

YAHSIWORKSHOPS

01- 15 TEMMUZ
01-15 JULY
2015

GASTRONOMİ VE GRAFİK
TASARIM
+
DEFNE KORYÜREK
AYŞEGÜL İZER

36

EST
V
EMRE SENAN TASARIM VAKFI
EMRE SENAN DESIGN FOUNDATION

SUNUŞ

01-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında gerçekleşen 36• Yahşibey Tasarım Çalışmaları'nda, 'Gastronomi ve Grafik Tasarım' başlıkları altında 2 aşamalı bir çalışma yürüttük.

Çalışmanın birinci aşamasında Defne Koryürek ile:

Adaletin çarpıklığının kendini en çok besin ve gıda sömürsü üzerinden gösterdiğini biliyoruz, bu durumda tercihimizi küresel güçlerin insanlığın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları tekelinde tutarak, ulusları egemenliği altına aldığı bir dünyadan yana mı kullanacağız, ya da besin bağlamında var olan dünya düzenini değiştirme olanağımız var mı?

Müşterekler fikri, herkese ait kaynakları mülksüzleştirmek, onları paylaşmak ve birlikte yönetmek demek. Suyu, toprağı, bilgiyi, tohumları, genleri, atmosferi ve kentlerdeki kamusal alanları eşitlik ve sürdürülebilirlik temelinde yönetecek yeni bir sistem kurabilir miyiz?

Gıda adaleti nedir ve nasıl sağlarız?

Nasıl bir gıda üretimi ve tüketimi olmalı?

Yeter nedir?

Bireysel denetim olası mı?

Gerçek gıda ve temiz su, zengin ya da fakir ayrımı olmaksızın 'eşit hak ve eşit uzaklıkta' herkese sağlanabilir mi?

Soframıza gelen gıdalar ve üretim süreçleriyle daha yakın bir bağ kurmak ve sınırlı olan kaynakları sınırlı kullanmak olası mı?

Daha adil bir düzen nasıl sağlarız?

Gibi sorulara cevaplar aradık; ve elimizden geldiğince dokunabileceğimiz her noktaya dokunarak, sağlıklı gıdaya erişebilirliğin, adil ve izlenebilir olması üzerine düşündük, kendimize 'gelecekte nasıl bir dünya düşünüyoruz?' sorusunu yönelttik. Sorusunun cevabını; üreticilerle tüketiciler arasındaki bağların güçlendirilmesiyle, yani herkesin tüketicisi* olmasıyla mümkün olabileceğinin altını çizdik.

Her bireyin dünyaya ve çevresine doğru bakma özünü geliştirmek zorunda olduğu düşüncesiyle yeni bir yolu tarif etmeye çalıştık

ve

Bir manifesto hazırladık.

4

Workshop süreci ile manifesto bir bütünün parçaları olarak "GRAFİK TASARIM ÇERÇEVESİNDE" ele alındı.

Süreç bir kitaba, manifesto ise bir afişe dönüştü. Bu kitabı ve afişi yapmamızın nedeni, tarihe bir not düşme ve paylaşma isteğimizdir.

Tasarım, çalışma sürecini, manifestoyu ve okuma eyleminin yapısındaki değişimleri kapsayacak şekilde tasarlandı; biçim, malzeme ve iletmesi istenilen duygu üçgeninde kendisini kura yıka ilerledi: kitabın yapısı, kapağı, şömizin katlanarak kapağı sarması ve açıldığında manifesto afişine dönüşecek şekilde önlü - arkalı olarak ele alınması, afişin konuşmayıp adeta **bağırması**, sırtı, kâğıdı, gramajı, boyutları, sıralı anlatım bağlamında yatay - dikey sayfaların birbirleriyle olan ilişkisi - çarpışması - kıvılcımı, rengi, tipografisi, çevirisi, cildi, iplik dikişi, doluluğu - boşluğu, zemini - dokusu, yüzeyi, ağırlığı ve kitabı oluşturan diğer her şey...

Tüm bu konular üzerinde düşünürken, Ursula K. Le Guin tarafından 1974'de yazılmış **ütópik** bir bilimkurgu romanı olan Mülksüzler'e değinmeden geçmek istemedim.

Konu 'Anarres' ve 'Urras' adlı bir ikili dünya sisteminde geçer. Anarres Odo'cu anarşistlerin, Urras ise kapitalist ve devletçilerin dünyasıdır.

Hikâye Shevek adlı bir Anarresli'nin Urras'a gidişiyile başlar. Anarres, anarşist bir idealle yaşayan bir toplumu resmeder; ancak Anarres kurak, verimsiz ve zor yaşam koşulları sunan bir dünyadır. Urras da aksine verimli toprakları olan ve kolay yaşama olanakları sağlayan bir dünyadır; ancak burada da kapitalist ve totaliter bir rejim süregelmektedir.

Roman iki yolculuk üzerine kurulu:
Biri gidiş diğeri dönüş.

Ama aslında "gidiş" eski dünyaya "dönüş", "dönüş" ise farklı bir insan olarak farklı bir dünyaya ilk kez "gidiş"

Dünyamız, verimsiz ve zor yaşam koşulları sunan biryere dönüşmekte! Bu gidişe bir **dur** demek ve değiştirmek mümkün mü?

İşte kitap tam da bunları sorguluyor...

Peki ya bizler nasıl bir gelecek düşünüyoruz?

36• Yahşibey Tasarım Çalışmaları

Grubu olarak bizler:¹⁰

Başka bir gelecek mümkün! Başka bir dünya mümkün! diyoruz...¹¹

Yakın ve uzak gelecek hakkında düşünme gücünün, görsel iletişim tasarımının vazgeçilmez bir parçası olduğunu unutmamalıyız, dolayısıyla grafik tasarımcıların bireyler, toplumlar ve kültürler arası ortak anlayışın güçlenmesinde ve gelişmesinde katkısı olmalıdır;

Sivil özgürlüğün desteklenmediği bir toplumda herhangi bir sosyal bilimin gelişmesini beklemek anlamsızdır, özgür insanlar ve özgür fikirler yaratabilmek üzerinde de düşünmemiz gerekmektedir.

Daha çok iletişim kuran ve beraber çalışabilen, doğru yanıt bulmak adına inceleyen, bağımsız düşünebilen meraklı öğrenciler yetiştirebilmek dileğiyle...

**Tüketici: Sadece tüketmekle kalmayıp, aynı zamanda üreticiye destek olan ve üretimin tüm süreçlerinden haberdar olarak bu süreçleri denetleyen ve/veya katılan bireyler.*

Bu çalışmayı olanaklı kılan 36• Yahşibey Tasarım Çalışmaları

liderlerinden Defne Koryürek'e,

'Müsterekler' konusunda bizi aydınlatan Vasıf Kortun'a,¹²

İngilizce çeviride katkıda bulunan Kerime Arsan'a,¹⁴

asistan arkadaşlarım Aslıhan Tatlıgöl'e – Selin Türkölmez'e¹⁵ ¹⁶

ve yetenekli öğrencilerimize teşekkürlerimle.¹⁷

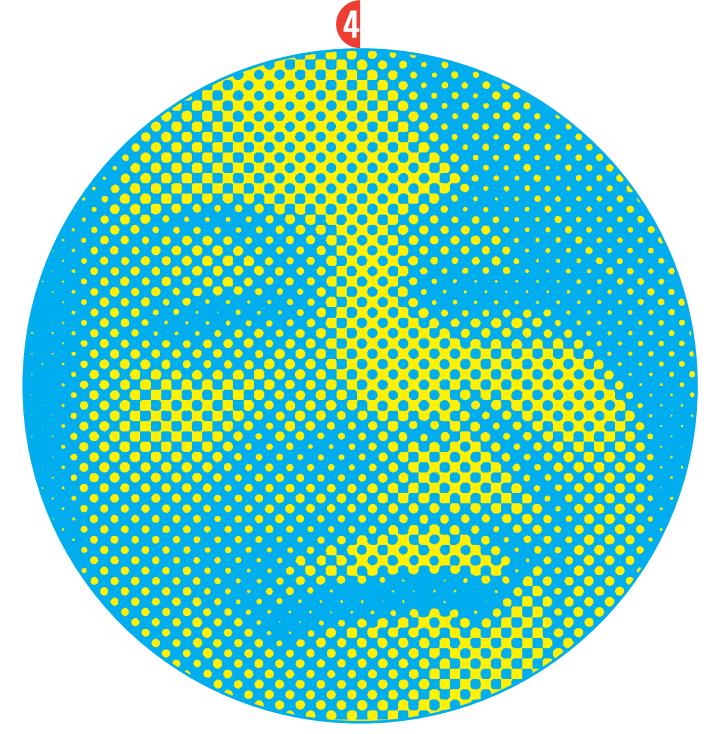
Prof• Ayşegül İzer

13

bu sayı bilerek atlanmıştır...

3 manifesto

3 Toplumsal bir hareketin duyurulması ve savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren yazılara **manifesto** ya da bildiri denmektedir.
A **manifesto** is a published verbal declaration of the intentions, motives, or views of the issuer, be it an individual, group, political party or government.

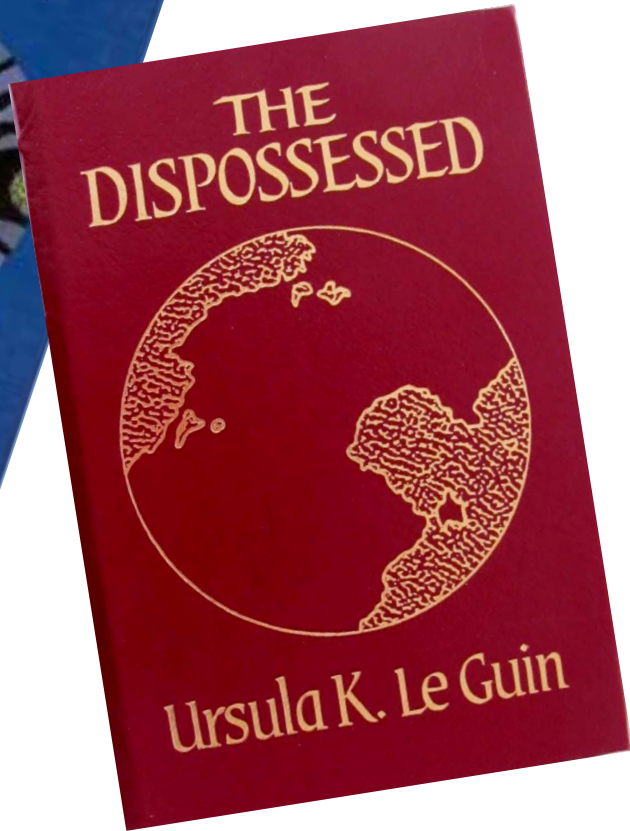
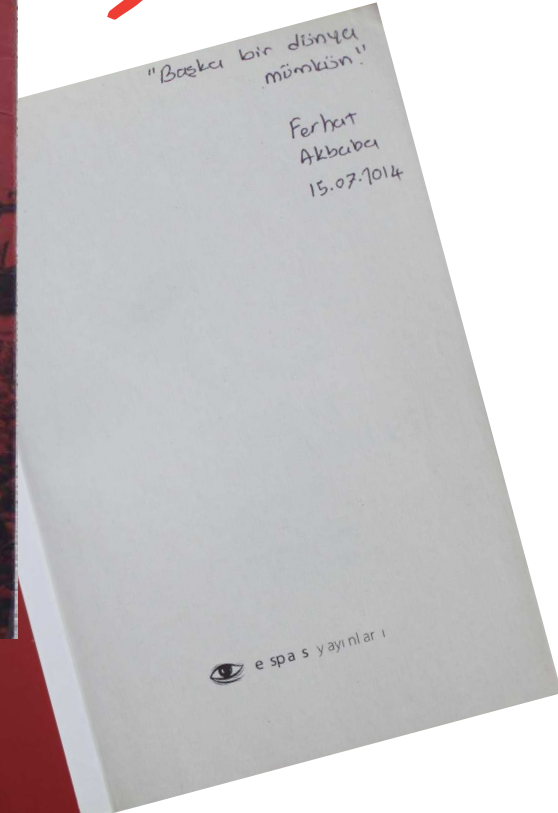
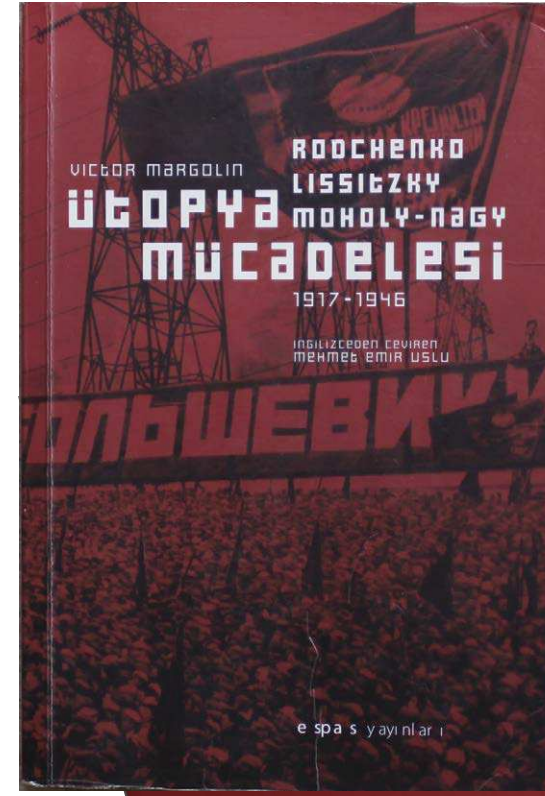

ütopik
utopia

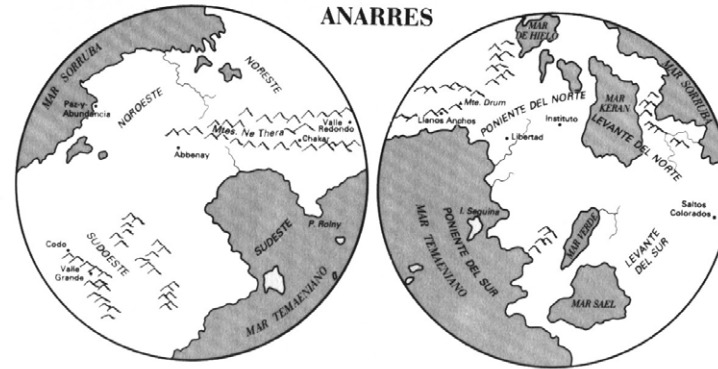
6 Aslında olmayan, tasarlanmış ideal toplum. Gerçekleştirilmesi
imkânsız tasarı veya düşünce.
A **utopia** is a community or society possessing highly desirable or near perfect
qualities. An impractical, idealistic scheme for social and political reform.

Başka bir gelecek mümkün!

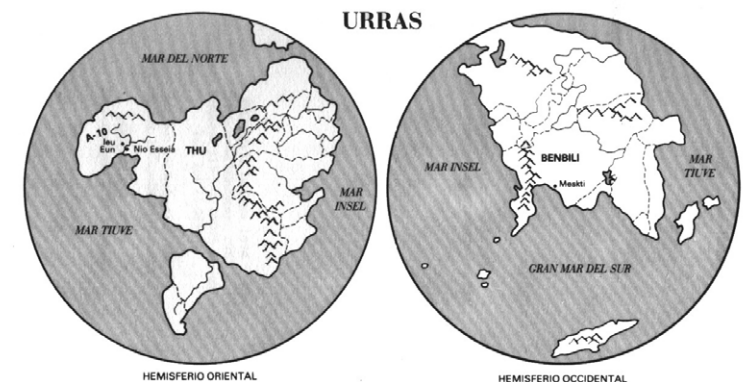
"Another future is possible!"

8

9

bizler
US

12

17

öğrencilerimiz
our students

15

16

14

FOREWARD

¹
In the 36th Yahşibey Design Workshop held between July 1st and 15th, 2015, we carried out a two-level workshop under the heading of 'Gastronomy and Graphic Design'.

²
In the first part of the workshop with Defne Koryürek,

we tried to find answers to the following questions;

We know that injustice is mostly seen through food exploitation. In this situation, shall we use our choice for a world in which the global powers rule nations by monopolizing the basic human needs or do we have a chance to change the world order in relation to food?

The idea of commons means dispossessing of sources belonging to all and sharing and managing them together. Could we establish a new system whereby we manage the water, the land, the knowledge, the seeds, the genes, the atmosphere and the urban public areas on the basis of equality and sustainability?

What is food justice and how can we achieve it?

How should food be produced and consumed?

What is 'enough'?

Is 'personal control' possible?

Can real food and clean water be accessible to everybody equally without making a distinction between the rich and the poor?

Is it possible to be more in touch with the production process and use the limited sources within limits?

How can we provide a more just system?

During this process we tried to cover as many points as possible and thought about how accessibility to healthy food can be just and traceable. Finally we asked ourselves, "What kind of future do we envision?" In the answer to the question we underlined that in the future that we envision the bond between the producers and the consumers should be strengthened, in other word everybody should become conductors*.

Thus,

we came up with a manifesto.

³

'the workshop process' and 'the manifesto' were treated as parts of the whole in the 'context of graphic design'.

The process was transformed to a book and the manifesto to a poster in the hope of leaving a historical document and sharing with others.

The design was planned to include the workshop process, the manifesto and the changes in the structure of the reading activity. It developed by constructing and deconstructing the triangle consisting of the form, the material, and the feelings to be conveyed. While preparing the book we tried to deal with all aspects of book making; such as the form of the book, the cover, the folded jacket serving as a cover and becoming a two-sided poster when opened, the poster crying rather than speaking, the spine, the paper, the weight, the density, the size, the relationship between the horizontal and vertical pages in the context of linear expression, the clash, the spark, the color, the typography, the binding, the thread, the spacing, the background, the texture, the surface, the weight and in short everything that composes a book.

While thinking about these topics I could not help but mention the utopian science fiction novel *The Dispossessed* by Ursula, K. Le Guin written in 1974.

The story is set in two neighboring planets 'Anarres and 'Urras'. Anarres is the world of Odonian anarchists and Urras is the world of capitalists with a centralized government. The story begins when Shevek, a brilliant young physicist from Anarres, goes to Urras. Anarres portrays a society of idealists and anarchists yet the land is dry, barren, and the living conditions are hard. People believe in communal sharing, mutual tolerance, and voluntary cooperation. On the contrary, Urras is a lush and fertile world and offers easy living to its citizens yet is ruled by a totalitarian regime. It is a décadent and propertarian society. The dichotomy between human nature and ideals is questioned in the novel. Through these dichotomies, Le Guin examines the tension between human aspiration and human nature, between what can be dreamed and what can be achieved.

The novel is based on two journeys; going away and coming back. In fact the former is a return to the old planet. On the other hand the return is a first time going to a different world as different person.

Our world is becoming a barren place with hard living conditions. Is it possible to stop and reverse this process?

The book questions these questions. And us? What kind of future do we envision?

As the 36th Yahsibey Design Workshop group we say,¹⁰ "Another future is possible!"¹¹

We should not forget that the power to imagine the near and far future is an indispensable part of visual communications design. Therefore, graphic designers should contribute to the mutual understanding between people, societies and cultures.

We cannot expect social sciences to develop in a society where civil liberties are not at risk. We need to think about free people producing free ideas.

In the hope of educating students who communicate more, collaborate more, question more to find the right answers and be independent and curious...

**Conducer: One who not only consumes but at the same time supports the producer and is aware of the production process and controls and cooperates the process.*

I thank Defne Koryürek, one of the 36th Yahsibey Design
Workshop leaders, Vasıf Kortun,¹² who enlightened us on
the topic of the commons, Kerime Arsan,¹⁴ who helped
us with the translations and proofreading, workshop
assistants Aslıhan Talıgil¹⁵ - Selin Türkölmez¹⁶ and last but not
least thanks to our students¹⁷...

Prof. Ayşegül İzer

13

this number is omitted intentionally...

defne koryürek

gelirken hiç bir beklentim yoktu. 10-11 tane genç insanla tanışmak ve gıdayı odağa koyarak dünyanın dengelerini konuşmak, yollarını bozmak, kafalarını karıştırmaktan başka.

mahremiyet, şeffaflık, muhabbet, beka, aidiyet, hürmet, muhafaza, yeter gibi hemen hergün karşılaştıklarını düşündüğüm kelimelerin üzerinden çatallanıp duran bir bahçe kurmak ve birlikte adım adım ilerlerken yaşam boyu kullanacak bir rota belirlemek ne iyi olur, diyordum.

yaşlanmışım.

kelimelerin önemli bir kısmını bilmediklerini anladığımda neredeyse beş saat geçmişti bile. ne gam! yolların değişip durmasına, katlanıp çökmesine fevkalade heyecanla yaklaşan bir ekip olduklarını hemen gösterdiler. müştereklerden özel olana, kişiden kalabalıklara köşe bucak baktık. eder kavramının karanlıklarını destek. hepimizin, her birimizin nasıl ve niye hergün bilerek ya da bilmeden parçası olduğumuzu gördük, sömürünün, onay mekanizması sanıyorum gelecek günlerde daha net belirecek. kelimeler yığıldı. kavramlar sarmaladı. etüdler metinlere, metinler bir manifestoya kadar

ilerledi. manipüle etmediğimi söyleyemem. kanımda var. ettim tabii. ama okuyacağınız manifesto vardıkları yere kadar olmak konusunda temiz. harikulade bir kampüste, suyun şırıltısına karışan sözlerle birbirini hiç tanımayan bir avuç insan ne kadar yoğun olur, yoğunlarsa o kadar bu manifesto zira. okuduğunuzda sezeceğinizi umduğum tümüyle ortak bir sürecin rengi.

diliyorum hep geri dönüp ne demişlerdi baksınlar. diliyorum ekleyip azaltsınlar. diliyorum gıda onları şablonları görmeye yakın tutan olsun. söz verdim onlara, bu sürecin sonunda aklınızın bir yerine yerleşeceğim, benimle konuşup duracaksınız yokluğumda bile diye. diliyorum hakkını vermiş olayım.

diliyorum sömürünün olmadığı, iyi, temiz ve adil bir dünyayı her adımlarında tasarlamaya devam etsinler, kaç kuşağın nefesi gerekecek bir başka gelecek için bilmiyorum ama bu genç insanlar yola çıktılar.

I had no expectations, nothing other than to meet 10-11 young people, to talk on the balance of the planet with food in our focus, to mess with their plans, and to confuse them a bit.

how wonderful it would be I thought, to pave a garden of forking paths with words that they probably encounter every day like privacy, transparency, conversation, survival, belonging, respect, preservation, enough and step by step to agree on a route that might be used for a lifetime.

I must have grown old.

we were five hours in when I finally figured out that they did not know an important part of these words. well, who cares! they showed immediately that they were a team who would take the changing, folding and collapsing paths a challenge. from the commons to the private, the person to the crowds we looked in detail. we delved into the darkest corners of the concept of value. we realized why and how each and every one of us willingly or not become part of exploitation everyday. I think the mechanisms of consent will appear to them even more clearly in the coming

days. words accumulated. concepts bundled up. studies turned into texts, texts progressed to a manifesto. I can not say that I did not manipulate them. it's in my nature. of course I did. but the manifesto you are about to read is unstained in representing where they have reached at. for this is as much a manifesto as how much a handful of people can cram and mix on a spectacular campus, while the words are incorporated to the sound of the water. the tone I hope you will sense is the result of that collaboration.

I hope that they will go back and look at what they said today. I hope that they will add a little or reduce some. I hope that the food they eat will keep them close to identifying the future patterns. I promised them that I would set up camp in their minds and make them talk to me constantly even when I'm absent. I hope not to have failed.

I hope that they create a world where there is no exploitation, a world that is good, clean and fair; for although I have no idea how many generations it is going to take, but these young people are on their way there.

