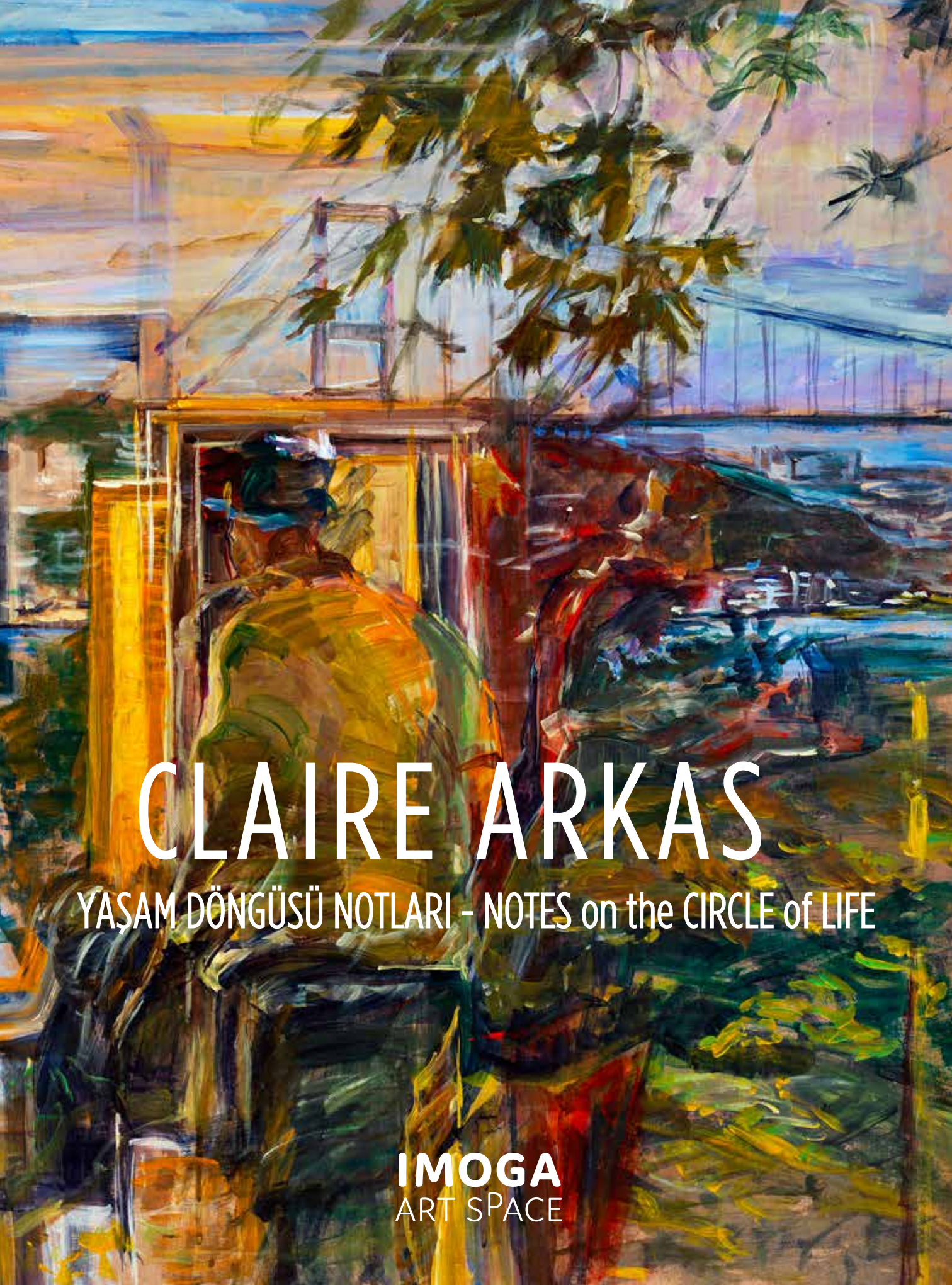


CLAIRE ARKAS

YAŞAM DÖNGÜSÜ NOTLARI - NOTES on the CIRCLE of LIFE

IMOGA
ART SPACE

CLAIRE ARKAS

Yayımlayan / Publisher
IMOGA, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi
IMOGA, Istanbul Museum of Graphic Arts

1. Baskı, İstanbul, Ekim 2021
1st Edition, Istanbul, October 2021

Proje Koordinatörü / Project Coordinator
Eda Tekcan

Metin / Text
Sema Koşan

Çeviri / Translation
Ayşe Serra Yentürk

Grafik Tasarım / Graphic Design
Bahar Susur Akay

Fotoğraflar / Photographs
Hadiye Cangökçe

Renk Ayrımı, Baskı ve Cilt / Color Seperation, Print and Binding
Mas Matbaacılık A.Ş.
Kağıthane Binası, Hamidiye Mahallesi, Soğuksu Caddesi, 3 Kağıthane 34408 Istanbul
t: +90 212 294 10 00 (pbx)

Copyright © 2021 IMOGA. Bütün hakları saklıdır. Tanıtım amacıyla ve kaynak göstermek şartıyla yapılacak kısa alıntılar dışında gerek metin, gerek görsel içerik hiçbir yolla yayımcının yazılı izni alınmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz. / Copyright © 2021 by IMOGA. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, without prior written permission of the publisher.

IMOGA
Istanbul Museum of Graphic Arts
İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi

Keban Cad. No: 20 Ünalan 34700 Üsküdar / İstanbul
T: +90 216 470 92 92 F: +90 216 472 92 95
info@imoga.org

IMOGA ART SPACE

Kuzguncuk Mah. İcadiye Cad. 42A 34674 Üsküdar / İstanbul
galeri@imoga.org

CLAIRE ARKAS

NOTES on the CIRCLE of LIFE

The exuberance of light, color and movement's harmony in the works of Claire Arkas envelops the viewers. The artist contemplates particularly on the opulent views offered by nature, which must signify for her a source that makes life meaningful and instills hope. Leaves swaying gently against the vast blue sky, pools overshadowed by palm trees, views peaking amidst the greenery while depicting urban landscape; all indicate the precedence given to the glory of nature by the artist.

The subject array in this exhibition once more consists of the views of Istanbul besides gardenscapes, fragments of nature, beach scenes where people blend into nature, architectural works the artist is taken with during her travels to different cities, as well as interior scenes and figures from her own daily surroundings.

View of Istanbul from Çamlıca Hill, View of the Bridge from the Fatih Grove in Autumn, and Bosphorus View from the Anatolian Side are Istanbul landscapes, which have a panoramic quality. In the View of Istanbul from Çamlıca Hill, two figures on an observation deck look out over the vista that lies before them. The deep blue waters of the Bosphorus cuts the city in two while the bridge ties the continents together like a sash made of steel. The artist has depicted the bridge, access roads, skyscrapers and buildings of different heights that rise behind the trees with diligent and abstracting brushstrokes. In doing so, she has successfully captured the pace and dynamism this mega city embodies. View of the Bridge from the Fatih Grove in Autumn reveals a similar approach, however she seems to have focused particularly on the scene at the foreground of her composition. The tree branches trembling with the breeze have animated the leaves that are clad in the colors of autumn, which culminate in a movement and harmony of color that draws our gaze to the work. The bridge and the city seem to be of secondary importance. In the painting titled February in the Vicinity of Anadoluhisarı, naked branches of the trees in the residence's garden overlooking the Strait cut in the view. The painting's expressionist rendering is evident in the meandering of branches, which fill the face of the sky like a cobweb. This painting may easily be deemed as the expression of the melancholic mood of winter. The reflections of the artist's inner world find an expression in her contemplations of nature, by

YAŞAM DÖNGÜSÜ NOTLARI

Claire Arkas eserlerinde ışık, renk ve devinim birlikteliğinin yansıttığı coşku izleyeni sarıyor. Sanatçı doğanın sunduğu zengin görselliğe özellikle odaklanıyor. Onun için de doğa, yaşamı anlamlandıran ve insana umut aşılayan önemli bir etken olmalı. Gökyüzünün mavi enginliğinde hafifçe salınan yapraklar, palmiyelerin gölgelediği havuzlar, İstanbul'da kentsel dokuyu betimlerken de yeşilliklerin ardından görülen manzaralar sanatçının doğaya yaptığı vurgu ile önceliği doğanın görkemine verdiğinin işaretlerini veriyor.

Bu sergisinde de konu yelpazesini, İstanbul manzaralarının yanı sıra, bahçeler, doğa kesitleri, insan-doğa birlikteliğini yansıtan plaj görünümleri, gezip gördüğü kentlerde etkilendiği mimari eserler, yaşam çevresine ait iç mekan görünümleri ve figürler oluşturuyor.

"Çamlıca Tepesinden İstanbul Manzarası", "Sonbaharda Fatih Korusu'ndan Köprü Manzarası", "Anadolu Yakasından Boğaz Manzarası" konulu eserleri panoramik diyebileceğimiz İstanbul peyzajları. "Çamlıca Tepesinden İstanbul Manzarası"nda Çamlıca Tepesinde bir seyir terasındaki iki figür önlerinde uzanan manzarayı seyretmekteler. İstanbul'un iki yakasını Boğazın masmavi suları ayırıyor. Köprü çelikten bir kuşak olarak iki yakayı bağlıyor. Sanatçı ön plandaki ağaçların ardında köprüyü, bağlantı yollarını, gökdelenleri, farklı boyutlardaki yapıları işlek, soyutlayıcı fırça vuruşlarıyla betimlemiş. Böylece mega kentin bünyesinde taşıdığı hız ve dinamizmi görselliğe dönüştürmeyi başarmış. "Sonbaharda Fatih Korusu'ndan Köprü Manzarası" konulu eserinde de benzer bir yaklaşım görüyoruz. Ancak bu kez sanatçının kompozisyonun ön planına aldığı görselliğe özellikle odaklanmış. Rüzgarla kıpırdayan dallar sonbahar renklerine bürünen yaprakları hareketlendirmiş. Böylece oluşan renk armonisi ve devinim bakışlarımızı üzerinde topluyor. Köprü, kente bakış ikincil önemde görünüyor."Anadolu Hisarı Mahallesinde Şubat Ayı" konulu tabloda Boğaza nazır evin bahçesindeki ağaçlar kuru dalları ile görünümü önceliyor. Dışavurumcu anlatım dal kıvrımlarının göğü ağ gibi sarışındaki hareketle belirgin. Bu eserde kış mevsiminin insan ruhunda yarattığı melankoli ifade edilmiş diyebiliriz. Sanatçının doğaya bakışında iç

use of abstracting, exhaustive, diligent brushstrokes and a rich color palette. The artist takes a closer look at the leaves in Strelitzias, Everywhere, which evoke the nature's rhythm, its energy and the whisperings of the wind.

Ripples of light and color, the reflections on the water, or the refractions of light, which were thoroughly studied by the artist in her "Poolside" themed works, are now observed in Reflection from Çiftlikköy, Kalamarya and Reflection from Kalamarya on the Summer Table. The light illuminating the room reverberates in the billowing sea. The sudden change of lights creates pulsating shadows. The artist, who reflects the movement in the steadiness, underlines what's instant and volatile.

"I like the line, which is perhaps why I'm drawn to architecture," says Claire Arkas. Her care and mastery while illustrating the facades, the interiors of historical monuments and the streets show us the importance she gives to drawing. After sketching her subjects in situ with a pencil, the artist colors her work either with watercolor, pastel, charcoal, gouache or a combination of these; yet preserves the initial lines, which she regards as the memory of painting.

Sunset is a work that merits special mention. Horizontal and vertical axes split the composition into fragments. At first glance, it looks as we are inside, looking out. But then we realize that the artist has ruled out the depth and brought the outside on the same plane as the inside. The spaces interconnect with reflections, as the artist's depiction gets sketchy and reductive. We see a similar pursuit of expression in her work, titled Dining Hall Behind the Glass and Reflections of Art.

As for the figurative compositions, the artist's self-portrait is the first work that grabs our attention. In the Portrait of a Tenacious Woman at the Studio, we see a painter in the safe space of her atelier, who is happy with what she is doing. In her Portrait of a Woman with a Yearning, she captures an inkling of the model's inner world; the young woman is contemplative, gazing vacantly into the distance. Surrendering has a psychological dimension to it. The artist must have ascribed a symbolic meaning to the mask in the composition. The work suggests the emotional state of a woman, who is finally by herself after taking off the mask/the guise she has needed to face the world.

The variety of colors in her palette; her diligent, masterful brushstrokes and her works, which seem to be executed at one stretch prove the artist's power of rendition. She is not holding herself back from new pursuits to develop her art. The interrogating and enquiring gaze of Claire Arkas towards nature, the habitat, her own surroundings and inner world are incarnated in her works, where they find their meaning.

Sema Koşan
August 2021

dünyasından yansımalar soyutlayıcı, bütünü kavrayıcı, işlek fırça vuruşları ve zengin renk paleti ile ifadesini buluyor. "Her Yerde Sterliçe" adlı eserinde daha yakın plandan baktığı yaprakların deviniminde doğanın ritmini, enerjisini, rüzgarın fısıltısını hissediyoruz.

Sanatçının "Havuz" temalı işlerinde özellikle irdelediği su yüzeyindeki ışık-renk titreşimleri, yansımalar, ışık kırılmaları bu kez "Çiftlikköy Kalamarya'dan Yansıma" ve "Yaz Sofrasında Kalamarya'dan Yansıma" konulu eserlerinde karşımıza çıkıyor. Mekanı aydınlatan lambaların ışığı gecenin karanlığında suda deviniyor. Işık yansımalarının anlık değişimi ile figürlerin titreşimli gölgeleri yine durağanlık içindeki hareketi yansıtırken sanatçı anlık olana, değişken olana vurgu yapıyor.

Claire Arkas, "Çizgiyi seviyorum belki ondan mimariye yöneliyorum" diyor. Desene verdiği önemi tarihi yapıların cephelerini, içlerini, sokakları çizerken gösterdiği özende, ustalıkta görüyoruz. Kurşun kalemle, yerinde çalışarak eserini oluşturmasının ardından suluboya, pastel, füzen veya guaj ile-bu boyaların biri veya bir kaçı ile- boyasa da resmin hafızası olarak gördüğü çizgileri resmin üzerinde muhafaza ediyor.

"Gün Batımı" tablosu özellikle vurgulanması gereken bir eseri. Yatay ve dikey yönelimler kompozisyonu kendi içinde bölümlere ayrılmış. İlk bakışta İç mekandan dışarıya bakış söz konusu gibi. Ancak daha sonra sanatçının derinliği göz ardı ederek içerisini ve dışarısını aynı düzlemde buluşturduğunu görüyoruz. Yansımalarla iç içe geçmiş mekanlar, yüzeyci-soyutlayıcı anlatımına evriliyor. "Cam Ardından Yemek Salonu ve Sanattan Yansımalar" konulu işinde de benzer ifade arayışlarını görüyoruz.

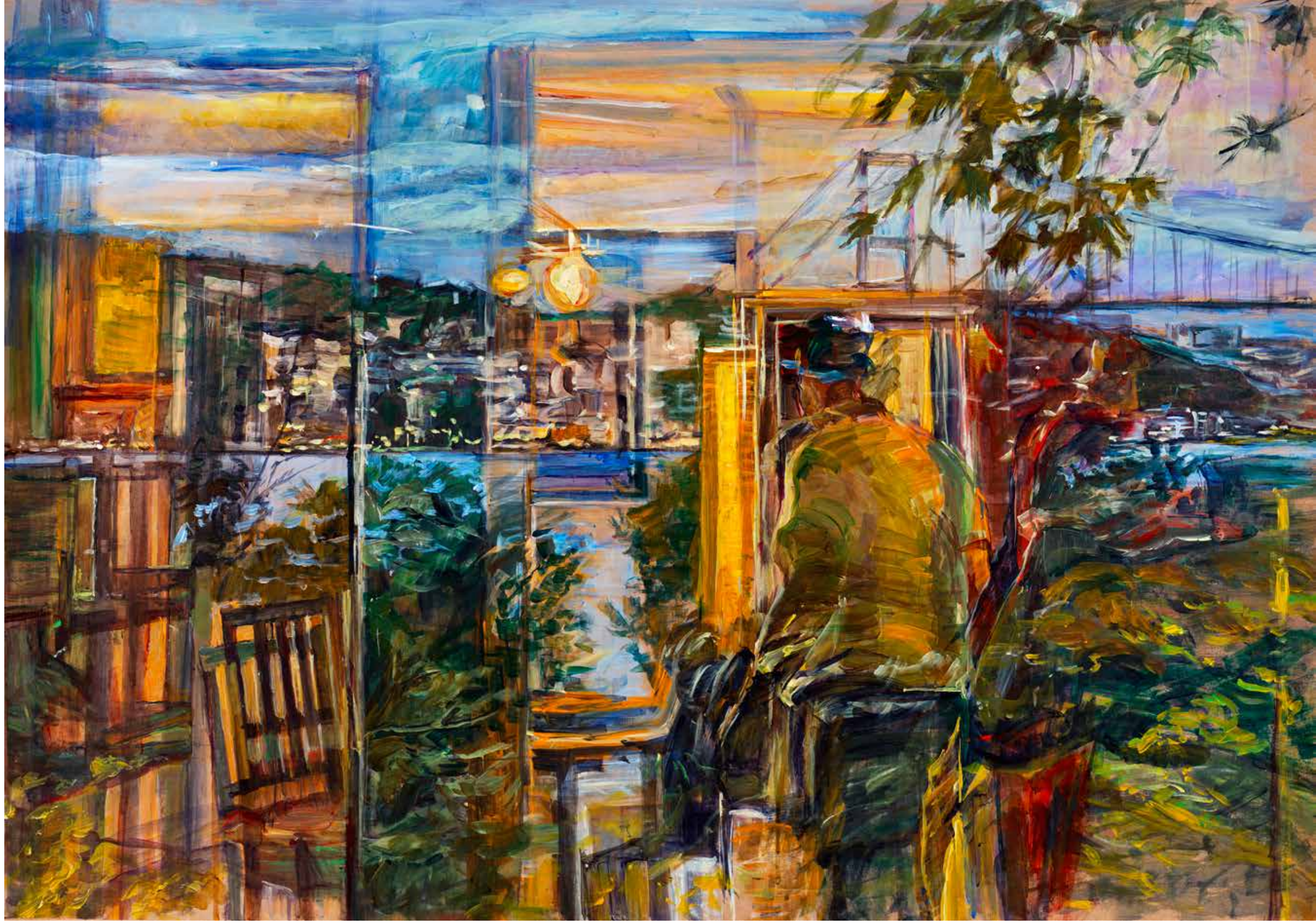
Figürlü kompozisyonlarına değinirsek, öncelikle otoportresi dikkatimizi çekiyor. "Atölyede Kararlı Kadın" da güvenli ortamında atölyesinde, yaptığı işten mutluluk duyan bir ressamı görüyoruz. Figürlü kompozisyonlarından "Özlem Duyan Kadın Portresi"nde modelinin iç dünyasından ipuçları yakalıyor. Genç kadının bakışları dalgın, düşünceli. "Teslimiyet" de psikolojik boyutlu bir eseri. Burada sanatçı maskeye sembolik bir anlam yüklüyor olmalı. Resim çevreye karşı takınmaya gereksinim duyulan maskeyi/çehreyi bir kenara atıp yalnız kaldığında genç kadının duygu durumuna işaret ediyor.

Paletindeki renk çeşitliliği, işlek, usta fırça vuruşları yer yer bir çırpıda çıkmış izlenimi veren eserleri icra gücünü kanıtlıyor. Resmini geliştirmek için arayışlarını sürdürmekten çekinmiyor. Claire Arkas'ın doğaya, yaşam alanlarına, çevresine, iç dünyasına yönelik sorgulayıcı, araştırıcı bakışları eserlerinde ete kemiğe bürünüyor, anlam ve vücut buluyor.

Sema Koşan
Ağustos 2021

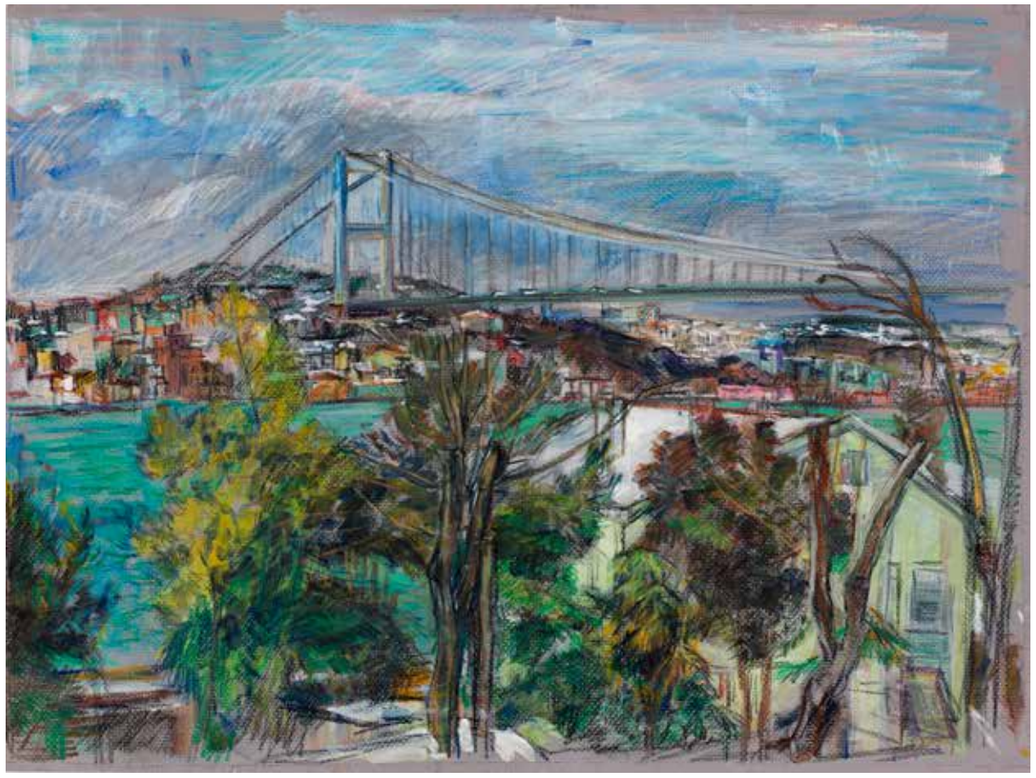
YAŞAM DÖNGÜSÜ NOTLARI

NOTES on the CIRCLE of LIFE

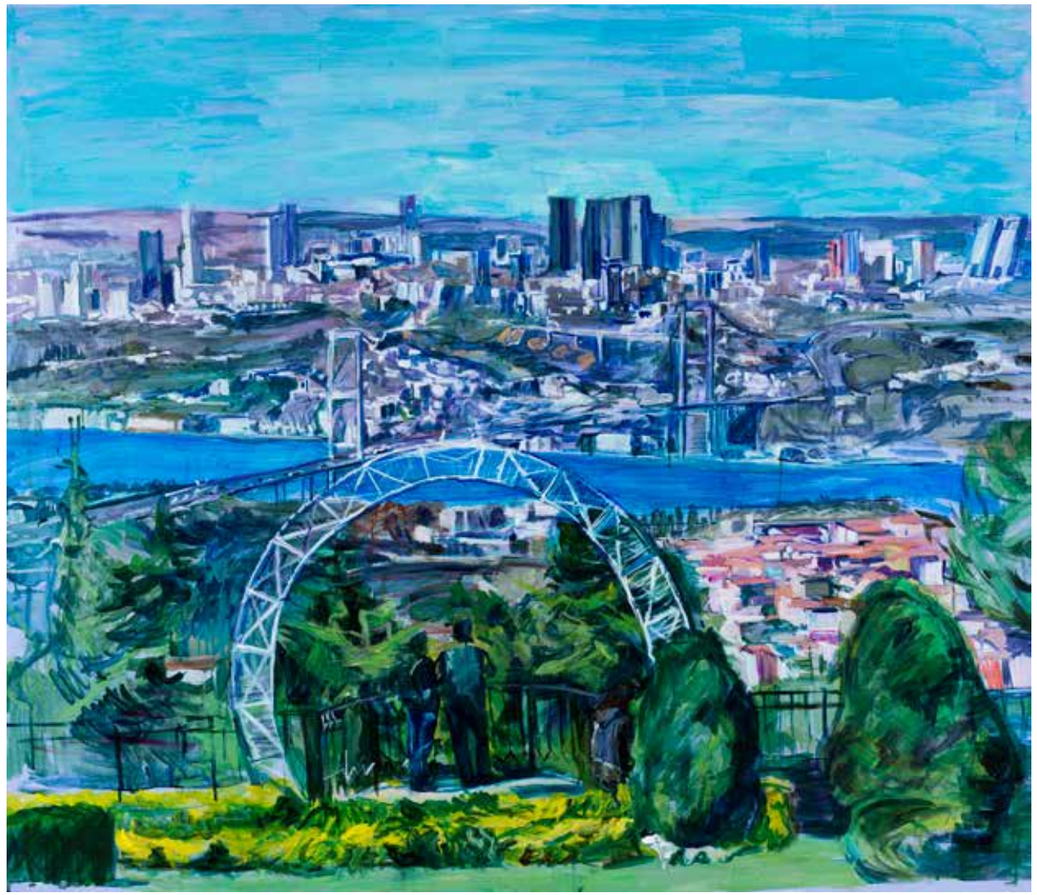


Günbatımı / Sunset
Kağıt üzeri akrilik / Acyrlic on paper,
70x100 cm, 2021

Anadoluhisarı Mahallesi'nden Şubat Ayı / February in the Vicinity of Anadoluhisarı
Tuval üzeri akrilik / Acyrlic on canvas,
125x105 cm, 2021

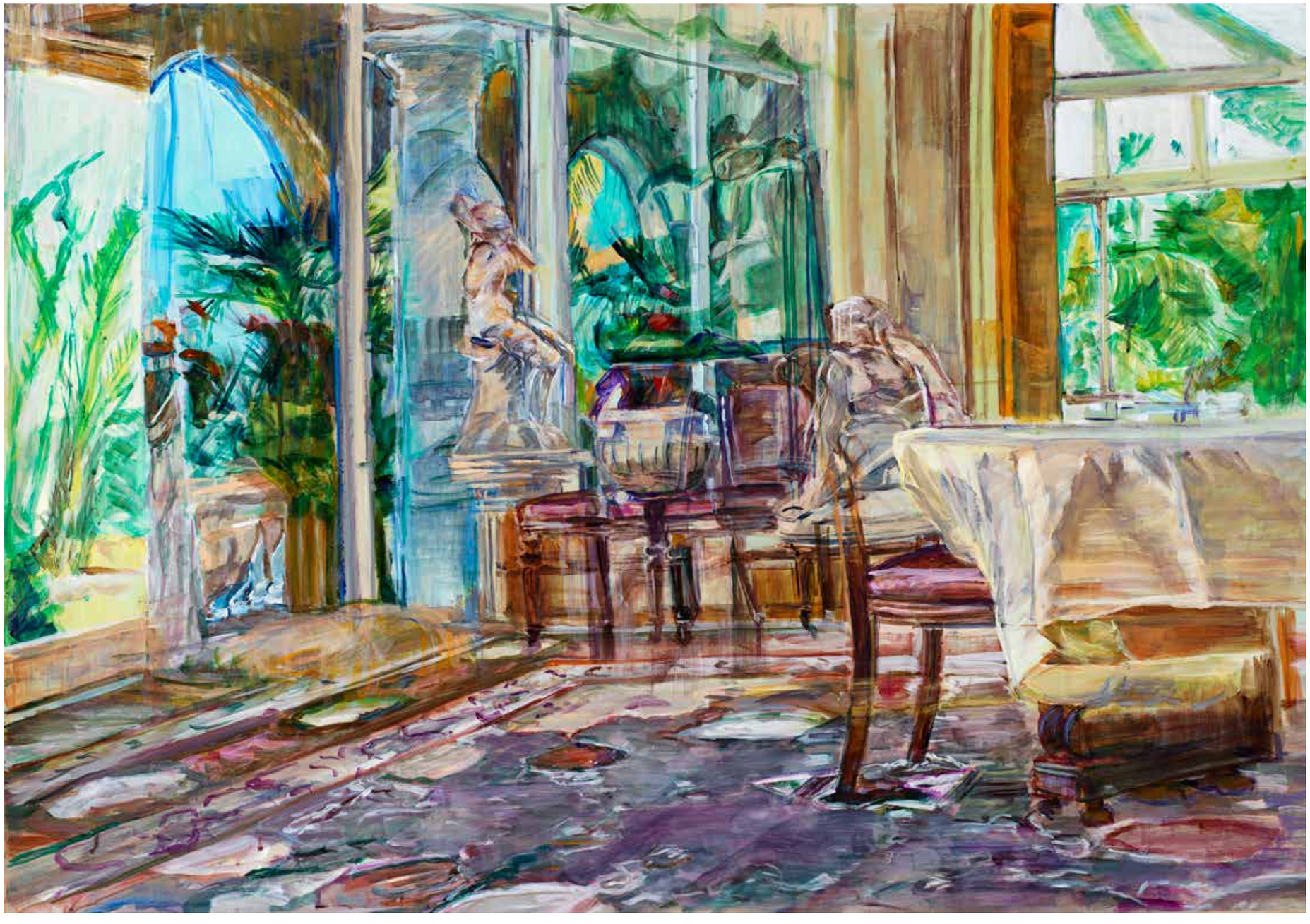


Anadolu Yakası'ndan Boğaz Manzarası / Bosphorus View from the Anatolian Side
Kağıt üzeri pastel, akrilik / Pastel on paper, acrylic,
45,5x61 cm, 2021



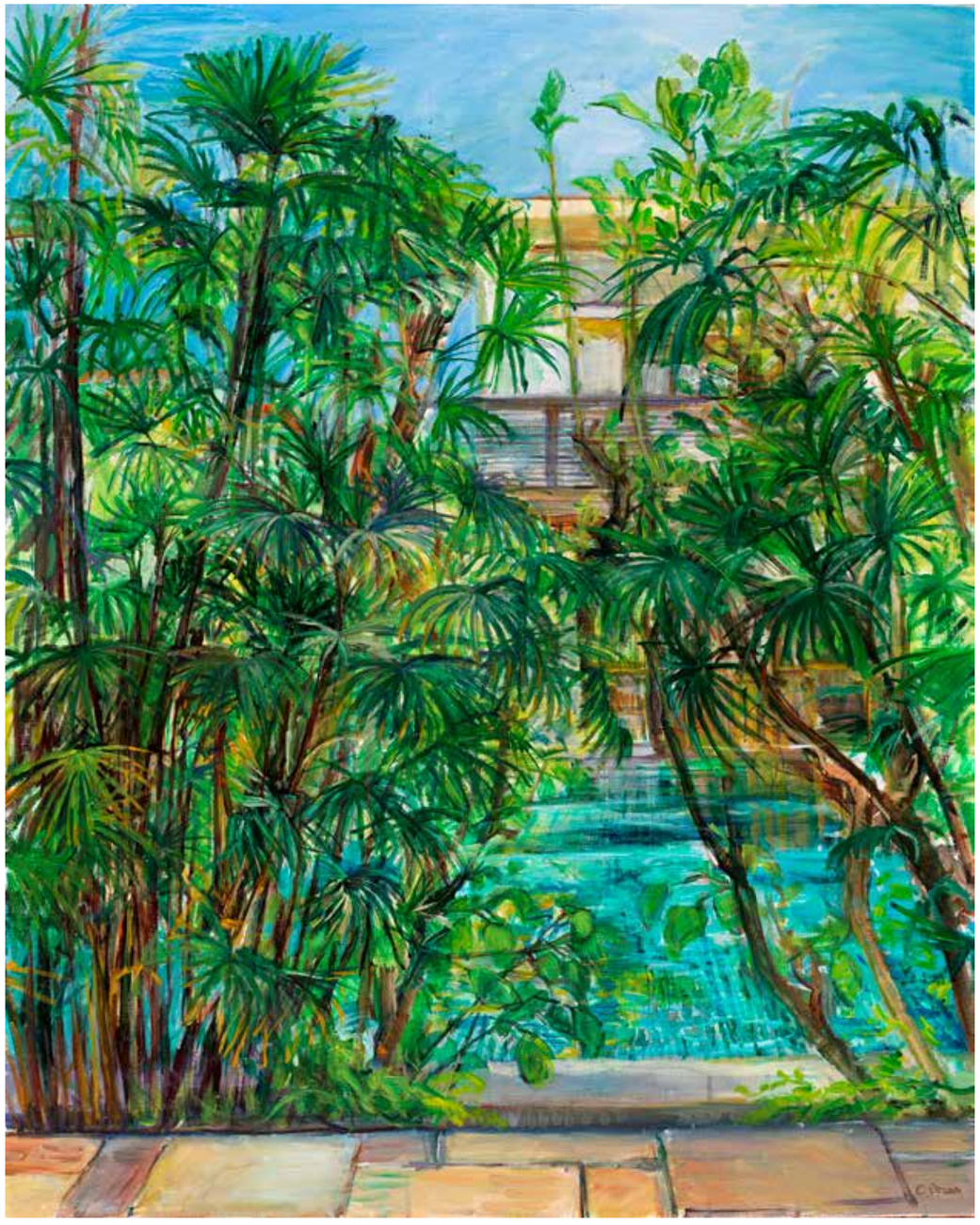
Çamlıca Tepesi'nden İstanbul Manzarası / View of Istanbul from Çamlıca Hill
Kağıt üzeri akrilik / Acyrlic on paper,
107x124 cm, 2020

Sonbaharda Fatih Korusu'ndan Köprü Manzarası / View of the Bridge from the Fatih Grove in Autumn
Kağıt üzeri akrilik / Acyrlic on paper,
104x121 cm, 2020



Cam Ardından Yemek Salonu ve Sanattan Yansımalar / Dining Hall Behind the Glass and Reflections of Art
Kağıt üzeri akrilik / Acyrlic on paper,
70x100 cm, 2021

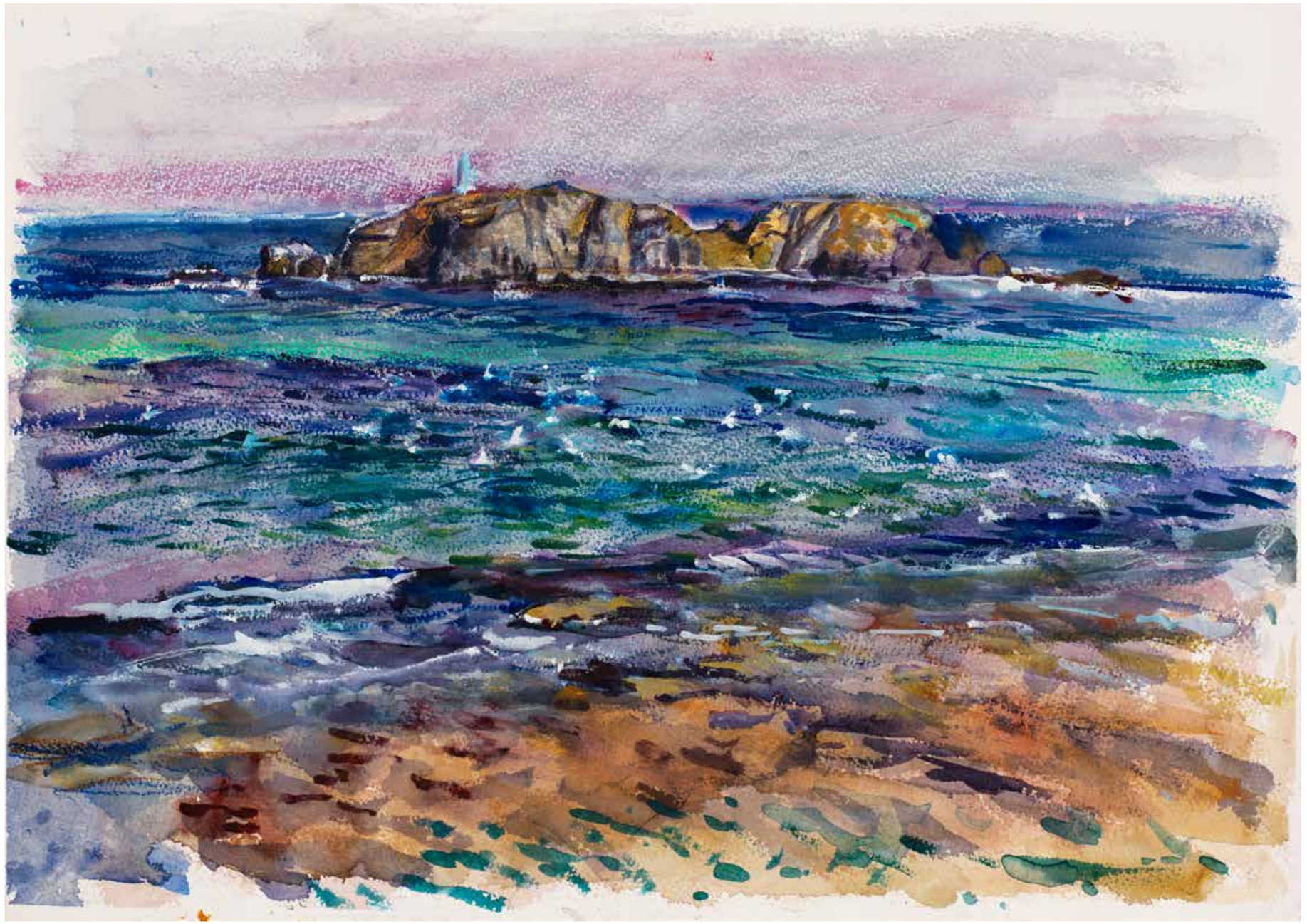
Heryerde Starliçe / Strelitzias, Everywhere
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas,
150x130 cm, 2019



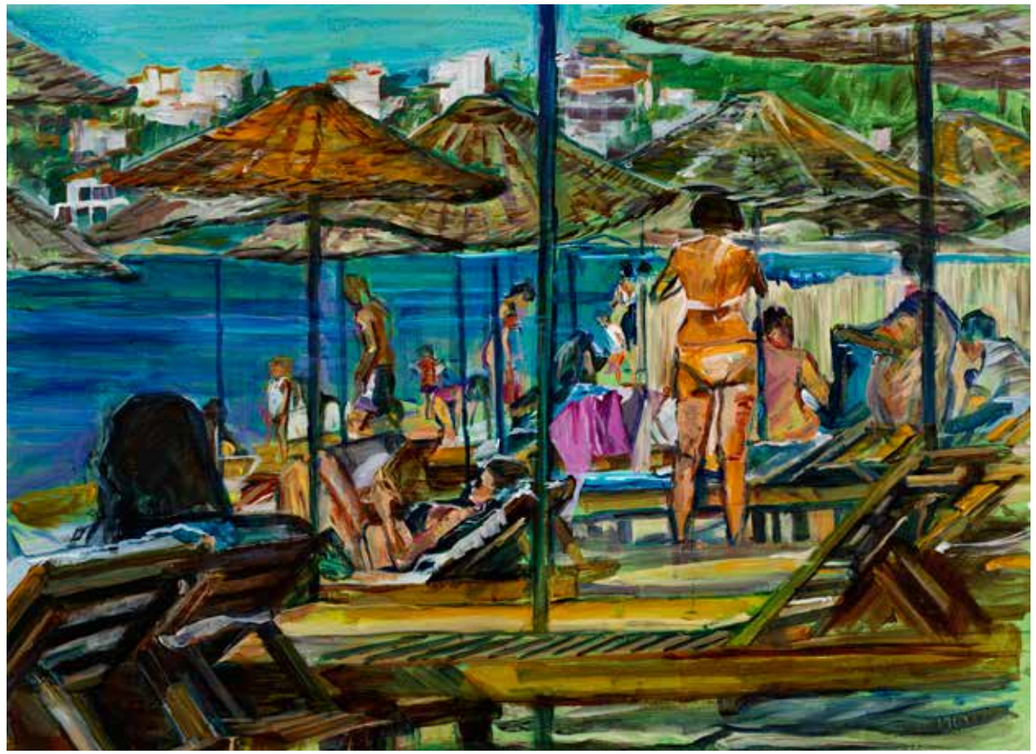
Palmiye Ardından Yaz Vaadi / The Promise of Summer Behind the Palm Tree
Tuval üzeri akrilik, yağlıboya / Acyrlic and oil on canvas,
100x80 cm, 2021

Çiftlikköy, Kalamarya'dan Yansıma / Reflection from Çiftlikköy, Kalamarya
Kağıt üzeri akrilik / Acyrilic on paper,
70x100 cm, 2020

Yaz Sofrasında Kalamarya'dan Yansıma / Reflection from Kalamarya on the Summer Table
Kağıt üzeri akrilik / Acyrlic on paper,
70x100 cm, 2021



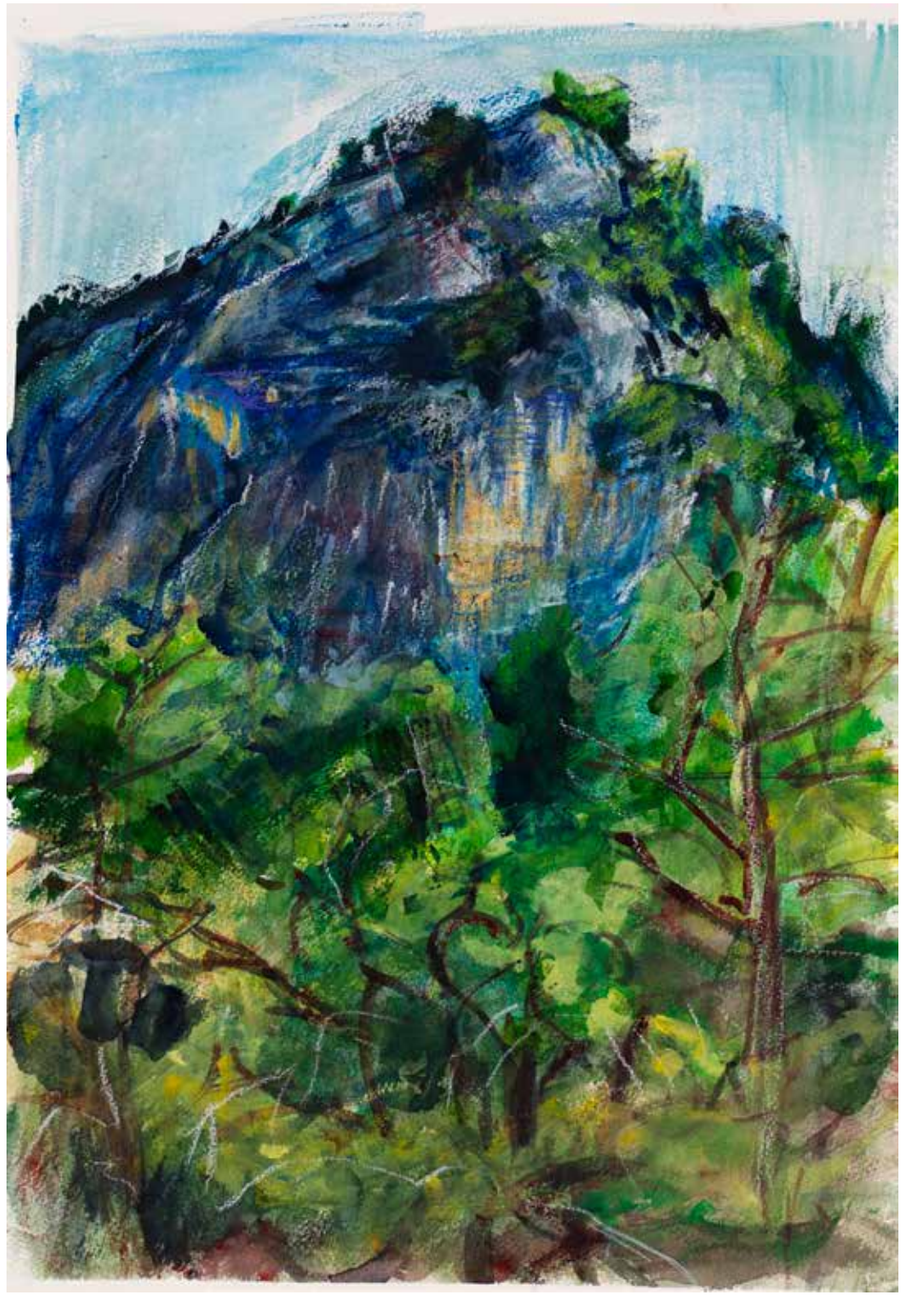
Riva İstanbul / Riva, Istanbul
Kağıt üzeri suluboya / Watercolor on paper,
36x51 cm, 2020



Boyalık Plajı, Çeşme / The Beach of Boyalık, Çeşme
Kağıt üzeri akrilik / Acyrilic on paper,
56x76 cm, 2020

Boyalık Plajı'nda Çocuklar / Kids on the Beach of Boyalık
Kağıt üzeri akrilik / Acyrlic on paper,
56x76 cm, 2020

Bahçe, Urla / Garden, Urla
Kağıt üzeri suluboya / Watercolor on paper,
36x51 cm, 2019



Göcek'te Ağaçlı Tepeler / Wooded Hills in Göcek
Kağıt üzeri suluboya / Watercolor on paper,
51x36 cm, 2020

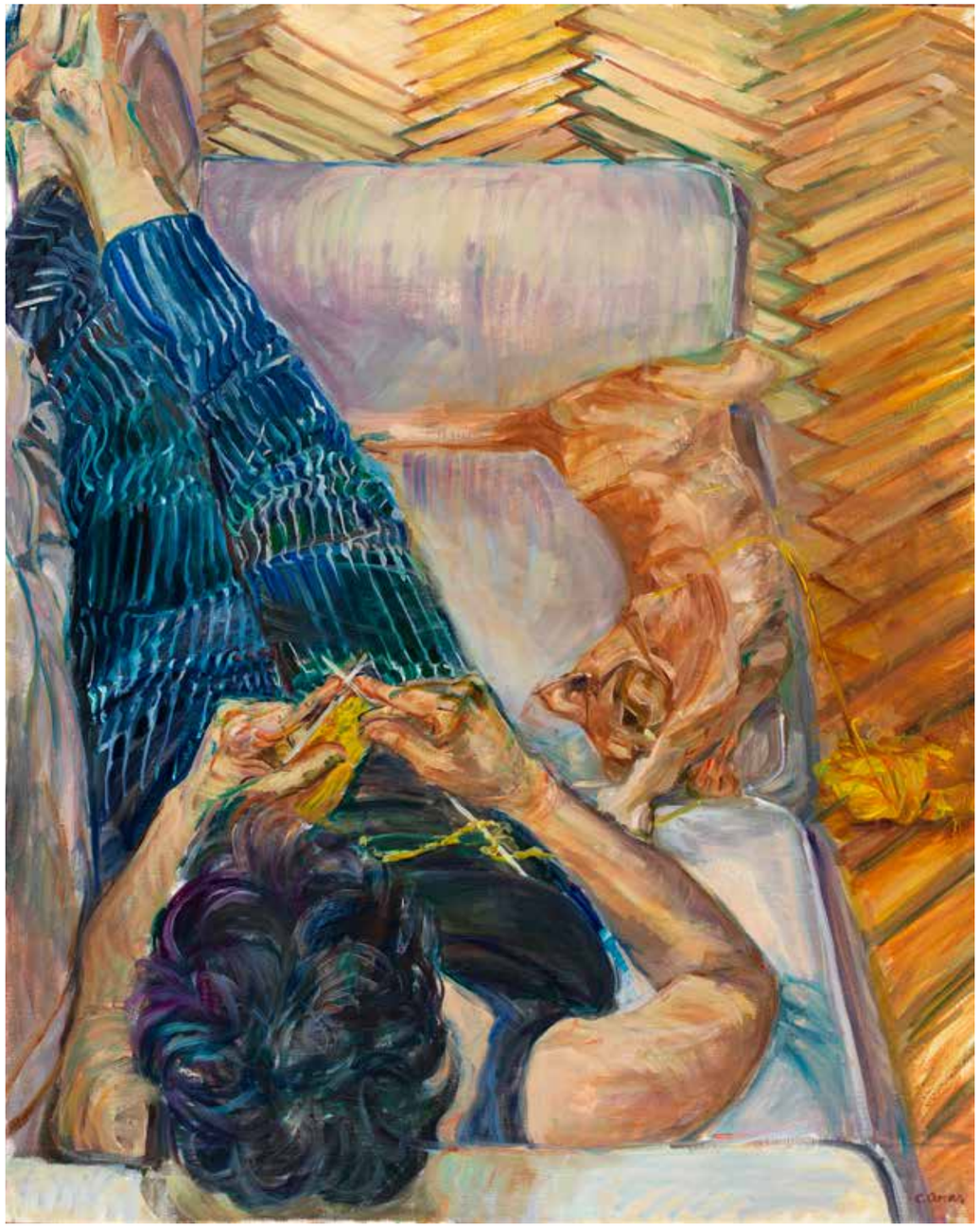
Teslimiyet / Surrendering
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas,
125x90 cm, 2019

Müzik Dinleyen Kadın Portresi / Portrait of a Woman Listening to Music
Kağıt üzeri akrilik / Acyrilic on paper,
100x70 cm, 2020

Özlem Duyan Kadın Portresi / Portrait of a Woman with a Yearing
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas,
90x70 cm, 2020

Atölyede Kararlı Kadın Portresi / Portrait of a Tenacious Woman at the Studio
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on canvas,
100x80 cm, 2020

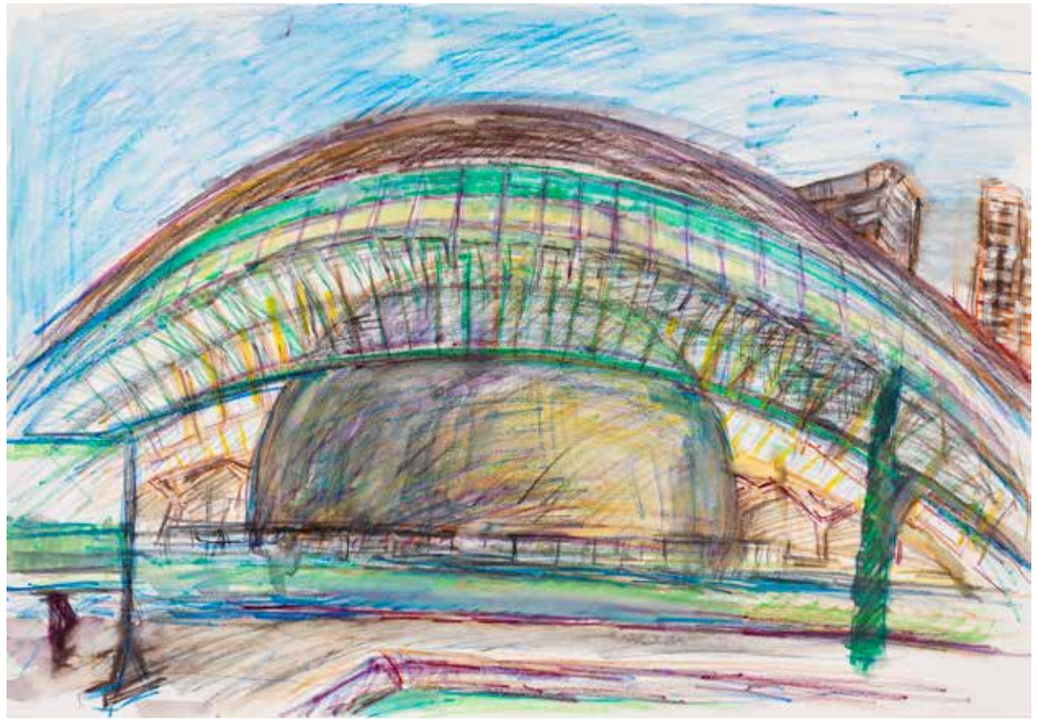
Müzikle Düşüncelere Dalan Kadın Portresi / Portrait of a Woman Contemplating with Music
Kağıt üzeri akrilik / Acyrilic on paper,
100x70 cm, 2020



Tatlı Uğraş Bozan / An Endearing Nuisance
Tuval üzeri yağlıboya / Oil on c,anvas,
100x80 cm, 2019

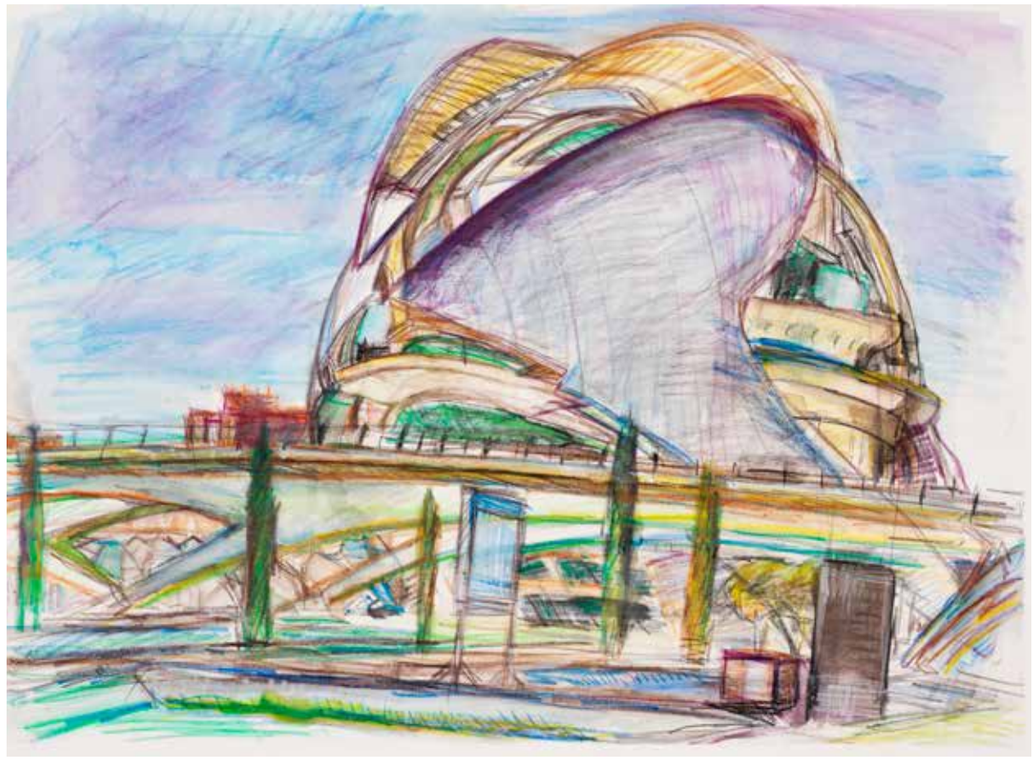
Trajik “Berenice’nin Bukleleri” Heykeli / Tragic Sculpture of “Berenice’s Locks”
Kağıt üzeri suluboya / Watercolor on paper,
51x36 cm, 2020

Kırılgan “Nude with a Tortoise” Heykeli / Fragile Sculpture of “Nude with a Tortoise”
Kağıt üzeri suluboya / Watercolor on paper,
51x36 cm, 2020

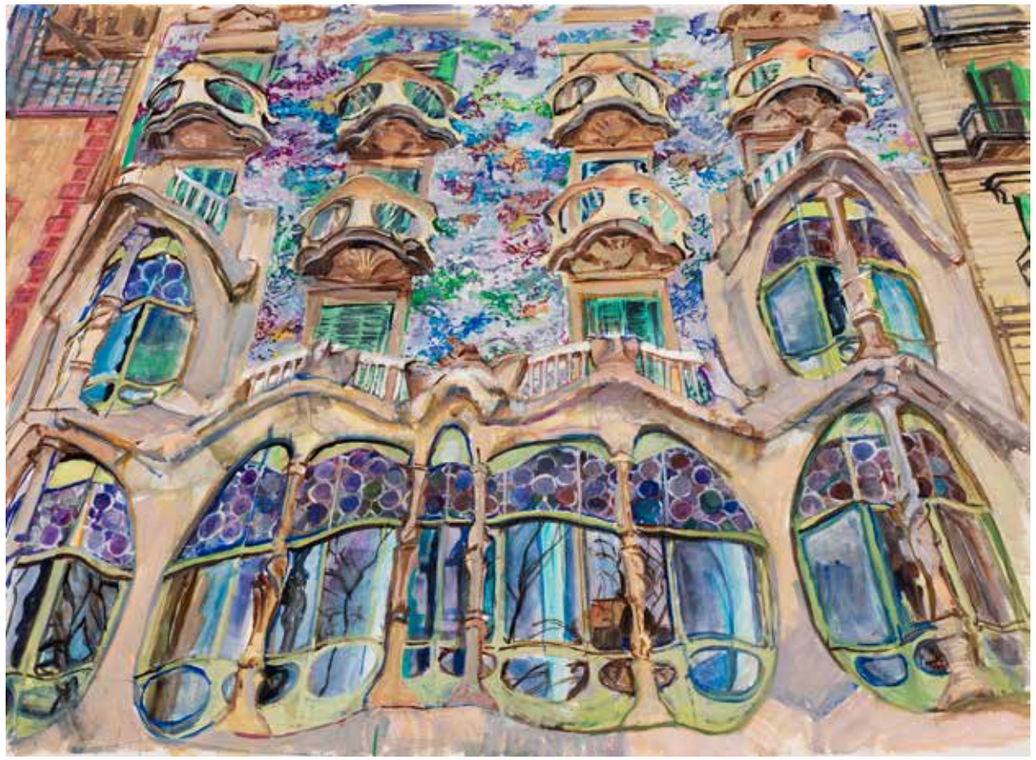


Ciutat de les Arts i les Ciències, Valencia / City of Art and Sciences, Valencia
Kağıt üzeri suluboya, renkli kalem / Watercolor and colored pencil on paper,
35,5x51 cm, 2021

Principe Felipe Bilim Müzesi, Valencia / Principe Felipe Sciense Museum, Valencia
Kağıt üzeri suluboya, renkli kalem / Watercolor and colored pencil on paper,
35,5x51 cm, 2021



Valencia Opera Binası / Opera Building in Valencia
Kağıt üzeri suluboya, renkli kalem / Watercolor and colored pencil on paper,
35,5x51 cm, 2021



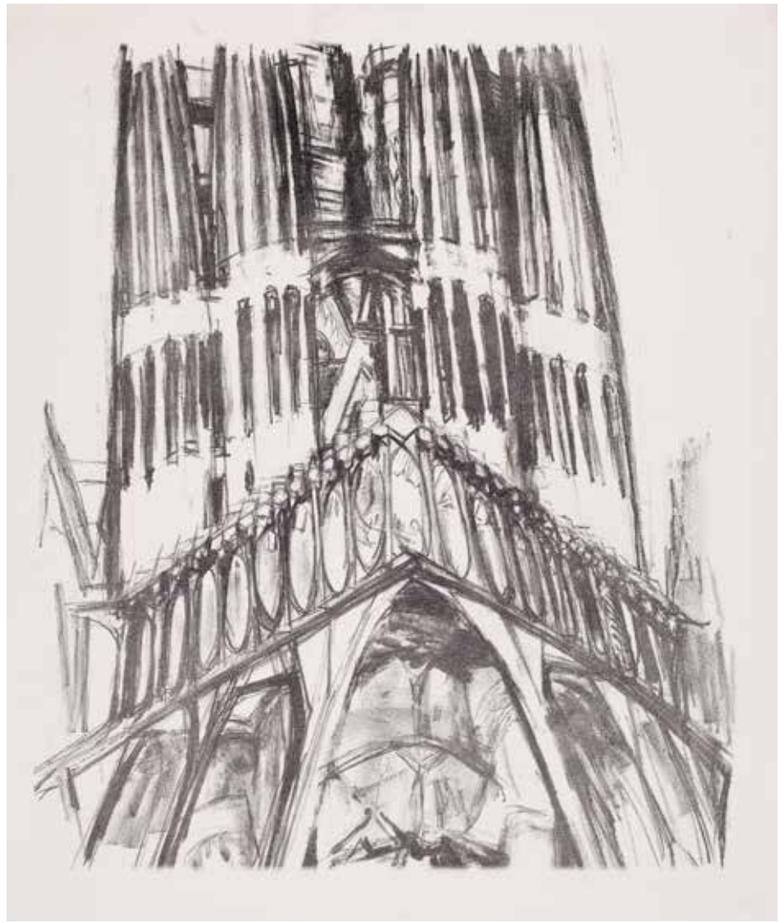
Casa Batlló, Barselona / Casa Batlló, Barcelona
Kağıt üzeri guaj / Gouache on paper,
56x76 cm, 2021

Valencia Merkezinde Tarihi Bina / Historical Building in the Downtown of Valencia
Kağıt üzeri suluboya / Watercolor on paper,
35,5x51 cm, 2021

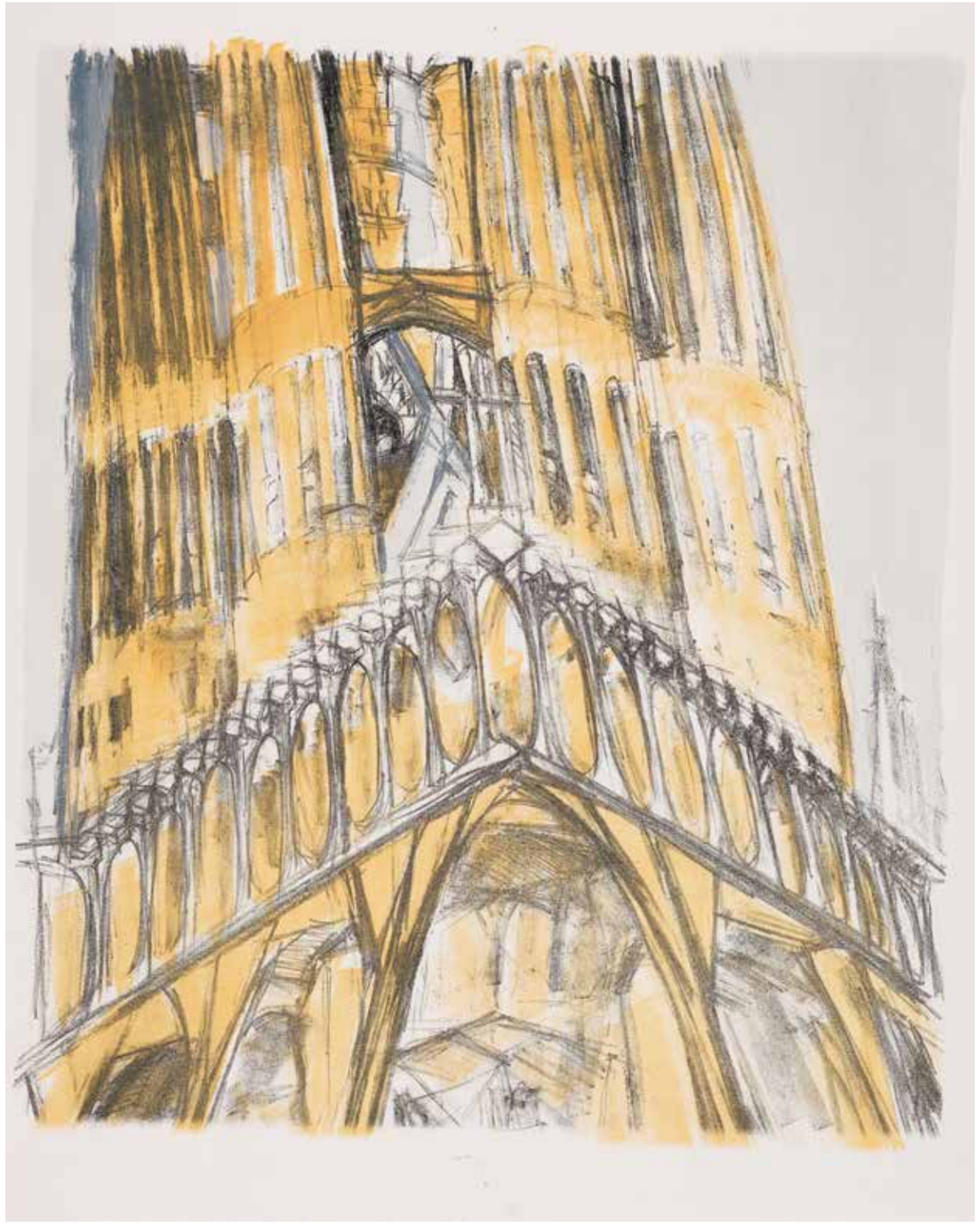
Calle Clara, Valencia / Calle Clara, Valencia
Kağıt üzeri suluboya / Watercolor on paper,
51x35,5 cm, 2021

Mare de Deu Meydanı, Valencia / Pl de la Mare de Deu, Valencia
Kağıt üzeri karakalem / Pencil drawing on paper,
40x29 cm, 2021

Valencia Katedrali / Valencia Cathedral
Kağıt üzeri karakalem / Pencil drawing on paper,
29x40 cm, 2021

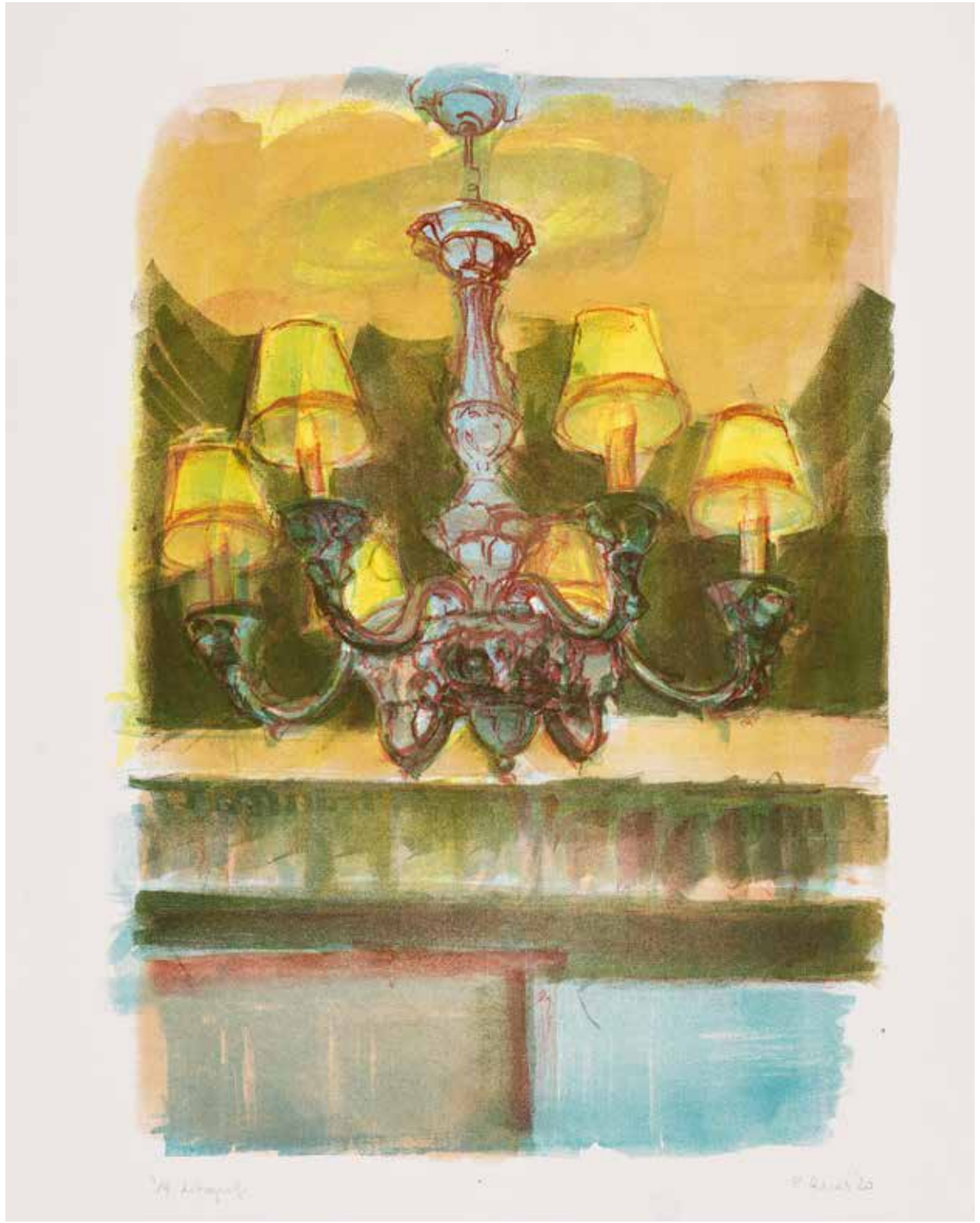


La Sagrada Familia, Barselona / La Sagrada Familia, Barcelona
Litografi / Litography,
65x54 cm, 2021

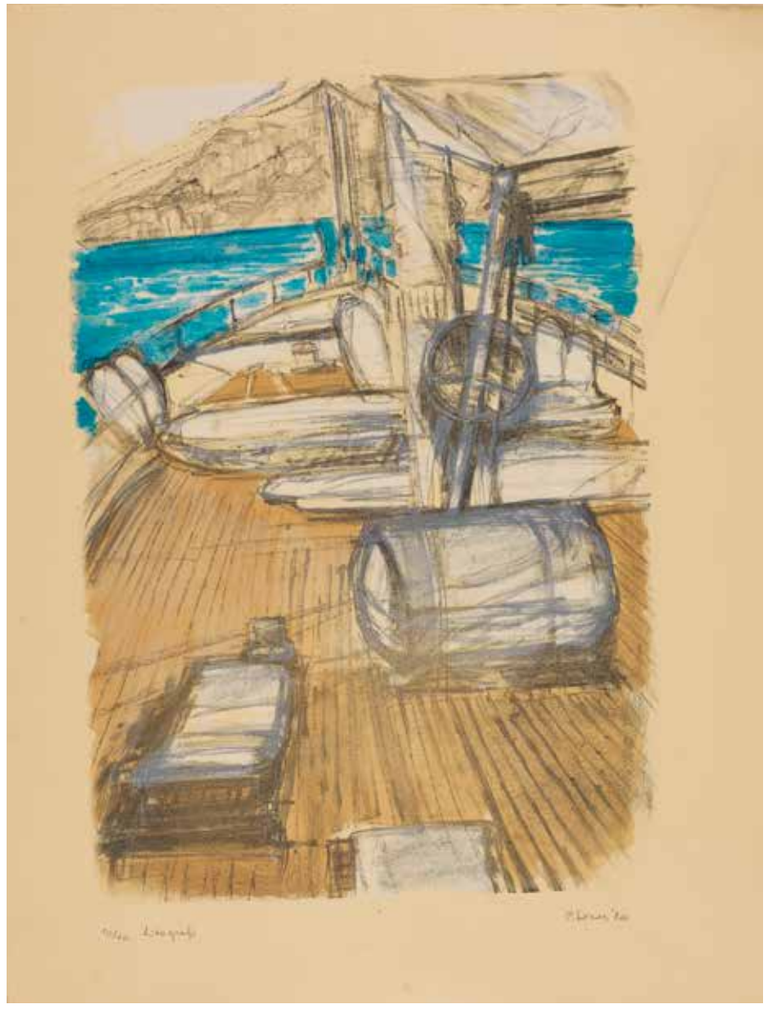


La Sagrada Familia Detayı, Barselona / Detail from La Sagrada Familia, Barcelona
Litografi / Litography,
65x54 cm, 2021

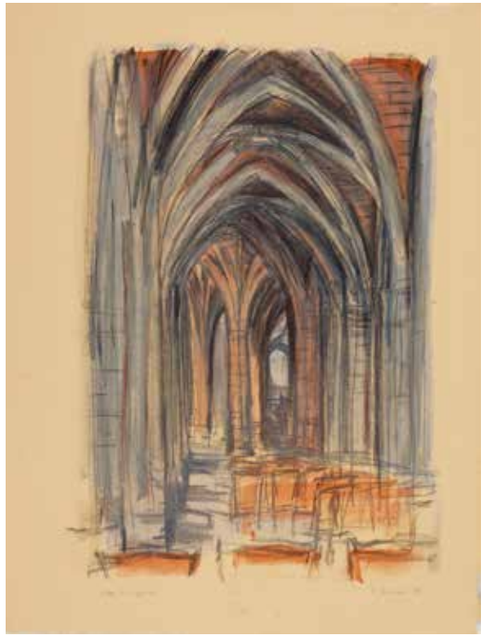
Sarı Işık / Golden Light
Kağıt üeri suluboya / Watercolor on paper,
51x36 cm, 2019



Sarı Işık / Golden Light
Litografi / Litography,
64,5x49 cm, 2020



Maviye Yolculuk / Voyage into the Blue
Litografi / Litography,
67x51 cm, 2020



Saint-Séverin Klisesi, Paris / Saint-Séverin Church, Paris
Litografi / Litography,
64x48,5 cm, 2019

Klise Cephesi, Paris / Church Façade, Paris
Litografi / Litography,
64x48,5 cm, 2019

1978 yılında İzmir'de doğdu.

1997-1999 yılları arasında İsviçre Sierre'deki "Ecole Cantonale d' Arts du Valais"in hazırlık kısmını tamamladı.

2000-2003 yılları arasında Paris'te, "Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts"da eğitimini sürdürdü. Resim,gravür ve taşbaskı üzerine yoğunlaştı. Biri yurt dışında, dördü İzmir'de, beşi İstanbul'da ve biri Ankara'da olmak üzere toplam 11 sergi açtı.

2004 Sakız Adası Resim Müzesi, Yunanistan. 2007 Begüm Sanat Galerisi Kişisle Sergi, İzmir. 2008 Artium Sanat Evi Kişisel Sergi, İstanbul. 2009 Ekavart Gallery 'Kırılgan Yansımalar' Kişisel Sergi, İzmir. 2009 Adnan Franko Sanat Galerisi 'Kırılgan Yansımalar' Kişisel Sergi, İzmir. 2012 Ekavart Gallery 'Yaşam Arşivi' Kişisel Sergi, İstanbul. 2013 Art Shop Sanat Galerisi, Kişisel Sergi, Alaçatı. 2014 Bilkent Üniversitesi Kütüphane Sanat Galerisi Kişisel Sergi, Ankara. 2016 Art Shop Sanat Galerisi Kişisel Sergi, İzmir. 2017 Art Shop Sanat Galerisi 'Yüzleşme' Kişisel Sergi, İstanbul, 2019 Imoga Art Space "Cam /Can Kırıkları" Kişisel Sergi, İstanbul.

Claire Arkas was born in Izmir in 1978.

She completed preparatory training from 1997-1999 at the "Ecole Cantonale d'Arts du Valais" in Sierre, Switzerland.

She continued her education from 2000-2003 in Paris at the "Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts", focusing on painting, etching and lithography. She has had 11 exhibitions, of them, one abroad, four in Izmir, five in Istanbul and one in Ankara.

2004 Chios Painting Museum, Greece. 2007 Begüm Art Gallery Personal Exhibition, İzmir. 2008 Artium Art House Personal Exhibition, İstanbul. 2009 Ekavart Gallery 'Fragile Reflections' Personal Exhibition, İzmir. 2009 Adnan Franko Art Gallery 'Fragile Reflections" Personal Exhibition, İzmir. 2012 Ekavart Gallery 'Life Archivei' Personal Exhibition, İstanbul. 2013 Art Shop Art Gallery Personal Exhibition, Alaçatı. 2014 Bilkent University Library Art Gallery Personal Exhibition, Ankara. 2016 Art Shop Art Gallery Personal Exhibition, İzmir. 2017 Art Shop Art Gallery "Confrontation" Personal Exhibition, İstanbul, 2019 Imoga Art Space "Broken Glass / Heart" Personal Exhibition, İstanbul.

IMOGA
İstanbul Museum of Graphic Arts
İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi

Keban Cad. No: 20 Ünalan 34700 Üsküdar / İstanbul

IMOGA ART SPACE

Kuzguncuk Mah. İcadiye Cad. 42A, 34674 Üsküdar / İstanbul

www.imoga.org