competition, Japonya için başvuru yaptım. Sonuçlar açıklandıkça inanılmaz şaşırıp heyecanlandığımı hatırlıyorum. Bir yanlışlık mı var diye defalarca kontrol etmişim, çünkü kabul edilmişim. Bu benim için güzel bir motivasyon oldu. Ben kişisel olarak atölyemde olmayı ve üretmeyi-üretmemeyi-denemeyi-düşünmeyi-problemlerle boğuşmayı seviyorum. Ortaya çıkanlar her ne olursa olsun benim için önemli olan o süreç oluyor.

Sanırım Türk Seramik sanatını temsil ediyorum olmam fazla iddialı bir tanım olur. Çünkü ben kendimi sanatçı olarak tanımlamıyorum. Yaptığım şey o sevdiğim süreci kendim için devamlı kılmaya çalışmak.

Benim kişisel tespitlerim çok belirleyici olmasa da bir şey söylemek isterim. Bu son 10 yılda değişik vesilelerle karşılaştığım Avrupalı-Batılı insanlarda gördüğüm, doğuya karşı hala oryantalist bakışın devam ettiği. Doğulu olarak tanımlanınca üzerine yapışan birtakım etiketlerden kurtulmak o kadar kolay değil. Bizden beklenen bir çizgi var, o çizgi hep bir şekilde önüne konuyor. Benim Türk olmam onları şaşırtıyor mesela. Sadece kullandığım malzeme, yani Porselen çalışıyor olmam sınırlarını zorluyor.

Benim başladığım yıllarla kıyasladığımda Türklerin de seramik ile dünyada yerlerini alıyor olmaları çok sevindirici. En azından gördüğüm, yurtdışı jüri sergilerde bizden de bir sürü isim var artık. Özellikle gençlerin çok farklı yaklaşımları var ve farklılık sanırım en önemlisi... Diğerleri ile aynı olanların sivrilmeleri zor.

You are representing Turkish ceramic art abroad as well. Could you tell us about Turkey's position in the scope of contemporary ceramic art in the world?

In 2004, we attended the IAC-Korea meeting with a nice group of people, following a tour in the ceramic art villages of China.

It was almost a year after I became acquainted with ceramics. It was great to see the works of self-proclaimed artists and moreover, I had the opportunity to see their authentic works of art. During those years, when there was no such thing as social media such as Facebook, what you knew and saw was very limited when compared to modern days. It is now possible to easily follow what everyone is doing from social media. I guess with the exhibitions and works we saw during this period, my perspective towards the art of ceramics had changed. At the same time, I was bothered by the fact that there were so few Turkish ceramicists.

I do not remember how I got the first foreign competition poster but I remember that I wanted to give it a shot. Back then, I've been working with porcelain on my own for two years. In 2008, with these porcelain works, I applied for the 28th International Ceramics Competition, Museu de Ceramica de l'Alcora in Spain, and 7th Mashiko Ceramics Competition in Japan. I remember being amazed and excited as the results were announced. I have repeatedly checked to see if there was a mistake, because I got accepted. It was a good motivation for me. I personally like to be in my studio, creating-failing to create-trying-thinking-struggling with problems. Whatever arises from these states, the process is what matters to me.

I think it would be too ambitious if I say I represent Turkish Ceramic Art. Because I can't define myself as an artist. What I'm doing is trying to perpetuate this process I like for myself.

Even though my personal analyzes are not very decisive, I would like to say something. Based on my experiences with Europeans-Westerners, I can say that there is still an orientalist perspective towards the east. It is not that easy to get free from certain labels when you are defined as an Oriental. There is a certain norm that is expected from us, and you somehow always confront it. For example, they get surprised by the fact that I am Turkish. The fact that I work with Porcelain as my primary material, is pushing their limits. When compared to the period when I started to work with ceramics, it is highly pleasing to see Turkish people taking their places in the global platform with their ceramic works. As far as I can see, there are many Turkish people who participate in juried exhibitions abroad. Especially young people have very different approaches and I think difference is the key factor... It is difficult to shine out for those who are similar to others.

'in-visible cities, 14x10(h) cm her biri
2017, 3. Cluj Uluslararası Seramik Bienali, Mükemmellik Ödülü, Romanya
'in-visible cities' 14x10(h) cm each
2017, 3rd Cluj International Ceramic Biennale, Award of Excellence, Romania

'relativity 2', 14x10(h) cm her biri
2015, 59. Faenza Ödülleri, Faenza Lion Kulübü Ödülü, Faenza, İtalya
'relativity 2' 14x10(h) cm each
2015, 59th Faenza Prize, Prize of the Lions Club Faenza Host, Faenza, Italy

Çalışmalarınızda neleri kendinize ana tema olarak alıyorsunuz, nelerden esinleniyorsunuz?

Işık ve gölge, transparan işler, porseleni tercih etme nedenimdi. Ardından da hala vazgeçemediğim üçüncü özellik olarak kırılabilirlik eklendi.

Yıllarca satılabilir ürünler üretmiş olmamın bendeki etkisi galiba, zor tüketilebilir işler yapmayı seviyorum. Yaptığım hiçbir şeyin sonsuza kadar kalmayacağını bilerek çalışıyorum. Bir ara denesem de işlerime imza atmıyorum, çünkü bu bana kendimi çok önemsemek gibi geliyor.

Dualiteyi kullanmayı, tekrarlardan oluşan işleri, geometriyi seviyorum. Bir dönem geometri çok yoğundu, son dönem daha organik işler var. Bazen iç içe geçiyor.

Aslında genel olarak porseleni malzeme olarak zorluyorum, her daim yaptığım denemeler var. Hep bir yol arayışı...

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler nelerdir?

01 Mart 2018'de ilk kişisel sergim var. Şimdilerde ona yoğunlaştım ve elimdeki işlerle düzenlemeler yapmaya çalışıyorum.

Seramik sanatı ile ilgilenmek isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz?

Her ne ile çalışırlarsa çalışsınlar öncelikle kendileri olmaları, samimi olmaları, yaplarını tekrar emekten uzak kalmaları çok önemli.

Ben malzemenin sadece bir dil olduğuna inanıyorum. Anlatmak istedikleriniz, ifade etmek istedikleriniz için bir dil oluşturuyorsunuz. Bu dilin tüm tekniklerini ve incelikleri öğrenmek yolunuzdaki engelleri aşmanıza yardımcı olur. Ama en önemlisi bu yolu biçimlendirecek olandır. O da kendinizi neyle nasıl beslediğinizle ilgili.

What do you take as your main theme for your works, what inspires you?

Light and shadow and transparent works, were the reason I chose porcelain. Afterwards, fragility came into the picture as the third feature, which I still can not give up on.

I think it is a result of the fact that I created sellable products for many years. I like to create works that are difficult to consume. I work with the idea that none of my designs will last forever. Even though I had tried before, I don't sign my own works because it feels as if I get above myself.

I like to use the concept of duality, works that are consisted of repetitions, and geometry. For a while, geometry was at the forefront in my works. Currently, there are more organic works. At times, they juxtapose. As a matter of fact, I generally push the limits of porcelain. There are experiments I often perform. There is a constant search for different ways...

What are the projects you are currently working on?

I will launch my first solo exhibition on March 1, 2018. I have been concentrating on this for a while and I am trying to make certain arrangements with the works I have.

What do you recommend for young people who are willing to engage in the art of ceramics?

First of all, they need to be themselves, be sincere and they need to avoid falling into repetition, regardless of the material they use.

I believe that material is just a language. You create a language for what you want to say and express. Learning all the techniques and subtleties of this language helps you overcome the obstacles on your road to success. But the thing that will shape this road is what matters the most. And that is about how and with which tools you feed your soul.

'isimsiz' 18x12x10(h) cm
2017,
'untitled' 18x12x10(h) cm
2017

'blue', 18x12, 14x10, 10x8 (h)cm
2010, 3. Uluslararası Seramik Dergi Editörleri Konferansı, FuLe Ödülü, Fuping, Çin
'blue', 18x12, 14x10, 10x8 (h)cm
2010, 3rd International Ceramic Magazine Editors Conference, FuLe Prize, Fuping, China