

G A T E 27

Almanak
Almanac
2024

Gate 27
Konuk Programı
Residency Program
2024

Kurucunun Notu
Founder's Note

05 E. Melisa Sabancı Tapan

Faaliyet Raporu
Activity Report

06 Burak Mert Çiloğlugil

Konuklar
Residents

20 Damla Yalçın
22 Nathalie Rey
24 Gabriela Albergaria
25 Indigo Perry
27 Murat Akagündüz
29 Passepartout Duo
30 Abigail Reynolds

Röportajlar
Interviews

33 Damla Yalçın
38 Sebla Önder
43 İdil Kemaloğlu
51 Levent Kahraman

Gate 27 Koleksiyonu
Gate 27 Collection

57

Biyografiler
Biographies

79

Kurucunun Notu Founder's Note

E. Melisa Sabancı Tapan

Başlangıçta küçük ve mütevazı bir hayal olarak doğan fikir, zamanla beklediğimizden çok daha güçlü ve dönüştürücü bir gerçeklik kazandı. Bir deney olarak yola çıkan Gate 27'de küçük ama etkili kalabileceğimiz, öğrenmeye açık ve değişime hızla uyum sağlayabileceğimiz bir alan yaratmayı hedefliyoruz; esnekliği ön planda tutarak, çok kişiye ulaşmaktan ziyade gerçekten anlamlı ve kalıcı bir etki yaratma felsefesini benimsiyoruz.

Bu yolculuk, bizi zamanla dünyanın dört bir yanından sanatçılarla, yaratıcılarla, düşünürlerle bir araya getiren ve farklı disiplinlerden beslenen işbirlikçi bir mozaığe dönüştü. Kurduğumuz şey fiziksel bir mekândan ibaret değil; burası vizyon, ilham ve farklı zihinlerin bir araya gelmesiyle doğan sonsuz olasılıklara açılan bir kapı. Gate 27, sürekli değişen bir dünyada durup düşünmeye alan tanıyan mekânların ne kadar önemli olduğunu, gerçek dönüşümlerin tam da bu alanlarda filizlenebileceğini bize bir kez daha hatırlatıyor.

Kolektif büyümenin, entegrasyon ve iş birliğinden doğduğuna olan inancımız çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Sektörleri, disiplinleri ve coğrafyaları kapsayan çok sayıda paydaşı bir araya getirirken, küçük ve duyarlı eylemlerin nasıl büyük dönüşümlere yol açabileceğine şahit oluyoruz. Gate 27 olarak yalnızca bireyler için değil aynı zamanda yeni fikirler yaratıp anlamlı değişimlerin şekillenmesine öncülük eden ortak yolculuklar için de bir platform sunuyoruz.

Hızla değişen bu çağda, durup düşünme ve keşfetme fırsatı sunan Gate 27 gibi alanların yaratabileceği değere her zamankinden daha fazla inanıyoruz. Burada olasılıklar yeşeriyor; farklı sektörlerle, disiplinlere ve coğrafyalara ekilen değerler, kök salıp beklemediğimiz şekillerde büyüyor ve gelişiyor.

Bugüne kadar çoğunlukla sessiz bir katılımcı rolü üstlenerek konularımızın araştırmalarının veya taslak projelerinin bir parçası olduk. Ancak geleceğe baktığımızda, daha derin ve anlamlı bir etki yaratmanın yollarını arıyor; farklı projeleri ve iş birliklerini daha güçlü bir şekilde destekleyerek, bu fikirlerin henüz hayal bile edemediğimiz insanlara ve yerlere ulaşarak dalga dalga yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Bağ kurmanın, düşünmenin ve yaratıcı keşfin bir araya geldiği, olasılık tohumlarının beklenden çok daha büyük bir şeye dönüştüğü bir alan burası. İşte Gate 27'nin ruhu da burada saklı.

What started as a modest dream—one that we could barely imagine beyond its simplest beginnings—has grown into something far more transformative than we ever anticipated. Gate 27 began as an experiment, a space where we could remain small yet nimble, a place designed to learn and adapt quickly. By staying intentionally flexible, we embraced the philosophy of initiating deep, focused impact rather than a widespread reach.

Over time, this journey has evolved into a collaborative mosaic of multidisciplinary perspectives, connecting us with artists, creatives, and thinkers from all corners of the world. What we have built here is more than just a physical space—it is a gateway to vision, inspiration, and the infinite possibilities that arise when diverse minds come together. Gate 27 has become a reminder that, even in a world in constant flux, spaces of pause and reflection can ignite the seeds of profound transformation.

Our work is rooted in the belief that collective growth comes from integration and collaboration. By bringing together multiple stakeholders—spanning industries, disciplines, and geographies—we have witnessed how small, thoughtful actions can lead to outsized transformations. Gate 27 has been a platform not just for individuals, but for shared journeys, sparking new ideas and shaping meaningful change.

In the current era of rapid transformation, we believe more than ever in the importance of spaces like Gate 27—spaces where one can pause, think, and explore. Here, possibilities bloom. Values, when planted in different industries, disciplines, or geographies, take root and grow in ways we could have never foreseen.

To date, our role has often been that of a quiet participant—part of our residents' research or pilot projects. But as we look to the future, we are seeking ways to create deeper and more meaningful impact. We aim to expand our support for diverse projects and collaborations, nurturing the ripple effect of these ideas as they spread to places and people we had not yet imagined.

This is the spirit of Gate 27; a small but transformative space proves that through connection, reflection, and creative exploration, the seeds of possibility can grow into something far greater than the sum of their parts.

Faaliyet Raporu

Activity Report

Hazırlayan / Prepared by
Burak Mert iloęlugil
Direktör / Director

Gate 27'nin bilim, sanat ve endüstriyi bir araya getirme amacı doğrultusunda ağırladığımız 2024 yılı konuklarımıza, iş birlikçilerimize ve izleyicilerimize etki odaklı içerikler sunduk ve 2024'ü başarılı şekilde tamamladık. Bu yıl, özellikle bilim ve sanatın kesişiminde üretilen projelere odaklanmamız açısından önceki yıllardan ayrışıyordu. Nörobilim, biyoloji, mimarlık ve tarihten ilham alan konuklarımız, Gate 27'de geçirdikleri süre boyunca farklı disiplinleri bir araya getiren projeler geliştirerek veya araştırmalar yaparak zihinlerimize yeni düşünce tohumları ekti, ayrıca gündelik olana farklı bir biçimde bakmamız için bizi teşvik etti.

Almanak'ın bu edisyonunda, önceki yıllarda olduğu gibi bu senenin faaliyetlerini şeffaf bir şekilde paylaşmayı amaçlıyoruz. Kültür ve sanat kurumlarının faaliyet gösterdikleri topluluklar ve çevre içinde önemli misyonları olduğunun ve değişim katalizörü görevi gördüklerinin farkındayız.

İçinde bulunduğumuz ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık sistemleri birbirlerini besleyerek, tamamlayarak veya etkileyerek daha büyük ve bütünlüştürmüş bir mekanizmayı oluşturuyor. Söz konusu bu dev mekanizmayla, uzun zamandır insanlığın aleyhine işleyecek sonuçlar üretiyor ve bu sonuçlar dünyadaki var oluşumuzu tehdit ediyor.

Hep birlikte çözüm üretmenin, dayanışmanın ve bireysel sorumluluk almanın önemini her geçen gün daha iyi idrak ediyoruz. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız, ürettiğimiz ve tükettiğimiz sistemlere, hizmet ettiğimiz kurumlar aracılığıyla hem toplumsal hem de bireysel düzeyde dönüşümler sağlamalıyız.

Gate 27'de bu kültürün pekişmesi için çaba gösteriyoruz. Organizasyon olarak faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 11, 12, 13 ve 16 doğrultusunda yürütüyor; çalışanlarımızı, konuklarımızı, iş birlikçilerimizi, destekçilerimizi ve kamusal faaliyetlerimize katılanları da kendi hayatlarında değişim yaratmaları ve bu değişimi yaygınlaştırmaları için destekliyoruz. Unutmamalıyız ki kâinat içinde birbirine bağlı olmayan bir şey yok.

2024 programı sırasında konuklarımızın üzerinde çalıştığı projeler bu hakikati bize bir kez daha gösterdi. Kültür ve sanat aracılığıyla yaratmak istediğimiz sosyal etkiyi ve daha iyi bir dünya için değiştirmeyi hedeflediğimiz sorunları belirlemek, bu doğrultuda hangi alanlara dokunabileceğimizi görmek ve faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmek amacıyla sosyal etki ölçümü çalışmalarımıza başladık. Böylelikle bu dönüşümü daha iyi anlamayı ve yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Hedeflediğimiz değişimlere dair teorimizi hazırladık ve bunu yaparken konuklarımızdan aldığımız geri bildirimleri ve literatürün önerdiği olası değişim kriterlerini göz önünde bulundurduk. 2025 yılı içinde sosyal etki ölçümü çalışmamızın birinci fazı

Aligned with Gate 27's mission to unite art, science, and industry, we successfully closed 2024 by delivering impact-driven content to our residents, collaborators, and audiences. This year was especially different from previous years in that we focused on projects produced at the intersection of science and art. Inspired by neuroscience, biology, architecture, and history, our residents spent their time at Gate 27 developing projects or conducting research that brought together different disciplines, planting new seeds of thought in our minds and encouraging us to look at every day differently.

As in previous years, we aim to share the year's activities transparently in this edition of the Almanac. We recognize that arts and cultural institutions play a vital role in their communities and environments, often serving as catalysts for change.

Our economic, environmental, educational, and health systems are deeply interconnected—each influencing, supporting, or shaping the others to form a larger, integrated whole. Unfortunately, this vast mechanism has long been generating outcomes that harm humanity and threaten our very existence on Earth.

Each day, we become more aware of the importance of creating solutions together, fostering solidarity, and taking personal responsibility. To drive meaningful social and individual change, we must transform the institutions that shape the systems in which we live, work, and consume.

At Gate 27, we are committed to fostering this culture. As an organization, we align our activities with United Nations Sustainable Development Goals No. 11, 12, 13, and 16. We support our employees, residents, collaborators, supporters, and participants in our public programs to create meaningful change in their lives and help spread that change further. After all, we must remember that everything in the universe is interconnected.

The projects our residents worked on during the 2024 program reminded us of this truth once again. We initiated our social impact measurement studies to identify the change we aim to create through culture and the arts, to understand the problems we seek to address for a better world, to explore the areas we can influence, and to assess the effectiveness of our activities. In this way, we aim to understand better and guide this transformation. We have prepared our theory of change by considering the feedback we received from our residents and the criteria for potential change suggested in the literature. In 2025, we will publish the first phase of our social impact measurement study: the social impact report that Gate 27 aims to create for its residents.

We thank our collaborators for their support

olan Gate 27'nin konuklarına yönelik yaratmayı hedeflediği sosyal etki raporunu yayınlıyacağız.

Konuklarımızın Gate 27'de geçirdiği süreçte destek veren iş birlikçilerimize teşekkür ediyoruz. İş birlikçilerimiz yalnızca mekân veya üretim imkânı sunmakla kalmıyor, sürece dahil olup karşılıklı bilgi alışverişine katkıda bulunarak Gate 27'nin faaliyetlerinin endüstriye de ilham vermesini, farklı iş yapış şekillerinin tasarlanmasını da sağlıyorlar.

Gate 27 olarak, 2025 yılında da sanatı, bilimi ve kolektif üretimi merkeze alarak dönüşümün parçası olmaya devam edeceğiz.

Konuklar

2024 yılında Gate 27'nin **İstanbul**'daki yerleşkesinde **7, Ayvalık**'taki yerleşkesinde **3** olmak üzere toplam **10** projenin araştırma ve üretim sürecine destek verdik. Bu sene davet edilen projeler biyo-taklit ve biyo-malzeme kullanımını öncelleyerek, bilim ve sanatın kesişim noktalarının araştırılmasını vurguluyordu. Böylelikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri **No. 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar** ile **No. 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim** amaçlarına ağırlıklı katkıda bulunuldu.

during our residents' stay at Gate 27. Our collaborators not only provide space and production facilities but also engage in the process, contributing to the exchange of information. This enables Gate 27's activities to inspire the industry and encourages the design of different ways of doing business.

As Gate 27, we will continue to be part of the transformation in 2025 by placing art, science, and collective production at the center.

Residents

In 2024, we supported the research and production processes of **10** projects—**7** at Gate 27's **İstanbul** and **3** at its **Ayvalık** premises. The projects emphasized the use of biomimicry and biomaterials, exploring the intersection of science and art. Through these projects, we contributed mostly to the United Nations Sustainable Development Goals **No. 11 Sustainable Cities and Communities**, and **No. 12 Responsible Consumption and Production**.

Konuklar Residents	Projenin Odağı Focus of Project	Projenin Hizmet Ettiği Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefi The Sustainable Development Goal the Project Serves
Elif Çak	Tabak, bardak ve benzeri sunum öğelerinin tasarımlarının tüketim sırasında duyularımıza olan etkisi aracılığıyla artırılmış bir tüketim deneyimi sunulması. An enhanced consumption experience enabled by the sensory impact of the design of presentation elements such as plates, glasses, and similar items during use.	No. 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı No. 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim No. 9 Industry, Innovation, and Infrastructure No. 12 Responsible Consumption and Production
Damla Yalçın	Kombu çayı fermentasyonu sırasında oluşan SCOBY isimli biyo-materiyalin tekstil alanında kullanılma ihtimali ve yeni malzeme üretim olasılıklarının araştırılması. The exploration of the potential use of the bio-material called SCOBY, which forms during kombucha tea fermentation, in the textile industry and the possibilities for the production of new materials.	No. 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı No. 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim No. 13 İklim Eylemi No. 17 Amaçlar İçin Ortaklıklar No. 9 Industry, Innovation, and Infrastructure No. 12 Responsible Consumption and Production No. 13 Climate Action No. 17 Partnerships for the Goals

Nathalie Rey	Cenaze işleri ve etrafında gelişen sektörlerin sürdürülebilirliğinin göz ardı edilmesi ve sadece yaşama odaklanılması yerine yaşam ve ölümün bir bütün olarak sürdürülebilir uygulamalara dahil edilmesi. The sustainability of funeral services and the industries surrounding them being overlooked, and instead of focusing solely on life, integrating both life and death into sustainable practices as a whole.	No. 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim No. 13 İklim Eylemi No. 12 Responsible Consumption and Production No. 13 Climate Action
Indigo Perry	Travmanın sağaltılması ve kötü deneyimlerle yaşama devam edebilme gücünün geliştirilmesi. Healing trauma and developing the strength to continue living with difficult experiences.	No. 3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam No. 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar No. 3 Good Health and Well-Being No. 11 Sustainable Cities and Communities
Gabriela Albergaria	Kentte bulunan park, bahçe ve bostanların kent yaşamı içindeki rolü, doğanın kentleşme sürecinde yaşadığı değişimin ve bu sürecin getirdiği sonuçların araştırılması ve belgelenmesi. The role of parks, gardens, and urban farms in city life, the investigation of the changes nature undergoes during urbanization, and the documentation of the results brought about by this process.	No. 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar No. 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim No. 13 İklim Eylemi No. 11 Sustainable Cities and Communities No. 12 Responsible Consumption and Production No. 13 Climate Action
Murat Akagündüz	Doğa ve göç temalarının resim sanatı çerçevesinde ele alınarak Ayvalık ve civarındaki güncel sosyal konuların gündeme getirilmesi. The exploration of nature and migration themes within the framework of visual arts, bringing attention to current social issues in Ayvalık and its surroundings.	No. 10 Eşitsizliklerin Azaltılması No. 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar No. 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar No. 10 Reduced Inequality No. 11 Sustainable Cities and Communities No. 16 Peace, Justice and Strong Institutions
Ayfer İdil Kemaloğlu	Mantar ve yosunların oluşturduğu liken yapılarının biyo-taklit metodolojisi takip edilerek kent tasarımlarına uygulanması ve bu sayede günümüz ihtiyaçlarına kapsayıcı çözümler sunulması. The application of lichen structures formed by fungi and mosses to urban designs, following the bio-mimicry methodology, in order to provide inclusive solutions to contemporary needs.	No. 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı No. 10 Eşitsizliklerin Azaltılması No. 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar No. 13 İklim Eylemi No. 15 Karasal Yaşam No. 17 Amaçlar İçin Ortaklıklar No. 9 Industry, Innovation, and Infrastructure No. 10 Reduced Inequality No. 11 Sustainable Cities and Communities No. 13 Climate Action No. 15 Life on Land No. 17 Partnerships for the Goals

Passepartout Duo	Konuklar tarafından üretilen hidrofon (su altı mikrofonu) aracılığıyla su altındaki yaşamın ses kayıtlarının alınarak bulundukları coğrafyanın farklı niteliklerinin belgelenmesi. The recording of underwater life sounds through a hydrophone (underwater microphone) produced by the residents, documenting the unique characteristics of the geography they are located in.	No. 13 İklim Eylemi No. 14 Sudaki Yaşam No. 13 Climate Action No. 14 Life Below Water
Ying Xinxun	Geleneksel nakış uygulamalarının ısıya duyarlı iplikler gibi yeni malzemelerle bir araya getirilerek zanaatın sürdürülmesi ve kültürel hafızaya katkı sunulması. Sustaining the craft and contributing to cultural memory by combining traditional embroidery practices with new materials such as thermo-sensitive threads.	No. 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı No. 11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar No. 12 Sorumlu Üretim ve Tüketim No. 17 Amaçlar İçin Ortaklıklar No. 9 Industry, Innovation, and Infrastructure No. 11 Sustainable Cities and Communities No. 12 Responsible Consumption and Production No. 17 Partnerships for the Goals
Abigail Reynolds	Heykel ve yerleştirme sanatı aracılığıyla doğa olaylarının (mevsimlerin oluşumu, iklim olayları vb.) insan yaşamındaki rolünün belgelenmesi. The documentation of the role of natural events (such as the formation of seasons, climate events, etc.) in human life through sculpture and installation art.	No. 13 İklim Eylemi No. 13 Climate Action

Sponsorluklar

2024 yılında, 70 yılı aşkın süredir denim kumaşı üretiminde ülkemizi gururlandıran ve sektörde sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan **ORTA**'yla, firmanın sürdürülebilirlik çalışmalarını sanat aracılığıyla anlatma amacıyla bir sponsorluk gerçekleştirdik. Marka, sponsorluk kapsamında yeni ve doğa dostu malzemelerin kullanımının araştırılması ve sanat aracılığıyla yenilikçi düşüncelerin ortaya çıkarılması amacıyla bir açık çağrı düzenlenmesini talep etti. Başvuran projeler arasında sanatçı **Damla Yalçın**'ın kombü çayı fermente edildiğinde oluşan **SCOBY** isimli biyo-materyali kullanarak hazırladığı projesi, bağımsız jüri ve marka temsilcileri tarafından alınan ortak kararla Gate 27'nin İstanbul'daki yerleşkesine altı hafta süreyle davet edildi.

Sanatçı, projesinin bitiminde büyük ölçekli ve mekâna özgü bir yerleştirme hazırladı. Yalçın'ın gerçekleştirdiği araştırma ve deneylere izleyicinin de tanıklık etmesini sağlamak için yerleştirmenin bir deneyim alanı sunması amaçlandı.

Sponsorluk çalışması kapsamında düzenlenen basın toplantısına **35 basın temsilcisi** katıldı, matbu

Sponsorships

In 2024, we established a sponsorship with **ORTA**, a company that has been making our country proud in denim fabric production for more than 70 years and is recognized for its sustainability efforts in the sector, with the goal of communicating the company's sustainability initiatives through art. As part of the sponsorship, the brand requested to launch an open call to explore the use of new and eco-friendly materials and to reveal innovative ideas through art. Among the projects that were submitted, artist **Damla Yalçın**'s project, which uses **SCOBY**—a bio-material created during the fermentation of kombucha—was selected. She was invited to Gate 27's Istanbul premises for six weeks through a joint decision made by an independent jury and brand representatives.

At the end of her project, the artist prepared a large-scale, site-specific installation. The installation is designed to provide a space of experience for the viewer, allowing them to witness Yalçın's research and experiments firsthand.

The press conference organized as part of the sponsorship was attended by **35 press**

ve dijital olarak **30 haber** yansıması elde edildi ve bu haberlerle **395.000 kişiye** ulaşarak marka için yazılı basın yansımaları aracılığıyla **145.000 TL'lik reklama eş değer** görünürlük sağlandı. Ayrıca, markanın misafirlerine yönelik düzenlenen özel davet kapsamında tekstil tasarımı ve üretimi alanında çalışan iş birlikçileri ve *influencerlar* ağırlandı.

İş Birlikleri

Sabancı Üniversitesi'nin laboratuvarları, sanat atölyeleri, araştırma ve konaklama imkânlarıyla Gate 27'ye sunduğu aynı destek, konuklar için yarattığımız katma değeri güçlendiriyor. Bu noktada **Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici**'ye ve akademik personele teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yıl, geçen seneye karşılaştırıldığında üniversitenin farklı birimleri ile de iş birliği gerçekleştirme fırsatı yakaladık.

representatives, resulting in **30 printed and digital news coverage** pieces. These efforts reached **395,000 people** and provided the brand with visibility equivalent to **USD 4,110 worth of advertising** through print media. Additionally, collaborators and influencers working in the field of textile design and production were hosted as part of a special invitation organized for the brand's residents.

Collaborations

Sabancı University's in-kind support to Gate 27 with its laboratories, art studios, research and accommodation facilities strengthens the added value we create for our residents. At this point, we thank **Sabancı University Rector Prof. Dr. Yusuf Leblebici** and the academic staff. This year, in comparison to last year, we also had the opportunity to collaborate with different units of the university.

1

Sponsorluk Sponsorships

İş birliği Collaborations

7

Damla Yalçın, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi **Nur Mustafaoğlu** yönetimindeki biyoloji laboratuvarlarında beş gün boyunca çalışma olanağına ve üniversitenin Tuzla'daki kampüsünde konaklama imkânına erişti. Bu çalışma sırasında SCOBY'nin elektrospinning yöntemiyle lif haline getirilmesi ve SCOBY malzemesine farklı organizmaların ekiminin yapılarak malzemenin dayanıklılık ve renk gibi unsurlarına müdahale edilmesi üzerine deneyler gerçekleştirdi. Ardından çalışmalarını Üniversite'de bulunan **Collaboration Space**'te (Co-Space) devam ettirerek, kurutulmuş SCOBY'nin lazer ile renklendirilmesi ve kesilerek biçimlendirilmesi çalışmalarını tamamladı.

Ayfer İdil Kemaloğlu, likenlerin biyolojik özellikleri ve formlarını taklit ederek hazırladığı projesi kapsamında **Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü** öğretim üyesi **Prof. Dr. Gülşah Çobanoğlu** ve **Ege Üniversitesi Fen**

Damla Yalçın had the opportunity to work for five days in the biology laboratories under the guidance of **Nur Mustafaoğlu**, a faculty member at **Sabancı University's Faculty of Engineering and Natural Sciences**, and stayed at the university's campus in Tuzla. During this period, she conducted experiments on transforming SCOBY into fibers using the electrospinning method. She intervened in the material's elements, such as durability and color, by introducing different organisms into the SCOBY. She then continued her work in the **Collaboration Space** (Co-Space) at the university, where she completed the laser coloring and cutting of the dried SCOBY.

Ayfer İdil Kemaloğlu received detailed information on the biological structure and living conditions of lichens from **Prof. Dr. Gülşah Çobanoğlu**, a faculty member at **Marmara University, Faculty of Science, Department of Biology**, and **Prof. Dr. Ayhan Şenkardeş**, a faculty

Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi **Prof. Dr. Ayhan Şenkardış**'ten likenlerin biyolojik yapısı ve yaşam koşulları üzerine detaylı bilgiler aldı. Bununla birlikte Sabancı Üniversitesi personelleri ve merkezlerinden yoğun destek aldı. İlk olarak **Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Emeritus Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Sayers** ile likenlerin biyomoleküler yapısı üzerine görüşmelerde bulundu. Aynı fakültede görev alan öğretim üyeleri **Bahattin Koç** ve **Selim Balcısoy**'la görüşerek üç boyutlu baskı yöntemiyle hazırlamayı planladığı yerleştirme için doğal yapı baskı malzemesi üretimi ve likenlerin doğal oluşum yöntemlerini bilgisayar aracılığıyla üretmek üzerine görüşmeler yaptı. Sanatçı, ayrıca **Sabancı Üniversitesi Tümlleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Üretim Merkezi**'nden **Burcu Saner Okan**'dan, kendisinin bilimsel çalışmalarında biyotaklitten nasıl faydalandığı ve araştırması sırasında topladığı likenler ve zeytin ağacı kabuklarından üç boyutlu yazıcıda kullanılmak üzere çevreyle dost bir baskı malzemesi geliştirilmesi konusunda danışmanlık aldı. Süreci kapsamında aynı merkezde görev alan **Devrim Özaydın**'la ve kompozit malzeme üreticisi **KORDSA'nın Orta Doğu ve Yakın Asya Bölge Müdürü Müge Yenmez**'le üç boyutlu yazıcıda kullanılmak üzere doğal liken ve zeytin ağacı kabuklarından bir baskı malzemesi üretimi konusunda görüşmeler yaparak, hazırlamayı planladığı yerleştirme için alternatif ürün kullanımları konusunda destek aldı.

Performans sanatçısı **Nathalie Rey, Gate 27 İstanbul**'daki konuk süreci sırasında **Performİstanbul** ile kurduğu bağlantı sonrasında Performİstanbul'un sunduğu konuk programına dahil olarak Gate 27'de üzerinde çalıştığı *İyi Yaşa, İyi Öl* adlı projesinin performans sürecini tamamladı ve 11 Haziran 2024 tarihinde kurumun Galata'daki mekânında izleyiciyle buluştu.

Etkinlikler

2024 yılı, fiziksel ortamda gerçekleştirilen etkinliklerle dolu dolu geçti. İstanbul ve Ayvalık'taki yerleşkelerimizde düzenlediğimiz 15 etkinlikte toplam 290 kişiyi ağırladık.

member at **Ege University, Faculty of Science, Department of Biology**. She also received intensive support from Sabancı University staff and centers. First, she discussed the biomolecular structure of lichens with **Prof. Dr. Zehra Sayers, Professor Emeritus of Sabancı University Faculty of Engineering and Natural Sciences**. She then met with faculty members **Bahattin Koç** and **Selim Balcısoy** from the same faculty to discuss the production of naturally structured printing material for the installation she planned to create using three-dimensional printing methods and to produce the natural formation methods of lichens via computer. The artist also received consultancy from **Burcu Saner Okan** at the **Sabancı University's Integrated Manufacturing Technologies Research and Application Center** on how to utilize bio-mimicry in her scientific work and on developing an environmentally friendly printing material for 3D printing from the lichens and olive tree shells she collected during her research. Throughout this process, she received support from **Devrim Özaydın** from the same center and **Müge Yenmez, the Middle East and Near Asia Regional Manager** at composite material manufacturer **KORDSA**, on the production of a printing material from natural lichens and olive tree barks for use in 3D printing, as well as on alternative product uses for the installation she planned to create.

Following her connection with **Performİstanbul** during her residency at **Gate 27 İstanbul**, performance artist **Nathalie Rey** joined Performİstanbul's residency program. She completed the performance process of her project *Live Well, Die Well* at Gate 27, and presented it to the audience on June 11, 2024, at the institution's space in Galata.

Events

The year 2024 was filled with events organized in a physical environment. We hosted a total of 290 people at 15 events held at our premises in İstanbul and Ayvalık.

15 Etkinlik
Events

290 Katılımcı
Participants

2024 yılında **Elif Çak, Damla Yalçın** ve **Ying Xinxun**'un projelerini, düzenlenen basın toplantıları aracılığıyla basın mensuplarıyla paylaştık.

Damla Yalçın ve **Nathalie Rey**, üretimlerini

In 2024, we shared the projects of **Elif Çak, Damla Yalçın**, and **Ying Xinxun** with the press through press conferences.

Damla Yalçın and **Nathalie Rey** had the

birer haftalık sürelerle Gate 27'nin İstanbul'daki mekânında kültür ve sanat sektörü çalışanlarına yönelik düzenlenen özel gösterimlerde sunma ve yeni ağlar geliştirme fırsatı yakaladı.

opportunity to present their productions for one week at Gate 27's Istanbul premises during private viewings organized for culture and art sector professionals, allowing them to develop new networks.

Etkinlik Türü Type of Event	Etkinlik Sayısı Number of Events	Katılımcı Sayısı Number of Participants
Basın Toplantısı Press Conference	3	45
Basın Gezisi Press Tour	2	2
Atölye Çalışması Workshop	2	37
Özel Gösterim Private Viewing	3	45
Sanatçı Söyleşisi Artist Talk	3	45
Koleksiyoner Ziyareti Collector's Visit	2	70
Alumni Buluşması Alumni Reunion	1	10

Damla Yalçın, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen **Dekanlık Konuşmaları** serisi kapsamında gerçekleşen etkinlikte projesini geniş bir katılımcı kitlesiyle paylaştı. Ayrıca Gate 27 İstanbul'da **Nathalie Rey** ve **Abigail Reynolds** için projeleri hakkında sanatçı söyleşileri düzenledik.

Spot Projects ve **Contemporary Istanbul**'un VIP misafirlerini İstanbul'daki yerleşkemizde ağırladık. Bununla birlikte, **Sabancı Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü**'nde öğretim görevlisi ve fotoğraf sanatçısı **Murat Germen**'in verdiği "Kentteki Sanat ve Tasarım Uygulamaları" dersi kapsamında öğrencileriyle bir etkinlik gerçekleştirdik.

Ayfer İdil Kemaloğlu, Ayvalık'taki konuk sürecine başladıktan kısa bir süre sonra **Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi**'nin her yıl düzenlediği çocuk ve gençlere yönelik yaz kampı kapsamında 8-10 yaş grubu çocuklara yönelik bir atölye çalışması düzenledi. Burada katılımcıların liken örneklerini inceleyerek kendi şehir tasarımlarını üç boyutlu modelleme aracılığıyla

Damla Yalçın shared her project with a wide audience during the event held as part of the **Dean's Talks** series organized by the **Faculty of Engineering and Natural Sciences at Sabancı University**. Additionally, artist talks were organized for **Nathalie Rey** and **Abigail Reynolds** to discuss their projects at Gate 27 in Istanbul.

We hosted the VIP guests of **Spot Projects** and **Contemporary Istanbul** at our premises in Istanbul. Additionally, we organized an event for the students taking the "Art and Design Practices in the City" course taught by photographer **Murat Germen**, who is also a faculty member at **Sabancı University Faculty of Arts and Social Sciences**.

Shortly after starting her residency in Ayvalık, **Ayfer İdil Kemaloğlu** organized a workshop for children aged 8-10 as part of the annual summer camp, organized by **Sabancı University Küçükköy Creative Technologies Workshop**. In this workshop, she enabled the participants to create their own city designs through three-dimensional modeling by examining lichen samples. **Ying Xinxun** organized an embroidery workshop with a group

üretmelerini sağladı. **Ying Xinxun** ise İstanbul'daki lokasyonumuzda sanatçı ve tasarımcıları bir araya getirdiği bir grupta nakış atölyesi düzenledi ve atölye çıktılarından beş farklı eser üretti.

Ayvalık'taki lokasyonumuzda konuk sürecine dahil olan **Murat Akagündüz** ve **Passepartout Duo** için ise birer basın gezisi düzenledik.

Her sene olduğu gibi 2024 yılında da Alumni'lerimizle bir araya geldiğimiz Alumni buluşmasını gerçekleştirdik. Bu sayede her yıl, yeni ve eski konuklarla buluşuyor, aralarında yeni ağlar kurabiliyoruz.

Basında Gate 27

Konuklar ve etkinliklere yönelik gerçekleştirdiğimiz basın iletişimiyle, 2024 yılında basılı ve dijital mecralarda yer alan **94** içerik, toplam **1.105.000** kişiye ulaştı.

of artists and designers at our Istanbul premises, producing five different works out of the workshop.

Two press trips were organized for **Murat Akagündüz** and **Passepartout Duo**, who were included in the residency program at our Ayvalık premises.

We organized the annual Alumni meeting, where we connected with our alumni. This event allows us to meet both new and past residents each year and foster a network among them.

Gate 27 in the Press

Through our press communications for residents and events, the **94** pieces of content featured in print and digital media in 2024 reached **1,105,000** people.

	Haber / İçerik Adedi Number of News / Contents	Erişilen Kişi Sayısı Number of People Reached
2024	94	1.105.000
2023	725	17.414.156

Koleksiyon

2024 yılındaki konuklarımız, **Gate 27 Koleksiyonu**'na toplam **20** sanat eseri bağışladı. Bu isimler arasında **Elif Çak**, **Damla Yalçın**, **Nathalie Rey**, **Indigo Perry**, **Gabriela Albergaria**, **Murat Akagündüz**, **Ying Xinxun** ve **Abigail Reynolds** yer alıyor. Kendilerine cömert bağışları ve bu sayede çalışmalarını kendilerinden sonraki tüm misafirlerimize anlatabilme fırsatını bize verdikleri için teşekkür ederiz.

The Collection

In 2024, our residents generously donated a total of **20** artworks to the **Gate 27 Collection**. We want to extend our heartfelt thanks to **Elif Çak**, **Damla Yalçın**, **Nathalie Rey**, **Indigo Perry**, **Gabriela Albergaria**, **Murat Akagündüz**, **Ying Xinxun**, and **Abigail Reynolds** for their contributions and for allowing us to share their work with all our visitors.

Elif Çak, 2024

Ev ve Gate 27 çalışanlarının hepsi çok yardımsever ve güler yüzlü kişilerdi. Sürecimi kolaylaştırdıkları için hepsine müteşekkirim.

Everyone at the house and Gate 27 was very helpful and friendly. I am grateful to all of them for making my process easier.

Konuk Programı Değerlendirme

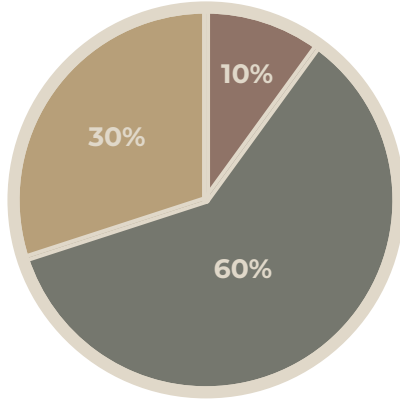
Konuklarımızın Gate 27'deki süreçlerinin verimli bir şekilde tamamlanmasını önemsiyoruz. Gate 27'deki sürecini

Residency Program Evaluation

We prioritize ensuring that our residents' processes at Gate 27 are completed efficiently. Each resident who completes their process at Gate 27 shares their feedback

Projenizi Gate 27'deki sürecinizde gerçekleştirebildiniz mi?

Could you realize your proposed project at Gate 27?

■ Projeye başladım ama bitiremedim / I started the project but couldn't finish it

■ Projemi bitirdim / I managed to finish my proposed project during the residency program

■ Diğer / Other

tamamlayan her konuğumuz, kendilerine ilettiğimiz konuk programı çıkış anketi ve mülâkatı aracılığıyla görüşlerini bizimle paylaşıyor. Böylelikle gelecek konuklarımıza daha verimli ve güçlü bir içerik sunabiliyor, mekân ve programlarımızdaki gerekli iyileştirmeleri sağlayabiliyoruz.

2024 yılındaki konuklar, kendilerine sunulan programla ve İstanbul ve Ayvalık'taki mekânlarımızda elde ettikleri imkânlar sayesinde Gate 27'den yüksek memnuniyet oranıyla ayrıldılar. Konuklarımızın %60'ı üzerinde çalıştıkları **projelerini bitirmeyi başardı**, %10'u **projelerini tamamlayamadı**. %30'u ise konuk süreci sırasında üzerinde çalışmayı hedefledikleri bölümleri tamamlayarak **projelerinde amaçladıkları noktaya ulaştı**.

Konuklarımızın %30'u yerleşkelerimizdeki konaklama deneyimini **çok iyi** olarak nitelendirirken, %70'i

through an exit survey and interview from the residency program we provide. This allows us to offer more effective and impactful content to future residents and make necessary improvements to our space and programs.

”

Indigo Perry, 2024

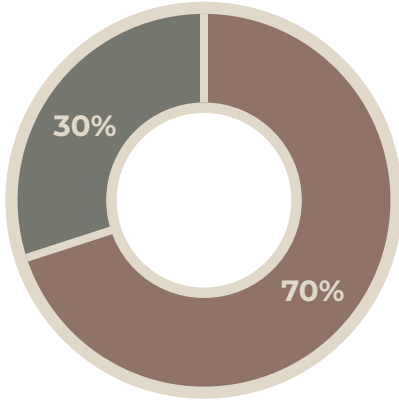
Konaklama, çoğu yönüyle ve benim amaçlarım açısından mükemmeldi. Evde kalmaktan büyük keyif aldım ve tüm personelin profesyonelliğini ve nezaketini takdir ettim. Bir yazar olarak, odamdaki çalışma alanı tam da ihtiyacım olan şeydi.

For the most part, the accommodation was excellent and perfect for my purposes. I thoroughly enjoyed staying at the house and appreciated the professionalism and kindness of all the staff. As I'm a writer, I found the space for working that was included inside my room to be exactly what I needed.

Residents in 2024 left Gate 27 highly satisfied with the program offered to them, and the opportunities they gained at our locations in Istanbul and Ayvalık. **60%** of our residents **successfully completed** the projects they were working on, **10%** were **unable to finish their projects**, and **30%** **achieved their intended goals by completing the sections they aimed to work on** during their residency process.

While **30%** of our residents described their stay at our premises as **very good**, **70%** said they had an **excellent** experience.

Binadaki konaklama deneyiminiz nasıldı? How was your accomodation experience in the building?

■ Çok iyi / Very good

■ Muhteşem / Excellent

muhteşem bir deneyim yaşadığını belirtti.

Ayrıca, geçmiş konuklarımızdan program kapsamında sunduğumuz yeni ağlar geliştirme ve danışma kuruluyla sektördeki profesyonellerden geri bildirim alma fırsatlarını, proje çalışmalarında gereken malzemelere erişim ile aynı dönemde birlikte kalınan diğer konuktan destek alma imkânlarını da değerlendirmelerini istedik.

Konuklarımızın tamamı danışma kurulundan aldıkları destekten memnun olduğunu belirtti. **%70'i** yeni ağ geliştirme çalışmalarından memnun olduğunu, **%60'ı** ise diğer konukların çalıştıkları projede etkili olduğunu, **%70'i** ihtiyaç duyduğu malzemeye kolaylıkla erişebildiğini ve son olarak da **%80'i** sanat profesyonellerinden aldığı geri bildirimlerden tatmin olduğunu belirtti.

We also asked our past residents to evaluate the opportunities we offered within the program, such as developing new networks, receiving feedback from professionals in the sector through the advisory board, accessing materials needed for project work, and receiving support from other residents who stayed with them during the same period. **All of our residents** were satisfied with the support they received from the advisory board. **70%** were satisfied with the development of new networks, **60%** felt that other residents were influential in the project they were working on, **70%** felt that they had easy access to the materials they needed, and finally, **80%** were satisfied with the feedback

”

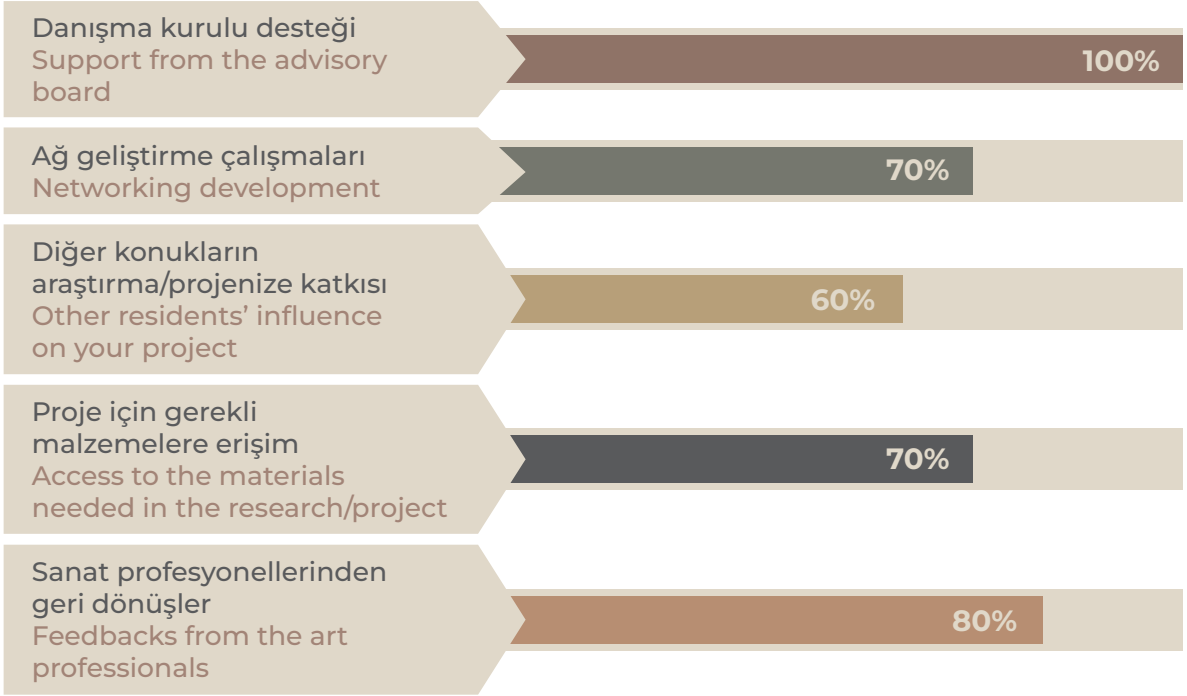
İdil Kemaloğlu, 2024

Gate 27 Alumni programı aracılığıyla, geçmiş konuklarla bağlantı kurmayı ve çalışmamı geliştirecek değerli mentorluklar olarak yeni disiplinler arası iş birliklerini keşfetme fırsatını heyecanla bekliyorum.

Through the Gate 27 Alumni Program, I look forward to networking with fellow participants and receiving valuable mentorship that will help me further my work and explore new interdisciplinary collaborations.

they received from art professionals.

Konuk Memnuniyeti Resident Satisfaction

2025 Programı Hazırlıkları

Eylül 2024'te internet sitemiz üzerinden yayınladığımız başvuru çağrısı sonucunda **63** başvuru aldık. Aldığımız başvurular, Gate 27'nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda Danışma Kurulu'nun yönlendirmesiyle ön elemenden geçti. Toplam beş farklı görüşü yansıtacak şekilde bir araya getirilen Başvuru Değerlendirme Komitesi **43** başvuruyu değerlendirdi. Komitede üç bağımsız üye yer aldı. **Her sene değişen bağımsız üyeler** arasında bu yıl küratör, araştırmacı ve Culture Works'un kurucusu **Meriç Öner**; Kopenhag Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde profesör olan **Malene Vest Hensen** ve küratör, teorisyen, yazar ve sanat eleştirmeni **Shulamit Bruckstein** yer aldı. 2023 itibarıyla uygulamaya alınan **Alumni Değerlendirme Komitesi**'nde bu yıl **Esin Aykanat Avcı**, **Leander Knust** ve **Nathalie Rey** yer aldı. Alumni Değerlendirme Komitesi'nin projelere ilişkin yaptığı değerlendirmelerin ortalaması alındıktan sonra tek bir görüş olarak değerlendirme formuna yansıdı. Gate 27 adına görüşlerini Gate 27'nin kurucusu **Melisa Sabancı Tapan** paylaştı.

2025 yılı programında James Baldwin'in 100. doğum yıl dönümü vesilesiyle **La Maison Baldwin**'le iş birliği içinde ortak bir konuk programı tasarlandı. Bu doğrultuda 2025 yılında iki siyahi yazarı

2025 Program's Preparations

We received **63** applications due to the call for applications we published on our website in September 2024. The applications we received were pre-selected with the guidance of the Advisory Board in line with the mission and vision of Gate 27. The Application Evaluation Committee, which was brought together to reflect a total of five different opinions, evaluated **43** applications. **Three independent members, who renew annually**, participated in this year's committee. The independent members who participated in this year's evaluation process were **Meriç Öner**—curator, researcher, and founder of **Culture Works**; **Malene Vest Hansen**—Professor of Art History at the **University of Copenhagen**; and **Shulamit Bruckstein**—curator, theorist, writer, and art critic. **Esin Aykanat Avcı**, **Leander Knust**, and **Nathalie Rey** served on the **Alumni Evaluation Committee**, which has been active since 2023, and the members also renew each period. The committee's evaluations of the projects were averaged and incorporated into the evaluation form as a collective opinion. **Melisa Sabancı Tapan**, founder of Gate 27, also shared her thoughts on behalf of the institution.

As part of the 2025 program, a joint residency

İstanbul'daki yerleşkemizde ağırlamayı planlıyoruz. İş birliği kapsamında topladığımız başvuruların değerlendirme sürecinde bağımsız değerlendirme komitesinin yanında La Maison Baldwin'in direktörü **Tara Phillips** görev aldı.

Tüm değerlendirciler projeleri incelerken, Gate 27 misyonu ve vizyonu ile uyumu, Gate 27 ağı ve imkânlarının etkin kullanımı ve başvuranın profesyonel gelişimi olmak üzere üç ana kategori altındaki on üç kriter içeren değerlendirme formunu doldurdu. Böylelikle toplamda 100 üzerinden **80** puan ve üzeri alan **10** yeni konuğu 2025 yılında İstanbul ve Ayvalık'taki konuk evlerimize davet ettik. Böylelikle 2025 yılında da sanat, bilim ve endüstri arasındaki kesişim noktalarını daha çok keşfedebileceğimiz bir program ortaya çıktı.

Yeni yılı, konuklarımıza ve topluluğumuza yarattığımız etkiyi artırma hedefiyle planladık. 2025 döneminde gelecek konuklarımızı heyecanla bekliyor, bir sonraki Almanak'ta gelişmeleri sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

was developed in collaboration with **La Maison Baldwin** to commemorate the centennial of James Baldwin's birth. Through this partnership, we plan to host two Black writers at our Istanbul premises in 2025. **Tara Phillips**, Director of La Maison Baldwin, contributed to the evaluation process alongside the independent evaluation committee.

During the review, all evaluators completed an assessment form based on thirteen criteria grouped under three main categories: alignment with Gate 27's mission and vision, effective use of Gate 27's network and facilities, and the applicant's professional development. Based on these evaluations, we extended invitations to **10** new residents who scored **80** points or above out of 100 to join our programs in Istanbul and Ayvalık in 2025. As a result, the 2025 program has been shaped to deepen further our exploration of the intersections between art, science, and industry.

We have planned 2025, intending to increase our impact on our residents and the wider community. We look forward to welcoming our new residents and sharing more developments with you in the next edition of the Almanac.

Konuklar
Residents

Damla Yalçın

Şubat February 2024

İş birliğiyle / In collaboration with

İSTANBUL

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Koleksiyonda yer alan çalışmam bir mekân yerleştirmesiydi. Bir etkileşim ve deneyim alanı olarak mekân, insanın yer ile olan ilişkisini anlamamızı sağlar. Bu doğrultuda mekân içinde mekân kurguladığım bu çalışma, Gate 27'nin benim gözümdeki krokisi üzerinden şekillendi. İçerisinde yer alan konstrüksiyonun parçalarını binanın öğelerini kullanarak gerçekleştirdim. Hâlihazırda insanın mekânla kurduğu ilişkiyi, organizmaların kurduğu ilişki üzerinden sorguluyorum. Bu noktada, süreç içerisinde yaşadığım alanın krokisi üzerinden ilerlemek doğru geldi.

Konstrüksiyonun duvarlarında yer alan kumaş kolajlarıyla SCOBY'i bir araya getirerek iki farklı malzemenin bir aradalığını ve geçirgenliğini göstermeye çalıştım. Kullandığım kumaşlar, sponsor firma ORTA Anadolu tarafından üretilmişti. Bir başka duvarda yer alan çalışma ise SCOBY pantonelerinden oluşuyordu. Bunu yaparken farklı bitki çayları kullanarak renklendirme yaptım. Süreç boyunca tamamen organik malzemelerle ilerlemeye çalıştım. Son olarak, çalışmada yer alan masa yerleştirmesi ışık ile aydınlatılıyor. Işık kullanmamın nedeni, malzemenin saydamlığını vurgulamaktı. İnteraktif olan bu masada, süreçte kullandığım çayların petri kaplarının içinde bulunduğu ve farklı biçimlerde kurumuş SCOBY örneklerinin yer aldığı bir düzenleme

My work in the collection was a site-specific installation. A space is a place of interaction and experience, helping us understand the relationship between humans and their surroundings. In this context, I designed a space within a space, shaping my work based on my own sketch of Gate 27. I created the structural elements using components of the building itself. My ongoing inquiry explores the relationship between humans and space through the lens of how organisms interact with their environment. At this point, working with the sketch of the space I lived in during the process felt like the right approach.

By combining SCOBY with the fabric collages on the construction walls, I aimed to show the coexistence and permeability of two different materials. The fabrics I used were produced by the sponsoring company ORTA Anadolu. The work on another wall consisted of SCOBY Pantones, which I colored using different herbal teas. Throughout the process, I focused on working with entirely organic materials. Finally, the table installation positioned in the work is illuminated by light. I used light to emphasize the transparency of the material. On this interactive table, I arranged Petri dishes containing the teas I used in the process and SCOBY samples dried in different forms. I wanted the participants to explore the material. This work combines design

yaptım. Katılımcıların malzemeyi keşfetmesini amaçladım. Bu çalışmam, tasarımsal ve sanatsal öğeler barındırıyor. Konaklama dönemimde gerçekleştirdiğim araştırma sürecini yansıtabildiğim bir yerleştirme yapmayı amaçladım.

Gate 27'nin sağladığı olanaklar sayesinde uzun zamandır üretmeyi hedeflediğim bir projeyi hayata geçirebildim. Aynı zamanda üretim alanı sağlayarak daha büyük ölçeklerde ve miktarlarda SCOBY üretmeye olanak tanıdı. Hayatımın bu döneminde uzun zamandır üzerinde çalıştığım projeye odaklanma fırsatı yakaladım; yaptığım araştırmalarla yeni reçeteler geliştirdim. Teknik anlamda projeyi desteklemek adına gittiğim Sabancı Üniversitesi'nde disiplinler arası çalışma fırsatı yakaladım ve bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Üniversitedeki süreçte laboratuvar ortamında çalışmak ve yeni teknikler öğrenmek, bundan sonraki çalışmalarına da yansiyacak. Süreç içerisinde akademisyen Nur Mustafaoğlu ve öğrencileriyle birlikte "SCOBY malzemesini bu alana nasıl taşıyabiliriz?" ya da "İçerisinde yer alan bakteri ve mayalara müdahale etsek nasıl olur?" gibi sorular üzerine deneysel çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar, projenin ilerleyen aşamalarına ışık tuttu. Kısa sürede birçok deneme yaptık. Çoğu başarısız olsa da bana yeni kapılar açtı. Aynı zamanda sanat alanında yer alan birçok kişiyle görüşme ve tanışma fırsatı yakaladım. Sponsor olan ORTA Anadolu firmasını tanıma ve üretim alanlarını ziyaret etme şansım oldu. Türkiye'de üretim yapan bu firmanın diğer tekstil firmalarına kıyasla işleyişi ve sürdürülebilirlik politikaları beni etkiledi. Sağlanan üretim bütçesi sayesinde, daha önce üretmediğim büyüklükte bir eser ortaya koyma şansım oldu.

and artistic elements, and I aimed to create an installation that reflects the research process I carried out during my stay.

Thanks to the opportunities provided by Gate 27, I was able to realize a project I had been aiming to produce for a long time. It also gave me a production space, allowing me to create SCOBY on a larger scale and in greater quantities. During this period of my life, I had the opportunity to focus on the project I had been working on for some time; I developed new recipes based on the research I conducted. I was able to work interdisciplinarily at Sabancı University, where I went to support the project technically, and I realized once again how important this is. Working in a laboratory environment and learning new techniques during the process at the university will be reflected in my future work. Throughout this time, together with academician Nur Mustafaoğlu and her students, we conducted experimental studies on questions such as, "How can we move the SCOBY material to this area?" or "What if we intervene in the bacteria and yeasts within it?" These studies illuminated the later stages of the project. We conducted many experiments in a short time. Although most of them failed, they opened new doors for me. At the same time, I had the chance to meet and connect with many people in the field of art. I got to know the sponsoring company, ORTA Anadolu, and visited their production facilities. I was impressed by the company's operations and sustainability policies, especially when compared to other textile companies. Thanks to the production budget they provided, I could create an artwork of a size that I had never produced before.

Görsel, Elif Çak'ın izniyle. / Image courtesy of Elif Çak.

Nathalie Rey

İSTANBUL

Mart March 2024

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

İnanmak zor gelse de Gate 27'nin o görkemli konuk evine adımımı atalı henüz bir yıl bile olmadı... Ve yine de sanki İstanbul'u tüm hayatım boyunca biliyormuşum gibi hissediyorum.

Bu konuk programı, sanatçı olarak hayatımı şekillendiren birçok olağanüstü deneyim arasında benzersiz bir yer edindi. Ama bunu nasıl özetleyebilirim ki? Bolca alan ve ışık; sessizlik ve yalnızlık – yani tam anlamıyla hayalim- ve sosyal açıdan bakarsak, hayatım boyunca yanımda taşıyacağıma inandığım karşılaşmalar...

Şimdi; belirli anları hatırlamaya çalışıyorum- herhangi bir kriter olmadan, belli bir sıraya koymadan – küçük ve büyük anılar...

O tatil vardı mesela; hangisiydi hatırlayamıyorum ama herkes gitmişti. Koca ev tamamen bana aitti. Geceleri müzik sonuna kadar açıktı; çalışırken kimseyi rahatsız etme korkusu olmadan... Kâğıttan elmaslar kesmek, sonra bahçeye dalıp gitmek, sınırlarına pek de ulaşamamak...

Pembe yün bir tabut yapmaya karar verdiğim gün, herkes elinden geleni yaptı. Bahçıvan, Erdem... Tel örgüler, metal çubuklar, tuhaf çiviler arayıp buldular. Ağır ahşap yapıyı sabırla kaldırmama yardım ettiler. Ve sonra Eylem, sevgili Eylem... Her gece yanıma gelip, arkadaşı Yasemin'in keçelettiği yün şeritleri dikiş makinesinden geçirerek bana destek oldu.

It is hard to believe that barely a year has passed since I first set foot in the sumptuous residence of Gate 27... And yet, I feel as if I've known Istanbul all my life.

This residency has been a singular experience among the many remarkable ones that punctuate my life as an artist. But how can I sum it up? Lots of space and light, silence and solitude (my dream, in short), and on the human side, encounters that I believe will stay with me for the rest of my life.

So, I am trying to remember specific moments, without any selection criteria, in no particular order: small and big memories.

There was that vacation—which one, I can not remember—when everyone left. The huge house was mine and mine alone. Working at night, music blaring, with no fear of disturbing anyone. Cutting diamonds out of paper and losing my gaze in the garden, never quite reaching its limits.

The day I decided to create this pink woolen coffin, everyone pitched in: the gardener, Erdem... They rummaged around for wire mesh, metal rods, and odd nails. They patiently helped me lift the heavy wooden structure. And then Eylem, my dear Eylem, who joined me night after night to pass the wool strips, felted by her friend Yasemin, through her sewing machine.

Ceren'in cesaretini de hatırlıyorum; benimle birlikte birkaç özel görüşmeye katılmıştı. Özellikle bir tanesini gülümseyerek hatırlıyorum; bir cenaze evi yöneticisiyle yaptığımız röportaj. Ölmüş “müşterileri” hakkında şakacı bir dille anlattığı anılar hâlâ aklımda.

Burak'la ofisinde, mutfakta, bahçede ettiğimiz derin sohbetler...

Konuk programı bir sergiyle sona erdi. Sanatçı konuşmasından sonra Melisa [Tapan], annesiyle birlikte geri döndü ve projeyi en ince detaylarıyla açıklamamı istedi. Ancak Melisa'nın güçlü, muzip annesi gözünü bile kırpmadı. Anladığını belirten bir gülümsemeyle, yalnızca dinledi. Sanatın ördüğü görünmez bağlar...

Ve birkaç ay sonra herkesi görmek için geri döndüğümde güvenlik görevlisinin beni içtenlikle selamlaması: “Türklerden daha Türk olmuştun!” Hâlâ gözlerimi yaşıyor.

I am also thinking of Ceren's bravery, who accompanied me on several singular interviews. I particularly remember, with a smile, an interview with the director of a funeral home, humorously recounting anecdotes about his deceased “clients.”

There were heart-to-heart conversations with Burak—in his office, in the kitchen, in the garden.

The residency ended with an exhibition. After the artist talk, Melisa returned with her mother, asking me to explain the project in the most delicate terms. But Melisa's strong, mischievous mother did not blink. She simply listened, with a knowing smile. Invisible bonds, woven by art...

And that vibrant greeting from the security guard when I returned a few months later to see everyone: “You have become more Turkish than the Turks!” It still brings tears to my eyes.

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Gabriela Albergaria

İSTANBUL

Mayıs May 2024

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Gate 27'deki konuk sanatçı programı, İstanbul'u keşfetmek ve Batı dışı kültürlerin etkileşimiyle ilgili beni ilgilendiren bazı yönleri araştırmak için bir fırsat sundu. Konuk sanatçı alanı son derece rahattı ve sakin atmosferiyle düşünmek ve çalışmak için idealdi. Çalışmalarımnda, Batı geleneği içinde doğayla ilgili kültürel, tarihsel ve ekonomik ilişkilerle ilgili temaları inceliyorum. Bu ilişkiler, bahçe ve peyzaj (tasarlanmış, inşa edilmiş ve düzenlenmiş doğal alanlar olarak) ya da bitkilerin iklimlendirilmesi ve yerinden edilmesi üzerine düşünceler aracılığıyla ifade edildi ve incelendi; bu da bizi, doğanın sömürgeleştirilmesi bağlamında daha geniş çaplı sömürücü ve yoğun uygulamalara geri götürüyor.

Son zamanlarda çalışmalarım, ekosistemlerin yağmalanması ve tahrip edilmesini giderek artan bir aciliyet duygusuyla ele alıyor. İstanbul'da bulunduğum süre boyunca [Yedikule] Bostanı'nı, atadan kalma sebze bahçelerini ve bir zamanlar özel olan ancak artık halka açılan çeşitli bahçeleri ziyaret ettim.

Konuk evi, bana samimi ve huzurlu bir ortam sağlayarak çalışmalarımı sürdürmek için düşünmeme ve malzeme toplamama olanak tanıdı. Sergilediğim eser, Türkçeye çevrilmiş bir metnin çizimi. Bu metin ise Eduardo Gudynas'ın doğanın hakları üzerine yazdığı *Rights of Nature, Biocentric Ethics and Environmental Policies* adlı kitabından bir alıntı.

The residency at Gate 27 provided an opportunity to explore Istanbul and investigate some of the aspects that interest me regarding the interaction of cultures outside the Western context. The residency space was incredibly comfortable, and its secluded atmosphere was ideal for reflection and work. In my practice, I explore themes related to cultural, historical, and economic relationships with nature within the Western tradition. These relationships have been articulated and examined through reflections on the garden and landscape (as designed, constructed, and regulated natural spaces) or through the acclimatization and displacement of plants, which leads us back to extractive and intensive practices within the broader context of the colonial project (the colonization of nature).

More recently, my work has addressed the predation and destruction of ecosystems with a growing sense of urgency. During my time in Istanbul, I visited the Bostan [Yedikule City Gardens], ancestral vegetable gardens, and various gardens—many of which were once private but have since been opened to the public.

The residency provided me with a friendly and peaceful environment, allowing me to reflect and gather material to continue my work. The piece I presented is a drawing of a text translated into Turkish. The text is about the rights of nature, from Eduardo Gdynas book, *Rights of Nature, Biocentric Ethics and Environmental Policies*.

Indigo Perry

Mayıs May 2024

İSTANBUL

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Mayıs 2024'te Gate 27'de, ağır bir kaybın ardından yas sürecinin uzun soluklu doğasını ele alan otobiyografik bir kurgu roman üzerinde çalışıyordum. Roman, Marina Abramović'in uzun süreli performanslarından ve onun eserlerinden ilham alan diğer sanatçılardan esinlenen bir hikâyeyi takip ediyor. Gerçek sanatçılardan esinlenilmiş karakterler ile gizemli bir şekilde kaybolan bir kadını konu alan kurgusal unsurları bir araya getiriyor. Hikâye; İstanbul, Amsterdam, Melbourne, Berlin ile Yunanistan'ın farklı bölgeleri gibi çeşitli mekânlara yayılıyor.

Konuk programı süresince İstanbul'un farklı semtlerindeki kamusal alanlarda dolaşarak ve yazarak zaman geçirdim. Romanın büyük bir kısmının taslaklarını bu süre zarfında tamamlamış olsam da bu projeyi hayat boyu devam edecek bir çalışma olarak tasarladım. Bu, aynı anda hem bir yazı projesi hem de bir performans projesi. Roman yakın zamanda tamamlanıp kitap olarak yayımlanabilir, ancak bir versiyonu yas sürecinin sürekliliğini ve kesintisiz doğasını yansıtacak şekilde devamlı gelişen ve değişen bir yapıda kalacak. Bu dinamik versiyon, gelecekte gerçekleştireceğim uzun süreli performanslarla sürekli değişecek, genişleyecek ve yeniden şekillenecek.

Gate 27'ye bağışladığım eser, yazdığım romanın içinden galeride sergilenmeye uygun olan üç fragmanlık bir alıntıdan oluşuyor. Bunlardan biri anlatı biçiminde yazılmış bir metinken, diğer ikisi

At Gate 27 in May 2024, I was working on an autofiction novel about the long-durational nature of grief following a profound loss. The novel follows a story inspired by long-durational performances by Marina Abramović and other artists influenced by her work. It merges true stories and characters based on real-life artists with fictional material centered on a mysterious missing woman. The novel spans multiple locations, including Istanbul, Amsterdam, Melbourne, Berlin, and various parts of Greece.

During my residency, I spent my time moving around and writing in public spaces across different neighborhoods of Istanbul. While I completed drafts of most of the novel manuscripts during my residency, this is a project I have established as a lifelong work. It is simultaneously a writing project and a performance project. The novel may soon be finished and published in book form, but a version of it is set to remain dynamic and in progress indefinitely, reflecting the ongoing nature of grief. This version will continuously change, expand, and be reimagined in the context of my long-durational performances in the future.

The artwork I donated to Gate 27 consists of three fragmentary extracts from the novel I've written, suitable for a gallery exhibition. One extract is a narrative passage, while the other two are fictive scores for performance. These scores are examples of an important part of the novel's structure, as

performans için kurgulanmış hayali partisyonlardan oluşuyor. Bu partisyonlar, romanın yapısında önemli bir yer tutuyor; çünkü ana karakter, bunları hayatındaki deneyimleri daha nesnel bir şekilde görebilmek ve onlarla bir tür barış sağlamak amacıyla yazıyor.

the main character writes the scores as a way of rendering her life experiences into a form that helps her to see them more objectively and make a kind of peace with them.

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Murat Akagündüz

AYVALIK

Mayıs May 2024

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Bahar sonu, Nisan ve Haziran ayları arasında Ayvalık Hakkı Bey Yarımadası'nda Gate 27'nin konuğu oldum. Ayvalık Limanı'na ilk kez 2006 yılında yaptığım bir deniz yolculuğunda uğramıştım. Denizden giriş yapılan kanal boyunca uzanan güney kıyısının ucunda, tek başına yıkıntı halinde bir yapı görmüş ve gözümü alamamıştım. Konuk programının, restore edilen bu yapıda gerçekleşmesi ve sanatçılar için bir inziva ve çalışma alanı olarak düşünülmesi fikri heyecan vericiydi. Doğa ve insan arasındaki ilişkiye dair düşünmek, üretimlerimi biçimlendiren temel bakış açısını oluşturuyor. İnsanın doğa algısını sorgulamak; bugüne kadar insanın doğa karşısındaki hukukunu koruyan anlayıştan, doğanın insan karşısındaki hukukunu koruyan anlayışa geçiş sürecini ve bu geçişin pratik nedenlerle nasıl zorunlu hale geldiğini incelemek—yani insanın doğayla uyumlanmasının nasıl mümkün olabileceği sorusu üzerine düşünmek benim için önemli. İnsanı doğanın tek öznesi olarak görmek yerine, doğayı da özne kılan ve insanı onunla eşitleyen canlılık fikrini benimsemek ve bu dönüşen algı üzerine düşünmek, üretimlerimin temelini oluşturuyor. Bu bakış açısı, çalışmalarım da kendi doğa algımı sorgulamama imkân tanıyan deneysel bir alan yaratıyor.

Ayvalık, insan ve doğa arasındaki ilişkinin birçok boyutuyla gözlemlenebileceği ve deneyimlenebileceği yerlerden biri. Aynı zamanda, dünyanın içinden geçtiği politik, ekonomik

In late spring, between April and June, I was a resident of Gate 27 on the Hakkı Bey Peninsula of Ayvalık. My first visit to Ayvalık Port was during a sea voyage in 2006. Along the southern shore, at the end of the canal from the sea, I noticed a solitary, abandoned building that instantly captured my attention. The idea of a residency program taking place in this restored structure, transformed into a retreat and working space for artists, was incredibly exciting. The core of my work is shaped by the relationship between nature and human beings. For me, it is crucial to question humanity's perception of nature—examining the shift from an understanding that has historically placed human law above nature to one that now advocates for protecting nature's law against human exploitation. Understanding how this shift became necessary for practical reasons—essentially, considering how humans can achieve harmony with nature—is central to my thought process. Instead of viewing humans as the sole masters of nature, I embrace the idea of vitality that acknowledges nature as a subject in its own right and places humans on equal footing with it. This evolving perception is the foundation of my work. It creates an experimental space within my practice, allowing me to continuously challenge my own understanding of nature.

Ayvalık is a place where the relationship between humans and nature can be observed and experienced in many dimensions. However, it is

ve iklimsel çalkantılar nedeniyle büyük göç hareketliliğinin yaşandığı hüzünlü bir geçiş noktası. Göçmenlerden geriye kalan, kıyılara dağılmış enkaz parçaları, patlamış deniz botları, etrafa serpilmiş can yelekleri, deniz sığılıklarında görülen batmış battaniyeler, kıyafetler, plastik bidonlar, kürekler ve sönmüş deniz yatakları... Her biri kendine özgü hazin pek çok hikâyeyi barındıran bu nesneleri, çevrede yerleşik ahalinin işlevleri dışında farklı amaçlarla kullanıldıklarını görmek, bir şekilde nesnelerin hikâyeleri üzerinden bile buruk bir bakış oluşturmaya sebep.

Fakat yaşam her şeyi tekrar tekrar hayata dönüştürür. Bu trajedinin objeleri, kıyıdaki yaşama katılıp bir saksıya, dolaba, kuş yemliğine, bahçe çitine, merdivene dönüşebiliyor. Hatta bazıları sanat eserine bile evriliyor. Bir botun kıyıya vurmuş zemin tahtalarından bir duraliti, yapacağım resimlere altlık olarak kullandım! Zamanın bıraktığı izler; deniz suyuyla aşınmış, zedelenmiş ağacın dokuları; resimlerimin unsurları, bileşenleri oldular.

also a poignant transit point, caught in the midst of large migration movements driven by the political, economic, and climatic upheavals the world is facing. Scattered along the shores are fragments of debris left behind by migrants—exploded boats, life jackets, sunken blankets, clothes, plastic drums, oars, and deflated sea beds lying in the shallows. Each of these objects holds within it the weight of countless sorrowful stories. Seeing these objects, each of which holds many unique and sorrowful stories, being used for purposes other than their original functions by the local inhabitants somehow creates a bitter perspective even through the stories of the objects themselves.

But life brings everything back to 'being', again and again. The objects of this tragedy can join the life on the shore and become a flower pot, a cupboard, a bird feeder, a garden fence, a ladder. Some even evolve into works of art. I used a duralite from the floorboards of a boat washed ashore as a base for the paintings I was going to make! The traces left by time; the textures of the tree that had been eroded and damaged by sea water; became the elements, the components of my paintings.

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Passepartout Duo

AYVALIK

Ağustos August 2024

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Gate 27'de geçirdiğimiz süre, sesin sudaki olasılıkları üzerine odaklanmış bir araştırma dönemi oldu. Saha kayıtları için dört hidrofon kullanarak Ayvalık'ın dört bir yanındaki su manzarasının akustiğine dair farklı bir bakış açısı kazanma şansımız oldu. Genel çerçevede su olarak kabul edilen şey, bize kendilerini sadece gözlerle değil kulaklarla da gösterebilen çeşitli mikro dünyaları gizler. Özellikle Astrida Neimanis'in su ve iklim adaleti ile ilgili yazılarından ilham aldık.

Bu araştırmayı, sınırlar, kontrol ve iletişim bağlamında bizim için özellikle ilginç bir konu olan radyo yayını ve geçici yayın istasyonları kurma olasılıklarına olan ilgimizle birleştirdik. Araştırmamızın bir bölümü, sudaki taşınabilir bir FM vericisini karadaki bir FM alıcısıyla eşleştirebilecek devrelerin tasarlanmasına yönelikti.

Su ile kara arasında yaşayan ve bu ikisini metaforik olarak birbirine bağlayan nesneler olarak şamandıraları, tasarımlarını ve kullanımlarını incelemekle özellikle ilgilendik. Şamandıraların denizcilik hayatında zaten DIY (kendin-yap) yaklaşımlarla kullanıldığını fark etmek oldukça ilginçti. Tasarımlarını ve kullanım alanlarını daha da geliştirmeye yönelik denemeler yapmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz; özellikle bir enstalasyon ya da performans formatı üzerinden deniz üzerinde yaşamının deneyimini farklı kitlelere ulaştırabilecek bir potansiyele görüyoruz.

The time spent at Gate 27 has been a focused period of research on the possibilities of sound in water. Through the use of four hydrophones for field recordings, we had the chance to gain a different perspective on the acoustics of the waterscape all around Ayvalık. What is generically considered water, hides a variety of microworlds that can reveal themselves to us not only through the eyes, but through the ears too. We were particularly inspired by the writings of Astrida Neimanis related to water and climate justice.

We paired this research with an interest in radio transmission and the possibilities of creating temporary broadcast stations, a topic particularly interesting to us in a context of borders, control, and communication. Part of our research was related to the designing of possible circuits that could allow us to pair a portable FM transmitter from the water to an FM receiver on land.

We have been particularly interested in studying buoys, their design and their use, as objects that live in between the water and the land, and that metaphorically connect the two. We found it fascinating to notice how buoys are already items of DIY approaches in everyday life on the sea, and we feel like there is space for further experimentation with their design and use for an installation or performance format that could bring the experience of living on the sea to other audiences.

Abigail Reynolds

İSTANBUL

Eylül September 2024

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

2024'ün Eylül ayı, Gate 27'de benim dönemimdi. Birbirine zıt iki durum bana kendimi çok şanslı hissettiriyor: Burak [Mert Çiloğlugil] ve Ceren [Sak], hafta içi günlerde bir inziva sakinliğinde çalışabilmem için beni yalnız bıraktılar, ama her hafta sonu da İstanbul'un en hareketli açılış partilerine götürdüler.

Konuk programından çok fazla eser üretmiş olarak ayrıldım; bunların çoğunu planlamış olsam da bir yandan Gate 27'nin bahçesinde fark ettiğim doğal süreçlere de karşılık verme fırsatım oldu. Yağmur suyu, sıcak güneşin etkisiyle terasa yerleştirilen uzun masanın üzerinden çok hızlı hareket eden yuvarlak desenler hâlinde buharlaşıyordu. Bunu bir gün boyunca timelapse (zaman atlamalı) olarak çektim ve süreç içinde bunun bir sanat eserine dönüşeceğini eminim. Gate 27'deki tek başına olma hâli, bana sanat yapmanın ideal koşulunu sağlıyor gibi görünüyor; hep tetikte ama rahat olmak.

Gate 27'de Boğaz'a bakan geniş teraslarda gölgede çalışmak için de mükemmel bir zamandı. Yerel bir dükkândan tebeşir aldım ve tuzlu suyun akışını göz önünde bulundurarak cam ve çelikten büyük heykeller için tasarımlar çizdim. İki deniz arasında bir geçiş yolu olan Boğaz, oldukça çalkantılıydı. Bu, St Ives'daki evimin-atölyemin gördüğü Atlas Okyanusu'ndan çok farklı. Burak beni yakınlardaki olağanüstü bir cam atölyesi olan

The month of September 2024 was mine at Gate 27, Yeniköy. I felt blessed by a duality: Burak [Mert Çiloğlugil] and Ceren [Sak] left me alone to work all week in the tranquillity of seclusion, but took me out to the lavish Istanbul opening parties every weekend.

I left [the residency] having made so much work—most of which I had planned—but I also had time to respond to natural processes I noticed in the gardens of Gate 27. Rainwater evaporates off the long table on the terrace in rounded patterns that move so fast in the hot sun. I filmed it on timelapse over a day, and I'm sure this will become an artwork in time. The solitude at Gate 27 really facilitates what I believe to be the ideal condition for making art-alert but relaxed.

It was a perfect time to work in the shade on the wide terraces at Gate 27, overlooking the Bosphorus. I bought some chalk at the local shop and drew designs for large sculptures in glass and steel, considering the flow of saltwater. The Bosphorus is very turbulent as a passageway between two seas—so different from the Atlantic, which my home studio overlooks in St Ives. Burak drove me the short distance to the extraordinary glass atelier, Cam Ocağı Vakfı [The Glass Furnace Foundation], not forgetting to stop on the return for kebab at the best place in Istanbul.

Cam Ocağı Vakfı'na götürdü ve dönüş yolunda İstanbul'daki en iyi kebabçıya uğramayı da unutmadı.

Bizans takviminin 1 Eylül'de başladığını tesadüfen keşfettikten sonra, 3 Eylül sabahında eve giren ve terasa düşen ilk gün ışığını kaydettim. Yaratılış'a göre bu, Tanrı'nın kuru toprağı [karayı] yarattığı gün. Günün ilk ışınlarını altın varakla kaydettim -bu yavaş bir süreçti- ve altın kaplı şekiller Gate 27'de kaldı. Mart ayında, güneş ışınlarıyla yeniden tam olarak hizalanacaklar.

Gate 27'ye, evin sakin güzelliğinde son derece verimli ve keyifli bir ay geçirmeme olanak tanıdığı için derinden minnettarım. Bu gerçekten bir ayrıcalıktı. Daha önce yalnızca bana ait beyaz mermer bir banyom hiç olmamıştı- ve bir daha da olmayacak. Son bir şey daha! Eğer Gate 27'ye katılırsanız, son hafta keşfettiğim Yeniköy Kitapçısı / Café'sini kaçırmayın. Hem manzara hem de kitap değişikliği yapmak için harika bir mekân.

Having discovered that the Byzantine calendar began on September 1st—serendipitously—I recorded the first sunlight into the house and onto the terrace at dawn on September 3rd. According to Genesis, this is the day on which God created dry land. I recorded the first moment of the sunbeams in gold leaf—a slow process—and the gilded shapes remain at Gate 27. In March, they will once again align exactly with the sunbeams.

I am deeply grateful to Gate 27 for an extraordinarily fruitful and enjoyable month in the quiet beauty of the villa. It was such a privilege. I have never had a white marble bathroom all to myself before—and never will again. Oh, and one last thing: if you join Gate 27, do not miss the Yeniköy bookshop café. I did not discover it until the final week, and it is a great spot—just for a change of view/books.

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Röportajlar Interviews

Röportajlar, Gate 27'nin geliştirdiği iř birliklerinden faydalanan konuklar ve iř birliğinde yer alan kurumlar arasındaki değiş-tokuşa ışık tutmak, Gate 27'nin paydaşlar arasında yarattığı etki ve faydayı okuyucuya sunmak için hazırlandı.

The interviews were prepared to shed light on the exchange between the residents, who benefit from the collaborations developed by Gate 27, and the institutions involved in the cooperation to present to the reader the impact and benefit that Gate 27 creates among the stakeholders.

Hazırlayanlar / Prepared by

Beral Madra

Sanat Danışmanı / Artistic Advisor

Burak Mert ilođlugil

Direktör / Director

Damla Yalçın

Beral Madra

İş birliğiyle / In collaboration with

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Sanat kariyerinize resim eğitimiyle başladınız, daha sonra tekstil alanında yapıt ürettiniz, şimdi de biyolojik-ekolojik bir alanda üretim yapıyorsunuz. Bu alanlar arasındaki ilişkileri neden ve nasıl kuruyorsunuz?

Sanat kariyerime resim eğitimiyle adım attım ve zamanla fark ettim ki, sanatsal ifademde vurgulamak istediğim kavramsal çerçeve resimle değil nakış tekniğiyle belirginleşiyordu. Çalışmalarım çocukluk, bellek ve mekân üzerine şekillenirken kendi içlerinde üretim aşamasında farklılık gösteriyor. Üretim süreçlerimde yaptığım yeni yüzey denemeleri beni tekstil alanına çekti. Tekstil yüksek lisansım sırasında da biyomateriyalleri keşfetme fırsatı buldum.

Biyomateriyallerle tanışmam, özellikle SCOBY ve mantarlarla kurduğum ilişkiyi besledi. Kendimi bir yüzey araştırmacısı olarak tanımlayabilirim. Bu süreç, sadece tekstilde değil aynı zamanda biyolojik-ekolojik alanda da üretim yapma isteğimi doğurdu. Yazdığım tez, sürdürülebilirlik perspektifinden tekstil ve sanat alanında kullanılan biyomateriyallerin önemine odaklanıyor.

Bu deneyimler, üretimlerimi disiplinler arası bir perspektifle zenginleştirdi. Multidisipliner bir sanatçı olarak resim, tekstil ve biyolojik-ekolojik alanlar arasında köprüler kurmanın, yeni ve özgün bir ifade biçimi yaratmamın önemini kavradım.

You started your art career with painting, then produced works in textiles, and now you are making art in a biological-ecological field. Why and how do you establish the relationships between these fields?

I started my artistic career with a painting education. Over time, I realized that the conceptual framework I wanted to emphasize in my creative expression was becoming clearer through embroidery techniques, not painting. While my works are shaped by childhood, memory, and space, they differ in production. The new surface experiments I made in my production processes drew me to the field of textiles. During my master's degree in textiles, I had the opportunity to explore biomaterials.

My introduction to biomaterials has particularly nurtured my relationship with SCOBY and fungi. I can define myself as a surface researcher. This process has expanded my interest beyond textiles to encompass the biological-ecological field. My thesis focuses on the importance of biomaterials used in textiles and art from a sustainability perspective.

These experiences enriched my productions with an interdisciplinary perspective. As a multidisciplinary artist, I realized the importance of building bridges between painting, textiles, and

Üretimlerimde doğayla, ekolojiyle kurduğum bu denge, sadece estetik bir tercih değil aynı zamanda bir sorumluluk duygusuyla da şekilleniyor.

Ürettiğiniz yapıtların üretim süreçlerini açıklar mısınız?

Projede ilgilendiğim biyomateriyal olan SCOBY'nin açılımı Bakteri ve Mayaların Semiyotik Kolonisi anlamına gelen Symbiotic Colony of Bacterias and Yeasts. Adından da anlaşılacağı üzere bakteri ve mayalardan oluşuyor. Şeker ve çayı yeni bir yüzey üretmek için fermente ederek kullandığım bu malzeme, gerekli koşullar sağlandığında 2-3 hafta içerisinde sıvı yüzeyinde istediğim kalınlığa gelerek büyüme süreçlerini tamamlıyor. Bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem dengesi önemli. Ben de bu malzemenin sınırlarını zorlayarak farklı üretim şekillerini araştırıp deniyorum.

Projenin çıkış noktasında üretim pratiğimde önemli yer tutan mekân ile kurduğum ilişki var. Mekânın boş bir kap olarak algılanamayacağını düşünüyorum. Mekânın öznesi olan birey varsa, mekânı algılayabiliyor ve hissedebiliyorsa o zaman mekândan söz edebiliriz. Burada mekânın duyumsanması, özünde dolaysız bir beden duygusunda kendini ortaya koyuyor ve sadece görsel olarak algılanmasından çok, tüm duyuyla hissedilmesi anlamına geliyor. Bu durumda insanın duyularıyla mekânı algılaması ve mekâna yayılması ile organizmanın (SCOBY) bulunduğu mekâna yayılması fiziksel anlamda yakınlık gösteriyor. Bu doğrultuda yaşam alanlarımın krokilerinden yapmış olduğum kaplar içerisinde büyüttüğüm SCOBY'ler yeni bir projenin başlangıcı oldu.

Bu organizma, bulunduğu kabın şeklini alarak üremenin yanında, kullanılan çayın rengini de alıyor. Her seferinde farklı bitki çayları kullanarak yeni bir fermentasyon süreci oluşturuyorum. SCOBY istediğim kalınlığa ulaştığında ise kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra deri benzeri bir yapıya dönüşen materyalin yüzeyine doku ve boyut kazandırmak için nakış da uygulayabiliyorum.

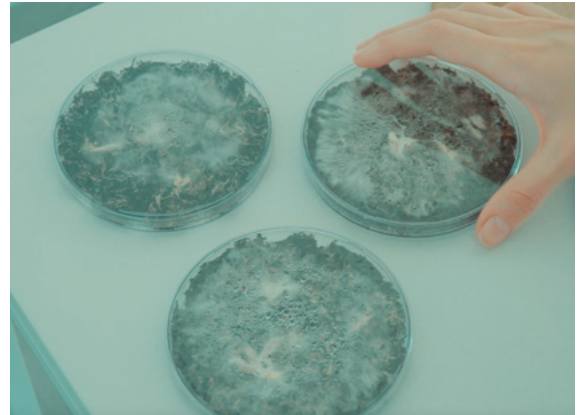
biological-ecological fields and creating a new and original form of expression. This balance I establish with nature and ecology in my productions is shaped not only by an esthetic preference but also by a deep sense of responsibility.

Can you explain the production processes of the works you produce?

SCOBY, short for Symbiotic Colony of Bacteria and Yeasts, is the biomaterial I am interested in during the project. As the name suggests, it consists of bacteria and yeasts. This material, which I use by fermenting sugar and tea to produce a new surface, completes its growth process by reaching the thickness I want on the liquid surface within 2-3 weeks when the necessary conditions are provided. The balance of temperature and humidity in the environment is essential. I am pushing the limits of this material and researching and experimenting with different ways of production.

The project's starting point is my relationship with space, which holds significant importance in my practice. I believe that we cannot perceive space as an empty container. We can talk about the space when experienced by an individual who actively senses and engages with it. Here, the sensation of space manifests itself in a direct sense of the body, meaning that it is felt with all the senses rather than being perceived only visually. In this case, the human's perception of space with his/her senses and its diffusion into space and the organism's (SCOBY's) diffusion into its space are physically similar. In this direction, the SCOBYs that I grew in the containers I made from the sketches of my living spaces became the beginning of a new project.

This organism not only adapts its shape to the container it inhabits but also takes the tea color used. With each fermentation process, I experiment using various herbal teas. Once the SCOBY reaches the desired thickness, I allow it to dry. After drying, the material turns into a leather-like structure, and I can also apply embroidery to give texture and

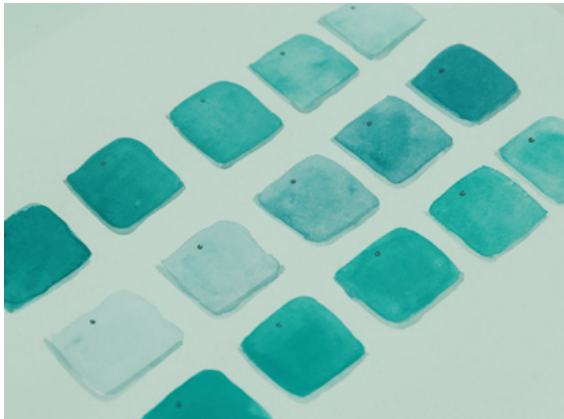

Görseller, Yavuz Civelek'in izniyle. / All images courtesy of Yavuz Civelek.

Farklı üretim ve ifade ihtiyaçlarıma esneklik gösteren özelliklerinin olması, bu malzemenin gelecekte birçok alanda kullanıma potansiyelini yansıtıyor. Biyomalzemelerin sanat alanındaki deneysel kullanımlarının yavaş da olsa farkındalık yaratarak gelecek kullanımlar için yaratıcı fikirler önerdiğini ve alanın güncel kalmasına katkıda bulunduğunu düşünüyorum.

Gate 27, daha önce başladığınız bu biyosanat çalışması için size nasıl bir olanak sundu?

İlk olarak üretim alanı sağlayıp, daha büyük ölçeklerde ve miktarda SCOBY üretme vesile oldu. Hayatımın bu döneminde uzun zamandır üzerine çalıştığım projeye odaklanma fırsatı yakaladım. Yaptığım araştırmalarla yeni reçeteler çıkartmış oldum. Aynı zamanda teknik anlamda projeyi desteklemesi adına gitmiş olduğum Sabancı Üniversitesi'nde disiplinler arası bir şekilde çalışma fırsatı yakaladım ve bu çalışma biçiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Nur Mustafaoglu ve öğrencilerine SCOBY malzemesini nasıl bu alana taşıyabileceğimizi ya da içerisinde yer alan bakteri ve mayalara nasıl müdahale edebileceğimizi sordum ve çeşitli deneysel çalışmalar yaptık. Kısa sürede birçok deneme yaptık. Birçoğu başarısız da olsa bana yeni kapılar açtı ve projenin ilerleyen süreçlerine ışık tuttu. Bu süreçte laboratuvar ortamında gerçekleştirdiğim çalışmalar ve öğrendiğim yeni teknikler bundan sonraki çalışmalarımda kendini hissettirecek.

dimension to the surface.

The flexibility of this material for different production and expression needs reflects its potential to be used in many fields in the future. I believe that the experimental use of biomaterials in art raises awareness, albeit slowly, suggests creative ideas for future uses, and contributes to keeping the field up-to-date.

How did Gate 27 provide you an opportunity for this bio-art work you had already started?

Firstly, it provided me with a production space and enabled me to produce SCOBY on larger scales and quantities. This allowed me to dedicate focused time to a long-term project I had been working on in this period of my life. With my research, I have come up with new recipes. At the same time, I had the opportunity to work in an interdisciplinary way at Sabancı University, where I went to get support for the project technically, and I realized once again how important this way of working is. I asked Sabancı University Faculty of Engineering and Natural Sciences Faculty member Nur Mustafaoglu and her students how we could move the SCOBY material to this area or intervene with the bacteria and yeasts in it. And we did various experimental studies. We did many experiments in a short time. Even though many of them failed, they opened new doors for me and shed light on the project's further processes. In this process, the studies I carried out in the laboratory environment and the new techniques I learned will make themselves felt in my future work.

Görseller, Yavuz Civelek'in izniyle. / All images courtesy of Yavuz Civelek.

Bir yandan da sanat alanında yer alan birçok kişiyle görüşme, tanışma fırsatı yakaladım. Sponsor olan ORTA firmasını tanıma ve üretim alanlarını ziyaret etme şansım oldu. Türkiye'de üretim yapan bu firmanın diğer tekstil firmalarına göre işleyiş ve sürdürülebilirlik politikaları beni etkiledi. Konuk sürecim için ayırdıkları üretim bütçesi sayesinde benim de daha önce üretmediğim büyüklükte bir iş yapmamı sağladılar.

On the other hand, I had the opportunity to meet and get to know many people in the field of art. I got to know the sponsoring company, ORTA, and visited their production spaces. I was particularly impressed by the operation and sustainability policies of this company, which operates in Turkey, compared to other textile companies. Thanks to the production budget they allocated for my residency process, they enabled me to produce a work of a

Gate 27 için gerçekleştirdiğiniz bu çok teknikli yerleştirmenin özellikleri nedir?

Bir etkileşim ve deneyim yeri olarak mekân ve insanın arasındaki ilişkiyi anlamamızı sağlıyor. Bu doğrultuda mekân içerisinde mekân kurguladığım bu çalışma Gate 27'nin benim gözümdeki krokisi üzerinden şekillendi. Oluşturduğum konstrüksiyonun parçaları binanın öğelerinden de izler taşıyor. Halihazırda insanın mekân ile kurduğu ilişkiyi organizmaların kurduğu ilişki üzerinden sorguluyorum. Dolayısıyla süreç içinde, yaşadığım alanın krokisi üzerinden ilerlemenin daha doğru olacağını hissettim. Yerleştirmenin duvarlarını oluşturan kumaş bölümü SCOPY ile kolaj yaparak bir araya getirdim. Böylelikle farklı iki malzemenin bir aradalığını ve geçirgenliğini göstermeye çalıştım. ORTA'nın üretiminden arta kalan kumaşları kullandım. Bir başka duvarda ise kare biçimde ürettiğim SCOPY mantarlarından renk kartelası oluşturdum. Renkleri elde etmek için fermentasyon sıvısında farklı bitki çayları kullandım. Tüm süreçte tamamen organik malzemeleri kullanmaya özen gösterdim. Son olarak yerleştirme içerisinde yer alan masaya, kullandığım malzemenin saydamlığını vurgulamak için bir aydınlatma öğesi yerleştirdim. Üretimde kullandığım çayları petri kapları içine yerleştirdim ve farklı biçimlerde olan kurumuş SCOPY örnekleriyle birlikte masa üzerinde izleyicinin malzemeyi keşfetmesi için konumlandırımdı. Tasarımsal ve sanatsal öğeler barındıran bu çalışmamda konaklama sürecimde gerçekleştirdiğim araştırma sürecini yansıtabildiğim bir yerleştirme yapmaya çalıştım.

Bu çalışmalarınızın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sizin gibi biyosanat üretimi yapan sanatçılarla iletişiminiz var mı; bu alanda nasıl bir altyapı gerekiyor?

Disiplinler arası çalışmalar ve sektörde daha çok sahiplenilen sürdürülebilirlik uygulamalarının, ayrıca çevre bilincinin artması ve doğanın korunmasına olan gerekliliğin farkındalığıyla birlikte biyoteknoloji, günümüzde birçok sektör için ana odak noktası haline geldi. "Yeni Materyal" araştırmaları kapsamında biyolojik temelli malzemelerin, doğada çözünebilme, etik üretim gibi özellikleriyle güncel sorunlara gelecekçi çözümler sunacağını düşünüyorum. Bu bağlamda günümüzdeki biyo-temelli sanat ve tasarım çalışmaları çevre ve doğayı ele alıp farkındalık yaratarak yeni düşünme biçimlerine yol açıyor.

Sanat alanında biyomalzeme kullanımının artması, sanatçılara organik ve yaşayan formlar yaratma fırsatı sunuyor. Dolayısıyla geleceğe odaklanan ve sürdürülebilir bir dünyaya gönderme yapan yeni ve deneysel sanat pratiklerini teşvik ediyor.

Türkiye'de biyosanat üzerine yapılan çok fazla çalışmaya denk gelmedim fakat tanıdığım ve takip ettiğim sanatçılar mevcut. Yapılan çalışmalarla

size that I had not produced before.

What are the characteristics of this multi-technique installation you realized for Gate 27?

As a space for interaction and experience, it allows us to understand the relationship between space and people. In this direction, this work, in which I construct a space within a space, was inspired and shaped by the sketch of Gate 27 in my eyes. The parts of the construction I created also bear traces of the elements of the building. I am currently questioning the relationship between human beings and space through the relationship between organisms. Therefore, I felt it would be more accurate to proceed through the layout of the space I lived in during the process. I brought together the fabric section that forms the installation's walls by making a collage with SCOPY. In this way, I tried to show the coexistence and permeability of two different materials. I used the fabrics left over from ORTA's production. On another wall, I created a color chart from SCOPY mushrooms that I produced in square form. I used different herbal teas in the fermentation liquid to obtain the colors. Throughout the whole process, I remained committed to employing entirely organic materials. Finally, I arranged Petri dishes containing the herbal teas used in production alongside dried SCOPY samples in diverse forms, inviting viewers to explore and engage with the materiality of the installation firsthand. In this work, which contains design and artistic elements, I tried to make an installation in which I could reflect on the research process I carried out during my stay.

How do you perceive the future of these works? Do you communicate with artists who produce bio-art like yourself? What sort of infrastructure is necessary in this field?

Biotechnology has become the main focus for many sectors today, with interdisciplinary studies and sustainability practices being more embraced in the sector. There is also increased environmental awareness and the need to protect nature. Within the "New Material" research scope, I believe that bio-based materials will offer future solutions to current problems with their properties, such as biodegradability and ethical production. In this context, today's bio-based art and design works address the environment and nature, creating awareness and leading to new ways of thinking.

The increasing use of biomaterials in art allows artists to create organic and living forms. Therefore, it encourages new and experimental art practices focusing on the future and referring to a sustainable world.

I have not come across many works on bio-art in Turkey, but there are artists I know and follow. I think that biomaterials will find more place in the future of art, that the experimental results of

biyomateriyallerin sanatın geleceğinde daha fazla yer bulacağını, tasarım ve sanatın deneysel sonuçlarının karşılıklı olarak yenilikçi yaklaşımlarla birbirlerine ilham vereceğini, sanatçıların ve izleyicilerin doğayla daha derin bir ilişki kurmasında ve çevresel sorunlara daha fazla duyarlılık göstermesinde etkili olacağını düşünüyorum.

Akademilerde verilen eğitimlerin bölümler arası olmasını ya da biyosanat gibi biyomateriyallerin araştırıldığı ve bunu sanat veya tasarım alanına taşımada yol gösteren bölümlerin açılmasını umuyorum. Disiplinler arası çalışmaların artmasıyla, alandaki potansiyellerin, birçok farklı disiplinden sanatçı ve tasarımcı tarafından giderek daha fazla keşfedileceğini düşünüyorum. Dönüşüm süreçleri, endüstri ve tedarik zinciri farklı düzeylerde karmaşıklığa sahip olduğundan, dönüşümün zaman alacağını öngörebiliriz. Dolayısıyla, biyomateriyallerin hem sanat hem de ticaret dünyasında daha fazla benimsenmesi için çeşitli sektörel ve ekonomik faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Tasarımcılar, sanatçılar, ORTA gibi bazı bilinçli üretici firmalar ve dünya markaları bu yöndeki yaklaşımları daha fazla ele aldığında küresel bir farkındalık oluşacaktır.

Gelecek nesiller için daha insan odaklı, sürdürülebilir bir yaşam sağlanabilmesi, daha akıllı tasarımlar yapabilme yeteneğimize, kaynakları daha verimli kullanabilmemize, sürdürülebilir üretim süreçleri oluşturma kapasitemize ve güçlü bir tüketici bilinci kazanmamıza dayanıyor. Tüm bunları gerçekleştirebilmek için en kritik faktörün, yapılan yenilikçi çalışmaların ışığıyla düşünce tarzımızı değiştirmek olduğunu düşünüyorum.

design and art will mutually inspire each other with innovative approaches, and that it will be effective in helping artists and viewers establish a deeper relationship with nature and show more sensitivity to environmental problems.

I also hope that the training provided in academies will be interdepartmental or that departments such as biosciences will be opened where biomaterials can be researched and used in art and design. With the increase in interdisciplinary studies, I think that artists and designers will increasingly explore the potential in the field from many different disciplines. We can foresee that the transformation will take time, as the transformation processes, industry, and supply chain have different levels of complexity. Therefore, various sectoral and economic factors must be considered for biomaterials to be adopted in both the art and commercial worlds. When designers, artists, and several conscious manufacturers such as ORTA and global brands take more of an approach in this direction, an international awareness could be created.

Ensuring a more human-oriented, sustainable life for future generations depends on our ability to design more innovative, use resources more efficiently, create sustainable production processes, and gain strong consumer awareness. I believe that the most critical factor in achieving all of this is to change the way we think in the light of innovative work.

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Sebla Önder

ORTA

Burak Mert Çiloğlugil

Gate 27'nin İstanbul'daki yerleşkesinde 2025 Mart ayında konuk ettiğimiz Damla Yalçın, 70 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe denim kumaşı üretimi alanında faaliyetlerini sürdüren ORTA'nın desteğiyle ağırlanmıştı. Gate 27'nin sanat, bilim ve endüstrinin kesişim noktalarını keşfetme misyonu doğrultusunda yürütülen proje, ORTA'nın sürdürülebilirlik alanındaki kapsamlı yatırımları doğrultusunda gerçekleştirdiği etki ölçüm çalışmalarına da atıfta bulunuyor. Damla Yalçın'ın büyük ölçekli mekâna özgü yerleştirmesi Yaşayan Mekânlar'ın gösterimiyle tamamlanan iş birliği kapsamında, ORTA'nın Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Müdürü Neslihan Sebla Önder'le bir röportaj gerçekleştirdik.

Görsel, Sebla Önder'in izniyle./ Image courtesy of Sebla Önder.

Öncelikle sizi tanımak isterim. Ne kadar süredir ORTA'da çalışıyorsunuz ve sürdürülebilirlik alanına olan ilginiz ne zaman başladı?

Kimya mühendisiyim. Lisans eğitimim ardından Kanada'da Yenilenebilir Enerji Mühendisliği ve Politikaları üzerine bir yüksek lisans yaptım ve sürdürülebilirlikle aslında bu program sayesinde tanıştım. Bir sürdürülebilirlik danışmanlığı firmasında farklı alan ve sektörlerde deneyim kazandıktan sonra güzel bir fırsatla Orta Anadolu'ya geçiş yaptım ve 7 yıldır bu ailenin bir parçasıyım. Bugün Orta Anadolu'da Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü görevini yürütüyorum.

Tekstil sektörü uzun zamandır sürdürülebilirlik alanında çalışan kişiler ve aktivistler tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Sorun sizce gerçekten sektörün kendisinde mi yoksa kaynak kullanımı ve çevre kirliliği gibi konularda başka etkenler de önemli bir rol oynuyor mu?

Üretim yapan hiçbir organizasyonun ve hatta genellikle göz ardı edilse de hizmet sektöründe

In March 2025, we hosted Damla Yalçın at Gate 27's Istanbul premises with the support of ORTA, a textile company that has been producing denim fabrics for over 70 years. Aligned with Gate 27's mission to explore the intersections of art, science, and industry, the project also references ORTA's extensive sustainability investments and ongoing impact measurement efforts. The collaboration culminated in the presentation of Yalçın's large-scale, site-specific installation Living Spaces. As part of this collaboration, we interviewed with Neslihan Sebla Önder, ORTA's Marketing and Sustainability Manager.

To start, I would love to get to know you better. How long have you been at ORTA, and when did your interest in sustainability begin?

I am a chemical engineer. After completing my undergraduate studies, I pursued a master's degree in Renewable Energy Engineering and Policy in Canada, which is how I was first introduced to the field of sustainability. Following that, I gained experience across various sectors while working at a sustainability consulting firm. Later, a great opportunity led me to join Orta Anadolu, and I have been part of this family for the past seven years. Today, I work as the Marketing and Sustainability Manager at Orta Anadolu.

Sustainability experts and activists have long criticized the fashion industry. In your opinion, is the problem within the industry itself, or do other factors, such as resource usage and environmental pollution, also play a significant role?

We cannot say that any manufacturing organization — or even service providers, although often overlooked — are entirely “innocent” when it comes to sustainability. All entities that consume

faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere hiçbir kurumun sürdürülebilirlik konusunda “ak kaşık” olduğunu söyleyemeyiz. Enerji ve/veya hammadde tüketen tüm kurumların ve hatta nefes alan/veren ve sürekli tüketim halinde olan insanlığın muazzam bir çevresel etkisi var. Moda sektörü, özellikle de denim segmenti çok uzun süredir eleştiri yağmuruna tutuluyor. Bunun tabii ki haklı sebepleri var. Aşırı su ve kimyasal kullanımı, kontrolsüz kirli su deşarjı, yönetilemeyen stoklar ve ne yazık ki dağları aşan giysi atıkları gibi gözle görülür sorunların yanı sıra; petrol bazlı elyafların yoğun kullanımı, sorumlu olmayan tarım yöntemleriyle yetiştirilen pamuk gibi doğal elyafların yarattığı çevresel etkiler de bu eleştirileri besliyor. Öte yandan, adil olmayan çalışma ve yaşam koşulları, çocuk işçiliği, sendikal hakların kısıtlanması gibi sosyal problemler de bu tutumun bir diğer haklı gerekçesi. Sorun sektörün sadece kendisinde değil; aslında hammadde üreticisinden nihai ürün tüketicisine kadar tüm değer zincirine yayılmış hâlde. Her geçen gün bilinçsizce artan talep ve bu talebe yine sorumsuzca cevap vermeye çalışan marka ve üreticiler sebebiyle tekstil sektörü bugün bu noktaya geldi. Bugün ise bizler gerek gönüllü olarak gerek yasal düzenlemeler sebebiyle tüm bu hataları düzeltmek üzere bir gayret içerisindeyiz.

ORTA olarak sürdürülebilirlik çalışmalarınız kapsamında hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğiniz? Bununla birlikte gelecekte bu alanda daha etkin çalışmalarda bulunmak için planlarınız varsa paylaşabilir misiniz?

Amacımız öncelikle yüksek kalitede, dayanıklı, fiziksel ve duygusal bağ kurabildiğiniz uzun ömürlü hatta ömürlerce kullanabileceğiniz ürünler üretmek. Denim, doğası gereği dayanıklı ve giyen kişiyle karakter kazanan bir kumaş. Biz bu ilkeyi hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu kaliteyi sorumlu üretim teknikleri ve inovasyonlarla müşterilerimize sunmak bizim görevimiz. Operasyonlarımızı adil yaşam hakkından toplu sözleşme özgürlüğüne, geri dönüştürülebilir elyaf kullanımından güvenli kimyasal kullanımına birçok uygulamayla yönetiyoruz. Enerji, su ve kimyasal tüketimi hem sektörümüzün hem de bizlerin “sıcak noktası”, yani özellikle çevresel etkimizin ana kaynağı. Bizler de bu etkiyi en aza indirmek adına enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, az su tüketen süreçler, güvenli kimyasal kullanımı, atık azaltımı gibi birçok proje yürütmekteyiz. Bu yolculukta tedarik zincirimizdeki ve bizden sonraki süreçlerdeki etkileri de göz önünde bulundurarak bütüncül çözümler üretiyoruz. Rejeneratif tarım yöntemleriyle yetişen pamuk, sorumlu tarım teknikleriyle yetişen kenevir ve keten elyafı, doğal boyar maddeler, geri dönüştürülmüş elyaflar gibi hammaddeler ile konfeksiyon tarafında daha az kimyasal ve su tüketimi sağlayacak teknolojilere uygun ürünler geliştiriyor, ürünlerin yaşam sonunda geri dönüştürülebilmesine odaklanarak malzeme döngüsünün devamlılığını sağlayıcı projeler yürütüyoruz.

energy and/or raw materials, and even humanity itself, constantly breathing, consuming, and producing waste, have a significant environmental impact. The fashion industry, particularly the denim segment, has been heavily criticized for a long time — and with good reason. In addition to visible problems such as excessive use of water and chemicals, uncontrolled discharge of polluted water, unmanageable stock, and, unfortunately, mountains of clothing waste, the heavy use of petroleum-based fibers and the environmental impact of natural fibers like cotton grown through irresponsible agricultural practices also fuel these criticisms. Moreover, social issues such as unfair working and living conditions, child labor, and restrictions on union rights further justify these criticisms. The problem lies not only within the industry itself but across the entire value chain — from raw material producers to end consumers. The ever-growing, often unconscious demand, and the irresponsible responses from brands and manufacturers have brought the textile industry to this point. Today, we are working to correct these mistakes, both through voluntary efforts and in response to legal regulations.

What activities are you undertaking as part of ORTA's sustainability efforts? Additionally, if you have plans to be more active in this area in the future, could you share them with us?

Our primary goal is to produce high-quality, durable products that you can connect with—both physically and emotionally—and use for many years, even a lifetime. Denim, by nature, is a resilient fabric that develops character with the wearer, and we never lose sight of this. It's our responsibility to deliver this quality through responsible production techniques and continuous innovation. We manage our operations with a broad approach, embracing everything from fair wages and collective bargaining rights to the use of recyclable fibers and safe chemicals. Energy, water, and chemical consumption are key “hot spots” for both our industry and our operations—primary drivers of environmental impact. To reduce this, we run various projects focused on energy efficiency, renewable energy, water-saving processes, safe chemical use, and waste reduction. Our approach is holistic—we look not only at our own processes but also at the broader supply chain and post-consumer stages. We are developing products using raw materials like cotton grown with regenerative methods, hemp and linen cultivated responsibly, natural dyes, and recycled fibers. We also invest in technologies that reduce water and chemical use during manufacturing, and we work on solutions to keep materials in circulation by making products recyclable at the end of their life cycle.

I remember our first meeting, and the impression you left on me was that your team is not only highly aware of environmental issues but

Sizinle yaptığım ilk görüşmeyi hatırlıyorum. Bende bıraktığınız izlenim ekip olarak sadece çevresel konularda değil aynı zamanda kültür ve sanat üretimleri hakkında çok farkındalık sahibi olduğunuzdu. Bir de sizden Gate 27'yle nasıl bir araya geldiğinizi, bu iş birliği fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve bu ortaklık aracılığıyla neler gerçekleştirmek istediğinizi dinlemek isterim.

ORTA'nın DNA taşlarını Sanat, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik oluşturuyor. Moda sektörüne hizmet eden bir şirket olduğunuzda, sanat aslında bir parçanız oluyor. Bizler sanatı biyolojide, ekolojide, sistemlerde ve yaşamın kendisinde görüyoruz. Geleceğin de sanat, bilim ve teknoloji arasında köprü görevi görebilen sanatçılar tarafından şekilleneceğine inanıyoruz. Yıllar boyu özellikle Anadolu dokuma sanatını destekleyen iş birliklerimiz oldu. Yenileyici bir dünya için çözüm ve bakış açılarıyla tanışmamız ise 2019 yılında desteklediğimiz uluslararası Biodesign Challenge (BDC) programıyla gerçekleşti. Endüstriyel sistemlere doğadan ilham alarak biyolojik çözümler üretmeyi amaçlayan bu projede, mikroplastik kirliliği sorununa enzimlerle çözüm üreten Avustralya RMIT Üniversitesi'nden ENZER projesine ödül verdik. BDC projesinin ardından, oradaki sevgili arkadaşlarımız bizi Gate 27'yle bir araya getirdi ve birlikte güzel bir program tasarladık. Kurguladığımız bu program kapsamında da konvansiyonel sistemlerin dışında düşünen; bireyi, toplumu, doğayı ve endüstriyi kapsayan yenileyici, adil ve yaratıcı ilhamların peşine düştük.

also of cultural and artistic productions. I would also love to hear how you came together with Gate 27, how the idea for this collaboration came about, and what you hoped to achieve through this partnership.

The DNA pillars of ORTA are Art, Technology, and Sustainability. When you are a company serving the fashion industry, art becomes an inherent part of what you do. We see art in biology, ecology, systems, and in life itself. We believe that the future will be shaped by artists who can bridge the gap between art, science, and technology. Over the years, we have had several collaborations, particularly in support of Anatolian textile arts. Our introduction to solutions and perspectives for a regenerative world came through our support for the international Biodesign Challenge (BDC) program in 2019. Through our support to the Challenge, which aims to find biological solutions to industrial systems by drawing inspiration from nature, we awarded the ENZER project from Australia's RMIT University, which addresses the issue of microplastic pollution using enzymes. Following the BDC project, our dear friends from the project introduced us to Gate 27, and we designed a wonderful program together. Through this collaboration, we pursued regenerative, fair, and creative inspirations that consider the individual, society, nature, and industry, thinking beyond conventional systems.

Görsel, Sebla Önder'in izniyle./ Image courtesy of Sebla Önder.

Damla Yalçın'ın SCOBY'ler kullanarak hazırladığı projesini davet ederken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz? Bu proje sonucunda hedeflediğiniz etkiyi elde edebildiğinizi düşünüyor musunuz?

2019 yılındaki BDC maceramızla biyomühendislik çözümlerine olan ilgimiz önemli ölçüde artmıştı. Tabii ki kâr amacı güden bir şirket olarak, bu projeden önce hep sanayileşen çözümler peşindeydik. Gate 27'yle gerçekleştirdiğimiz projede ise, bu ilgimizi sanatla birleştirmek bizlere bambaşka kapılar açtı. Damla'nın tekstil ürünleriyle çalışıyor olması ve bu ürünleri yeni ilgi alanımız olan SCOBY ve benzeri organizmalarla bir esere dönüştürme fikri bizleri cezbedti. Hedefimiz, ürünümüzden çok fazla sapmadan, biyoloji ve doğadan ilham alarak denimin güzelliğini ve potansiyelini vurgulayan bir eser yaratmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz.

What criteria did you consider when inviting Damla Yalçın's project, which she created using SCOBYs? Do you think you have achieved the impact you were aiming for with this project?

Our interest in bioengineering solutions significantly increased after our 2019 BDC adventure. As a company with profit-driven goals, we had always pursued industrial solutions before this project. However, in our collaboration with Gate 27, combining this interest with art opened entirely new doors for us. Damla's work with textile products and the idea of transforming these products into an artwork by working with SCOBYs and similar organisms, which became our new area of interest, captivated us. Our goal was to highlight the beauty and potential of denim by creating a piece inspired by biology and nature, without straying too far from our product. We believe we have achieved this.

Görsel, Sebla Önder'in izniyle./ Image courtesy of Sebla Önder.

Gate 27'de sanat, bilim ve endüstrinin kesişim noktalarını araştıran projelerin yer almasını önemsiyoruz. Farklı disiplinlerin iş yapış şekillerinden ve bakış açılarından faydalanarak, sürdürülebilir bir dünya inşa etme yolunda katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Damla'yla bu süreci geçirmek sizin için nasıl bir deneyimdi? Süreci içinde hangi paylaşımlarda bulunabildiniz? Karşılıklı olarak herhangi bir farkındalık oluştuğunu düşünüyor musunuz?

Gate 27 ailesi ve Damla'yla çok keyifli bir süreç geçirdik. Damla'nın proje sürecinde kendimizi ve ürünlerimizi anlatma ve yerinde gösterme fırsatımız oldu. Damla tüm program boyunca

At Gate 27, we value projects that explore the intersection of art, science, and industry. By benefiting from different disciplines' working methods and perspectives, we believe we contribute to creating a sustainable world. How was the experience of going through this process with Damla? What insights were you able to share throughout the process? Do you think any mutual awareness was created during this collaboration?

We had a wonderful process with the Gate 27 family and Damla. During her project, we had the opportunity to introduce ourselves and our products and showcase them in person. Damla was very engaged with our processes and products

süreçlerimizle ve ürünlerimizle çok ilgiliydi. Üretimdeki arkadaşlarla vakit geçirme, onlarla fikir alışverişi yapma ve kendini anlatma şansı buldu. Bizler de doğadan ilham alan alternatif malzemeler ve potansiyelleriyle tanışmış olduk. Kesinlikle ilham dolu bir süreçti. Projenin ardından ise Gate 27 ve Damla sayesinde yepyeni bir ortama dahil olduk. Adımızı hiç bilmeyen insanlara denimin güzelliğini anlatma şansı yakaladık. Bizler kendimizi hiçbir zaman konvansiyonel bir kumaş üreticisi olarak görmedik ve bu iş birliğiyle de bunu pekiştirdiğimizi düşünüyorum.

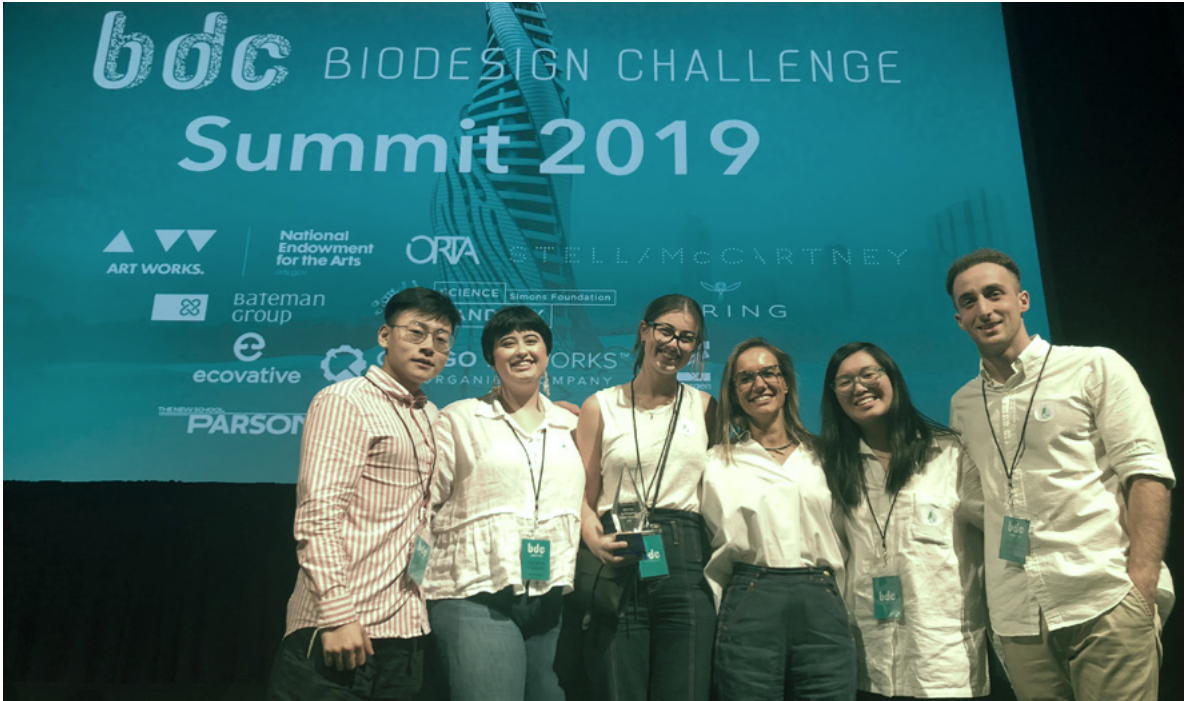
Son olarak, sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için okuyucularımıza bir mesajınız var mı? Tüketiciler olarak neler yapabilirsiniz veya nelere dikkat edebiliriz?

Söylenebilecek klişe çok ama kendi ürünümüz özelinde şunu söyleyebilirim: denim yaşlandıkça ve kullanıldıkça güzelleşen bir ürün. Hareketlerinize ve alışkanlıklarınıza şekil ve renk alması onun en doğal özelliği. O nedenle siz giydikçe güzelleşmesine izin verin ve ona zaman tanıyın. Unutmayın ki trendler kendini tekrar eder. Bugün giydiğiniz o favori Jean, ileride çocuğunuzun da favorisi olabilir. O nedenle onlara iyi bakın.

throughout the entire program. She had the chance to spend time with our colleagues in production, exchange ideas with them, and present her own thoughts. We also had the opportunity to get acquainted with alternative materials and their potential, inspired by nature. It was definitely an inspiring process. After the project, thanks to Gate 27 and Damla, we became part of a completely new environment, and we had the chance to share the beauty of denim with people who had never heard of our name before. We have never seen ourselves as a conventional fabric manufacturer, and I believe this collaboration has reinforced that belief.

Finally, do you have a message for our readers on building a sustainable world? As consumers, what can we do, or what should we pay attention to?

There are many clichés one could say, but speaking specifically about our product, denim is a material that gets more beautiful with age and wear. Its most natural feature is how it takes on shape and color through your movements and habits. So let it evolve as you wear it—give it time. And remember, trends always come back. Your favorite pair of jeans today might just become your child's favorite one day. So, take good care of them.

Görsel, Sebla Önder'in izniyle./ Image courtesy of Sebla Önder.

İdil Kemaloğlu

Burak Mert Çiloğlugil

Görsel, Burak Mert Çiloğlugil'in izniyle. / Image courtesy of Burak Mert Çiloğlugil.

Gate 27'nin 2024 yılı programının bir konsepti/ teması olsaydı bu kesinlikle bilim odaklı projeler yılı olurdu. Elif Çak, projesi kapsamında nörobilim ve gastrofizik alanlarından faydalandı ve sofralarda kullandığımız sunum öğelerine yeni tasarım önerileri getirerek, tükettiğimiz besinlerin duyarımızı nasıl daha çok tetikleyebileceğini araştırdı. Damla Yalçın'ın projesiyse biyolojik bir yapı olan kombu çayı mayasını (SCOBY) tekstil malzemeleriyle bir araya getirerek tekstil üretiminde biyomalzemelerin kullanımını araştırdı. Mimarlık eğitimi alan İdil Kemaloğlu'ysa, mantar ve yosunların bir araya getirerek oluşturduğu likenlerin şehir yapılanmaları için nasıl ilham kaynağı olabileceğini araştırdı. Bir projeye ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlamak her zaman kolay değil. Süreç içerisinde yaşanan çeşitli aksilikler, önemli kişilere ulaşmadaki güçlük, konunun tercih ettiği konumun imkânları gibi faktörler, süreci önemli derece etkiliyor. Ancak İdil Kemaloğlu'nun projesi, birbiri ardına gelen olumlu haberlerle güzel bir ivme kazandı. Projeyi hem sanatçıdan dinlemek hem de onun bu süreçte yaşadıklarına ışık tutmak istedim.

Mimarlık eğitimi Politecnico di Milano'dan sonra École Nationale Supérieure d'Architecture'de sürdürdün. İkisi de alanında öne çıkan, isim yapmış kurumlar. Bu kadar yoğun bir eğitimden sonra sanata nasıl yöneldiğini merak ediyorum. Senin ilgini çeken ne oldu?

If Gate 27's 2024 program had a unifying theme, it would undoubtedly be a focus on science-driven projects. As part of her project, Elif Çak drew on neuroscience and gastrophysics to propose new design ideas for table settings, exploring how the food we consume can more intensely stimulate our senses. Damla Yalçın, on the other hand, investigated the use of biomaterials in textile production by combining SCOBY—the symbiotic culture of bacteria and yeast used to make kombucha—with textile materials. Trained in architecture, İdil Kemaloğlu examined how lichens—organisms formed through the symbiosis of fungi and algae—could inspire new approaches to urban structuring. Supporting a project is not always easy. Challenges such as unexpected setbacks, difficulty reaching key individuals, and the limitations of the chosen location can all significantly affect the process. However, İdil Kemaloğlu's project found positive momentum through a series of fortunate developments. I wanted to both hear about the project directly from the artist and shed light on her experiences throughout this journey.

After studying at Politecnico di Milano, you pursued your architectural education at the École Nationale Supérieure d'Architecture—both highly regarded and well-established institutions in their field. I wonder how you turned to art after such an intensive education. What attracted your interest?

Mimarlık, “öncesi” ve “sonrası” arasında bir dönüm noktasıydı benim için. Bir bahane ya da oyun... Görmek, yer değiştirmek, keşfetmek ve öğrenmek için.

İlginç ilk kez çekildiğini hatırladığım an, ortaokul yıllarıma dayanıyor: Kapağı sütlü bisküvi kokan bir bisküvi kutusu (*Mary Biscuit* – Stefano Giovannoni). Annemin Güzelbahçe'deki peyzaj ofisinde oyun oynadığım yıllarda küçük bir kitap almıştım. Sinyor Alessi'yi ve hayalperestlerini anlatan bir kitaptı bu. Sayfaları, yaratıcılarına ve onların tasarımlarına ayrılmıştı. Hepsisi mimardı. Tasarlamışlardı. Tasarım, mimarların alanıydı. Mimar tasarımcıydı, ancak tasarımcı mimar değildi. Mimar, aynı zamanda bir sanatçı ve mühendisti. Bir konuyu her açıdan ele alır, makinenin kalıbından kullanıcının ona günün hangi saatinde ihtiyaç duyacağına kadar her detayı düşünürdü.

Mimarlık eğitimimde Politecnico di Milano bana mühendisliği, ENSA Lyon ise poeziğini öğretti.

Sonrası ise, sınırları olmayan bir alanda yaratmak... Olasılıkları keşfetmek ve kendi koyduğum kurallar çerçevesinde en doğru ifadeyi bulmaktır.

Architecture was a turning point for me – a threshold between the “before” and “after.” An excuse or a game... to see, to change places, to discover and learn.

The first time I remember something truly capturing my attention dates back to middle school: a biscuit tin with a lid that smelled like milky cookies (*Mary Biscuit* – Stefano Giovannoni). During the years I spent playing in my mother's landscaping office in Güzelbahçe, I picked up a small book. It was about Signor Alessi and his dreamers. Each page was dedicated to the creators and their designs. They were all architects. They had designed. Design belonged to architects. An architect was a designer, but a designer was not necessarily an architect. An architect was also an artist and an engineer – someone who approached a subject from every angle and thought of everything, from the machine's mold to the time of day the user might need it.

Politecnico di Milano taught me engineering during my architectural education, while ENSA Lyon taught me its poetics.

The next step was about creating in a field without boundaries... To explore the possibilities and find the most accurate expression within the framework of rules I set for myself.

Görseller, Yavuz Civelek'in izniyle. / All images courtesy of Yavuz Civelek.

Mimarlık ve benimsediğin sanat anlayışı arasında nasıl bir bağ var? Sanat üretimlerindeki metodolojinin mimari çizim yöntemlerinden yoğun bir şekilde beslendiğini görüyorum. Senin bakış açısından başka hangi kesişimler mevcut? Beslendiğin veya faydalandığın başka disiplinler var mı?

Bilimin sanata olan izdüşüm noktalarını keşfederek ekolojik dinamikler ve mekânsal

What is the connection between architecture and your understanding of art? I have noticed that architectural drawing techniques deeply influence the methodology behind your artistic production. What other intersections are there from your point of view? Are there any other disciplines that you draw from or benefit from in your work?

By exploring the points where science projects

deneyimi derinleştiriyor, mevcut paradigmaları disiplinler arası diyaloglarla sorguluyor ve bu çerçevede yenilikçi yaklaşımlar geliştiriyorum.

Le Corbusier, *Modulor* adlı kitabında sanatla bilim arasındaki bu ilişkiyi şu şekilde tanımlar:

« *La nature est mathématique, les chefs-d'œuvre de l'art sont en consonance avec la nature; ils expriment les lois de la nature et ils s'en servent. Par conséquent, l'œuvre d'art est mathématique, et le savant peut lui appliquer l'implacable raisonnement et les formules impeccables. L'artiste, lui, est un médium infiniment, extraordinairement sensible; il ressent, discerne la nature et il la traduit dans ses créations à lui* »

Le Corbusier, *Modulor*

“Doğa matematikseldir, sanatın başyapıtları doğayla uyum içindedir; doğanın yasalarını ifade ederler ve onlardan faydalanırlar. Bu nedenle, sanat eseri matematikseldir ve bilim insanı ona amansız akıl yürütmeyi ve kusursuz formülleri uygulayabilir. Sanatçı ise son derece, olağanüstü derecede hassas bir medyumdur; doğayı hisseder, algılar ve onu kendi yaratımlarında ifade eder.”

— Le Corbusier, *Modulor*

onto art, I deepen ecological dynamics and spatial experience, question existing paradigms through interdisciplinary dialogues, and develop innovative approaches within this framework.

In *Modulor*, Le Corbusier describes the relationship between art and science as follows:

« *La nature est mathématique, les chefs-d'œuvre de l'art sont en consonance avec la nature; ils expriment les lois de la nature et ils s'en servent. Par conséquent, l'œuvre d'art est mathématique, et le savant peut lui appliquer l'implacable raisonnement et les formules impeccables. L'artiste, lui, est un médium infiniment, extraordinairement sensible; il ressent, discerne la nature et il la traduit dans ses créations à lui* »

Le Corbusier, *Modulor*

“Nature is mathematical; the masterpieces of art are in harmony with nature. They express the laws of nature and make use of them. Therefore, a work of art is mathematical, and the scientist can apply relentless reasoning and flawless formulas to it. On the other hand, the artist is an infinitely, extraordinarily sensitive medium; they perceive and discern nature, and translate it into their creations.”

— Le Corbusier, *Modulor*

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Gate 27'de odaklandığın *Ubiquitous* isimli projeni ilk okuduğumda Gate 27'nin misyonunu gerçekleştirebilmek adına bize açabileceği olasılıklar karşısında oldukça heyecanlanmıştım. Sürece çok kararlı ve net bir şekilde başladın. Kimlerle tanışmak istediğin, hangi konularda destek istediğin ve araştırma sürecinde nelere ihtiyaç duyacağın gibi konular çok açıldı. Dürüst olmak gerekirse bana da verimli bir çalışma alanı

When I first read about your project, *Ubiquitous*, which you focused on during your time at Gate 27, I was genuinely excited by its possibilities to fulfil Gate 27's mission. You started the process with remarkable clarity and determination. It was clear who you wanted to meet, what kind of support you sought, and what you would need during your research phase. To be honest, you also created a productive space for me to work

açmış oldun. Bize nasıl bir süreç geçirdiğini, konuk sürecin boyunca neler yaptığını anlatabilir misin?

Bu projeyi, doğal sistemlere uyarlanabilir bir metodoloji olarak geliştirdim. Likenler, Ayvalık'ın coğrafi yapısı ve araştırmak istediğim konular arasındaki paralellikleri kurabilmek adına, Ayvalık'a gelmeden önce Sabancı Üniversitesi'nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri'yle Sanat ve Sosyal Bilimler fakültelerindeki akademisyenleri ve araştırma konularını inceledim.

Gate 27'nin sağladığı ortam ve yönlendirmeleriniz, çalışma alanımın genişlemesinde önemli bir rol oynadı. Özellikle Kordsa ve SUNUM'la (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve onların geri bildirimleri, yeni fikirlerin ve eserlerin ortaya çıkmasına ilham verdi.

Ayvalık'taki bir aylık sürecin sonunda, açık atölye günü düzenledik. Konuk programı süresince bilim insanlarıyla gerçekleştirdiğim görüşmeleri,

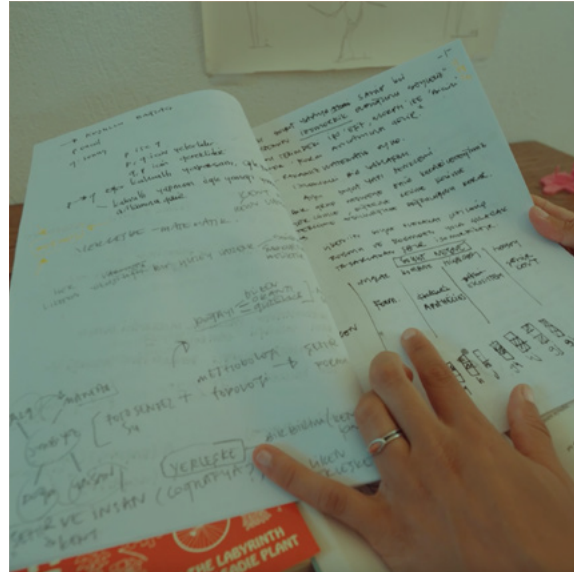

within. Could you tell us about your process and what you did during your residency?

I developed this project as a methodology adaptable to natural systems. To establish parallels between lichens, the geographical structure of Ayvalık, and the topics I wanted to explore, I studied the academic staff and research areas of the Faculty of Engineering and Natural Sciences and Arts and Social Sciences faculties before coming to Ayvalık.

The environment and guidance provided by Gate 27 played a significant role in expanding my field of work. Particularly, the discussions and feedback from Kordsa and SUNUM (Sabancı University Nanotechnology Research and Application Center) inspired new ideas and the creation of new works.

At the end of the one-month period in Ayvalık, we organised an open workshop day. During the residency, I continuously recorded my interviews with scientists, my drawings, ideas, and research notes. I gathered all this content and turned it into

Görseller, Yavuz Civelek'in izniyle. / All images courtesy of Yavuz Civelek.

çizimlerimi, fikirlerimi ve araştırma notlarımı sürekli olarak kaydettim. Tüm bu içerikleri bir araya getirerek, 16 Temmuz - 26 Ağustos arasındaki süreci belgeleyen bir kitaba dönüştürdüm.

Bu netlik karşısında bazı sürprizler de yaşadığını umuyorum. Süreç içerisinde karşılaştığın ve seni de heyecanlandıran neler oldu? Bu tesadüfler projeye nasıl bir katkıda bulundu?

Sanat pratiğimde bilimsel araştırmalardan yararlanıyor, bilimin sunduğu verileri ve olasılıkları sanatsal süreçlerime entegre ediyorum. Sanat ve bilim arasındaki iş birlikleri keşif sürecime yeni

a book documenting the process between July 16 and August 26.

With this clarity, I hope you also came across some surprises along the way. What were some of the things that excited you during the process? How did these serendipities contribute to the project?

In my artistic practice, I draw from scientific research, integrating the data and possibilities offered by science into my creative processes. Collaborations between art and science bring new perspectives to my process of discovery, while many

perspektifler kazandırırken, bilim insanları için olağan olan birçok olgu benim için hem yeni bir bilgi kaynağı hem de ilham kaynağı haline geliyor. Önemli olan, bilimsel verileri sanat aracılığıyla yorumlayarak aralarındaki bağı görünür kılmak ve bu etkileşimden doğan yeni olasılıkları keşfetmek.

İlk olarak moleküler ve yapısal biyoloji alanında çalışmalar yürüten **Zehra Sayers**'la iletişime geçtik. Likenler, biyoidikatör olarak hava kalitesinin önemli göstergelerinden biri. Bu nedenle, likenlerin yapısını inceleyerek oluşturduğum şehir modelindeki yapılaşmalara, likenlerin içerdiği metallerin bulunduğu minerallerin formlarını yansıtmayı hedefledim.

Bu sürecin bir bölümünü geçtiğimiz günlerde ChatGPT'yi kullanarak deneyimledim. Paris'te bulunan bir liken örneğinin zaman içinde biriktirmiş olabileceği metalleri belirledim ve bu metalleri içeren kristal yapıların tanımlanmasını sağladım. Daha sonra bu verileri şehir modeline entegre ederek, yapıları kristal formlarına paralel şekilde yeniden düzenlemesini istedim.

Zehra Sayers, likenlerin kütle ölçümünü yapmayı önerdi. Bu yöntem, yalnızca bilimsel bir analiz aracı olarak değil, aynı zamanda çocuklarla birlikte gerçekleştirilebilecek eğitici bir deney olarak da değerlendirildi. Kütle ölçümünü gerçekleştirme fırsatımız olmadı, ancak elde edilecek verilerin projedeki temsiliyeti üzerine düşündüm. Bu ölçüm, şehir modelinde popülasyonu temsil eden önemli bir göstere olabildi.

phenomena that are ordinary for scientists become both a new source of knowledge and inspiration for me. The key is to interpret scientific data through art, making the connection between them visible, and to explore the new possibilities that emerge from this interaction.

We first contacted **Zehra Sayers**, who works in molecular and structural biology. Lichens are important bioindicators of air quality. Therefore, by analyzing the structure of lichens, I aimed to match the forms of minerals containing metals in lichens to the constructions in the city model I created.

I recently experienced part of this process using ChatGPT. I identified the metals that a lichen sample in Paris may have accumulated over time and facilitated the identification of crystal structures containing these metals. I then integrated this data into the city model, requesting the structures be rearranged to align with the crystal forms.

Zehra Sayers suggested conducting a mass measurement of the lichens. This method was considered not only as a scientific analytical tool but also as an educational experiment that could be carried out with children. Although we did not have the opportunity to perform the mass measurement, I thought about the representation of the data that could be obtained in the project. This measurement could have been a vital indicator representing the population in the city model.

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

Sanat pratiğimde tesadüflerin ve keşiflerin rolü büyük. Zeytin ağacıyla likenler arasındaki ilişkiyi araştırırken, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun dizelerine rastladım. Bu süreçte Burcu Saner'le yaptığımız görüşmede, kendisi zeytin ağacı kabuğuyla polimerleri birleştirerek yeni bir üç boyutlu baskı materyali elde edebileceğimizi belirtti. Günümüzde birçok organik malzemeden filament üretmek

Coincidences and discoveries play a significant role in my artistic practice. While researching the relationship between olive trees and lichens, I came across a verse by Bedri Rahmi Eyüboğlu. During a discussion with Burcu Saner in this process, she suggested that we could combine olive tree bark with polymers to create a new 3D printing material. Nowadays, it is possible to produce filaments

mümkün, ancak teknik sınırlamalar nedeniyle likenlerden filament oluşturulmıyor. Öte yandan, zeytin ağacı kabuğu, likenlerin ekosistem içindeki adaptasyon süreçlerinde kritik bir unsur olarak görülüyor ve bu bağlamda projemin konseptine doğrudan bir karşılık buluyor.

SUNUM'a yaptığımız ziyaret, projemin farklı bir boyut kazanmasını sağladı. İlk etapta likenlerin mikroskopik görüntülerini almak istiyordum, ancak likenlerin biyoküler mikroskopla incelendiğini öğrendiğimde bu fikri bir süreliğine rafa kaldırmıştım. SUNUM ekibine projeyi aktardıktan sonra, likenlerden enerji üretme potansiyeli üzerine tartıştık ve Ayvalık'tan getirilen liken örneklerinin SEM (Scanning Electron Microscope) görüntüleri çekildi. Bu görüntüler, sadece yüzeyde görünür olanı değil, aynı zamanda görünmeyen yapıları da açığa çıkardı. Böylece, görünürlüğün sınırlarını irdeleyen ve soyutlama yoluyla yeniden yaratım sürecine dair önemli bir görsel referans ortaya çıktı.

Ubiquitous adlı projen, mantar ve yosunların bir araya gelerek oluşturduğu liken formlarını biyomimikriden (biyo-taklit) faydalanarak şehir tasarımlarına dönüştürmeye odaklanıyor. Doğa her zaman sanatın bir parçası oldu; ressamlar, fotoğrafçılar, medya sanatçıları işlerinde doğayı sıklıkla kullanıyor. Biyomimikrinin yöntem olarak sanat içinde doğayı kullanmaktan bir farkı var mı? Nerede ayrışıyor?

Janine Benyus, 1997 yılında "bios" (yaşam) ve "mimesis" (taklit) kelimelerinden türetilen biyomimikriyi, doğanın mühendisliğini kullanarak dünyanın en acil sorunlarını çözmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı amaçlayan yeni bir bilim dalı olarak tanıttı.

Biyomimikri, doğanın modellerini, sistemlerini, oluşum süreçlerini ve unsurlarını inceleyerek bunlardan ya doğrudan taklit yoluyla ya da yaratıcı ilham alarak faydalanan, problem çözmeye yönelik yenilikçi bir yaklaşım. Biyomimikri, doğanın işleyişini anlamaktan ve bu fonksiyonları tekrar etmekten geçiyor. Özellikle mimari ve mühendislik alanlarında oldukça etkili bir yöntem. Sanattaysa biyomimikriyle doğa arasındaki temel fark,

from many organic materials, but due to technical limitations, filaments cannot be made from lichens. On the other hand, olive tree bark is seen as a critical element in the adaptation processes of lichens within their ecosystem, and in this context, it directly aligns with the concept of my project.

Our visit to SUNUM added a new dimension to my project. Initially, I wanted to capture microscopic images of the lichens, but when I learned that lichens are typically examined under a binocular microscope, I put that idea on hold for a while. After explaining the project to the SUNUM team, we discussed the potential of generating energy from lichens, and SEM (Scanning Electron Microscope) images of lichen samples brought from Ayvalık were taken. These images revealed not only what is visible on the surface, but also invisible structures. In doing so, an essential visual reference emerged that explored the limits of visibility and the process of re-creation through abstraction.

Your project *Ubiquitous* focuses on using biomimicry to transform the forms of lichens, created by fungi and mosses, into urban designs. Nature has always been a part of art; painters, photographers, and media artists often incorporate nature into their works. Does biomimicry differ from using nature in art as a method? Where does the difference lie?

In 1997, Janine Benyus introduced biomimicry, derived from the words "bios" (life) and "mimesis" (imitation), as a new branch of science that aims to solve the world's most urgent problems and create a sustainable future using nature's engineering.

Biomimicry is an innovative approach to problem-solving that draws inspiration from nature's models, systems, formation processes, and elements, either through direct imitation or creative inspiration. Biomimicry involves understanding the workings of nature and replicating its functions. It is particularly effective in fields such as architecture and engineering. In art, however, the fundamental difference between biomimicry and nature lies in functionality and experimental creation. This mindset offered me the opportunity to reinterpret

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

işlevsellikle deneysel yaratım alanıdır. Bu düşünce biçimi, bana şehir tasarımı doğanın ölçeğini mimari ilkeler doğrultusunda yeniden yorumlama ve doğal işlevleri dönüştürerek yeni bir şehir formu keşfetme imkânı sundu. Bu süreci **biyomimetik kentleşme** olarak adlandırıyorum.

Şu anda Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde sanat alanında tezimi yazmaktayım. Tezim, mimari ve bilimin entegrasyonunu ele alarak şu temel soruyu soruyor: *Sanat, doğanın zekâsını eyleme geçirilebilir iç görümlere dönüştürmek için nasıl bir katalizör görevi görebilir ve nihayetinde biyomimetik kentleşmeye dair dönüştürücü bir anlayışı nasıl teşvik edebilir?*

Sol LeWitt, Donald Judd gibi kavramsal sanatçılar özellikle geometrik formları çözümlyerek / yapılarını bozarak çeşitli medyumlarda işler üretti. Bu işlerin senin bugün benimsediğin sanat üretiminde bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar likenlerin organik formlarını kullansan da tasarımlarını yaparken matematik ve geometriden faydalanmayı sürdürüyorsun. Üretimlerin ilk kavramsal sanat örneklerinden izler taşıyor mu?

Evet, kavramsal sanatın izlerini taşıyor. *Ubiquitous* projem de dahil olmak üzere işlerim, bir fikirler bütünü olarak farklı kavramları içinde barındırıyor. Sol LeWitt ve Donald Judd gibi kavramsal sanatçılar, geometrik formların yapısını çözümlyerek veya bozarak yeni mekânsal düzenlemeler yaratırken, ben de doğadaki formları matematiksel ve geometrik ilkelerle yeniden ele alıyorum.

Ubiquitous'ta olduğu gibi, işlerim belirli bir estetik kaygı gütmüyor; göze hitap etmeye veya uzun bir metinle kendini açıklamaya çalışmıyor. Bunun yerine organik sistemleri yorumlarken onların içkin

the scale of nature in urban design through architectural principles and to explore a new form of the city by transforming natural functions. I refer to this process as **biomimetic urbanization**.

I am currently writing my thesis in the field of art at the University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne. My thesis addresses the integration of architecture and science, asking the fundamental question: *How can art act as a catalyst to translate the intelligence of nature into actionable insights and ultimately promote a transformative understanding of biomimetic urbanisation?*

Conceptual artists like Sol LeWitt and Donald Judd produced works in various media, particularly by analyzing geometric forms and deconstructing their structures. I believe these works have influenced the artistic production you embrace today. Although you use the organic forms of lichens, you continue to draw on mathematics and geometry in your designs. Do your creations bear traces of early conceptual art examples?

Yes, my work does carry traces of conceptual art. My works, including the *Ubiquitous* project, encompass a collection of ideas and integrate various concepts. Just as conceptual artists like Sol LeWitt and Donald Judd created new spatial arrangements by analyzing or deconstructing the structure of geometric forms, I re-examine natural forms using mathematical and geometric principles.

As with *Ubiquitous*, my work does not pursue a particular esthetic concern; it does not try to appeal to the eye or explain itself in a long text. Instead, I interpret organic systems and investigate their inherent logic through their own structural

Görsel, Yavuz Civelek'in izniyle. / Image courtesy of Yavuz Civelek.

mantığını, kendi yapısal dinamikleri üzerinden araştırıyorum. Araştırma çizgilerimi tekil eserler olarak ele alıyor ve bunların süperpozisyonunu yaratıyorum. Sürecin kendisi nihai üründen bağımsız olarak bir anlam taşıyor.

Son olarak Gate 27'deki konuk sürecini tamamladığında bu projenin nereye doğru evrildiğini merak ediyorum. Gelecekteki planların neler?

Gate 27 Ayvalık sürecinde geliştirilen proje, Akdeniz coğrafyasına uyumlu ve Ayvalık ekosisteminin bir yansıması olan bir kent formuna şekil verdi. **2025 Venedik Mimarlık Bienali'nin "Intelligens. Natural and Artificial"** temasıyla doğrudan bağlantılı olan bu çalışma, yaratılan kent formunun belirli bir kesitine çeşitli fonksiyonlar kazandırarak mekânsal bir deneyim sunan yenilikçi bir ekolojik ve yapısal araştırma niteliği taşıyor. Bilim insanlarının danışmanlığında ve peyzaj mimarlarından oluşan ekibimle birlikte Venedik bienali **Türkiye Pavyonu** için yapılan açık çağrıya katıldık ancak açık çağrının Türkiye jürisi projeyi yeterli görmedi.

Bienalin küratörü **Carlo Ratti**, projenin doğanın zekâsı ve biyomimikriyle kurduğu doğrudan ilişkiden etkilenecek çalışmayı "Space for Ideas" sergisi için küratöryal ekibiyle paylaştı. Açık çağrıların teslim tarihinden sonra projeye gösterilen bu ilgi, değerlendirme sürecine alınmasını sağladı. Öncesinde Türkiye Pavyonu için tasarlanmış olması nedeniyle "Space for Ideas" sergisinde yer alması uygun görülmedi.

Gate 27 sürecinde ortaya çıkan projenin, mimar ve mühendis **Profesör Carlo Ratti**'nin ilgisini çekmesi, tüm bu olumsuzlukların yanında benim için önemli bir gelişme oldu.

Şu anda, bu mekânsal deneyimi genel ve genç kitleye yönelik bir açık hava müzesi olarak yeniden ele alıyor; likenleri, zeytin ağaçlarını ve kent formunu biyomimikri perspektifiyle, güncel ekolojik kavramlarla yeniden kurguluyorum.

Gelecek planlarım arasında, bu araştırmayı disiplinler arası iş birlikleriyle genişleterek ekolojik sistemlerin kentsel tasarım süreçlerine entegrasyonunu araştırmak ve bu doğrultuda yeni mekânsal deneyimler geliştirmek yer alıyor.

dynamics. I treat my lines of enquiry as singular artefacts and create a superposition of them. The process itself has meaning independent of the final product.

Finally, now that you have completed your residency at Gate 27, I'm curious to know how this project has evolved. What are your future plans?

The project, developed during the Gate 27 Ayvalık process, has shaped an urban form compatible with the Mediterranean geography and reflects the Ayvalık ecosystem. Directly connected to the theme **"Intelligens. Natural and Artificial"** of the **2025 Venice Architecture Biennale**, this work represents an innovative ecological and structural research that offers spatial experience by giving various functions to a specific section of the created urban form. Under the guidance of scientists and with my team of landscape architects, we participated in the open call for the **Pavilion of Turkey** at the Venice Biennale. However, the Turkish jury of the open call did not deem the project sufficient.

The biennale curator, **Carlo Ratti**, was impressed by the project's direct relationship with the intelligence of nature and biomimicry. He shared the work with his curatorial team for the "Space for Ideas" exhibition. Interest in the project after the open call deadline led to its inclusion in the evaluation process. However, as it was previously designed for the Turkey Pavilion, it was considered inappropriate to be included in the "Space for Ideas" exhibition.

Despite all the setbacks, the fact that the project that emerged during the Gate 27 process caught the attention of architect and engineer **Professor Carlo Ratti** was a significant development for me.

Currently, I am revisiting this spatial experience as an open-air museum aimed at a general and young audience. I am reimagining lichens, olive trees, and the urban form from a biomimicry perspective, incorporating contemporary ecological concepts.

Among my plans is to expand this research through interdisciplinary collaborations, exploring the integration of ecological systems into urban design processes and, in this context, developing new spatial experiences.

Levent Kahraman

Burak Mert Çiloğlugil

Gate 27, 2020 yılından bu yana Ayvalık'taki faaliyetlerini sürdürüyor. Mayıs-Eylül döneminde konuklarını ağırlayan bu mekân, Ayvalık'ın her yıl gelişen kültür-sanat ortamına katkıda bulunmanın yanı sıra, bölgede yer alan diğer kültür ve eğitim kurumlarıyla da etkileşim kuruyor. 2024 yılının Temmuz ayında Ayvalık'taki mekânımızda ağırladığımız İdil Kemaloğlu, likenlerden yola çıkarak hazırladığı projesi kapsamında Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde bir etkinlik gerçekleştirdi. Yaz okulu kapsamında programa katılan çocuklarla birlikte bir atölye düzenleyen Kemaloğlu'nun bu süreci, bilimsel eğitimin çocuklara sanatla nasıl aktarılabilmesine dair önemli ipuçları taşıyor. Bu bağlamda okulun yöneticisi Levent Kahraman'la yaptığımız söyleşi de, sanatın bilimsel öğrenmeye nasıl entegre edilebileceğine dair değerli içgörüler sunuyor.

Görsel, Levent Kahraman'ın izniyle.
Image courtesy of Levent Kahraman.

Sizi tanıyarak başlayalım. Ne kadar süredir Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde görev alıyorsunuz?

Aslında benim Sabancı Topluluğu'yla tanışmam, içinde yer aldığım ve yönetiminde uzun yıllar görev yaptığım Başka Bir Okul Mümkün Derneği'nin (BBOM) 2014 yılında Sabancı Vakfı tarafından 5. dönem "Fark Yaratan" seçilmesi ile başladı. Fark Yaratanlar programı boyunca düzenlenen eğitim, atölye ve programların birçoğuna derneği temsilen katıldım ve bu sayede Sabancı Vakfı aracılığıyla Sabancı Topluluğu'nu yakından tanıma şansını buldum. Halen hem BBOM Derneğinde hem de BBOM Ayvalık Eğitim Kooperatifi'nde aktif bir gönüllü olarak görev yapıyorum. Şu an yürütmekte olduğum görevimin de bu hikâyeye güçlü bir bağlantısı var. Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sorumlusu olarak Aralık 2022'den beri görev yapıyorum. Ancak bu görev öncesi de atölyede hem BBOM Ayvalık Kooperatifi olarak hem de Necmi Komili Okul Aile Birliği şapkalılarıyla gönüllü olarak etkinlikler, eğitimler ve

Since 2020, Gate 27 has been continuing its activities in Ayvalık. Hosting residents between May and September, the space not only contributes to Ayvalık's growing cultural and artistic scene each year but also fosters connections with other cultural and educational institutions in the region. In July 2024, we welcomed İdil Kemaloğlu to our space in Ayvalık. As part of her project inspired by lichens, she held a workshop at Sabancı University Küçükköy Creative Technologies Workshop in Ayvalık, working with children attending the university's summer school program. Her approach offered valuable insights into how art can communicate scientific education to children. In this context, our interview with the head

of the school, Levent Kahraman, provides further perspectives on how art can be integrated into scientific learning.

Let's start by getting to know you. How long have you been working at the Sabancı University Küçükköy Creative Technologies Workshop?

My connection with the Sabancı Group began in 2014, when Another School is Possible Association (BBOM), an organization I have been part of and served on the board for many years, was selected as a "Changemaker" in the 5th cycle of the program. I represented BBOM in many of the program's trainings, workshops, and events, allowing me to know the Sabancı community closely. I still actively volunteer with both the BBOM Association and BBOM Ayvalık Educational Cooperative. This journey directly connects to my current role—since December 2022, I have been working as the Coordinator of the Küçükköy Creative Technologies Workshop at Sabancı University. Even before that, I had been closely involved with the workshop since its founding in July 2019, organizing events and trainings as a volunteer through BBOM Ayvalık and the Necmi Komili School Parent Association. In 2023, this long-standing collaboration became a professional one.

Görsel, Levent Kahraman'ın izniyle. / Image courtesy of Levent Kahraman.

organizasyonlar düzenliyordum. Atölye'yle olan bu ilişkilerim, kuruluş tarihi olan Temmuz 2019'dan beri sürüyordu. 2023 yılı itibarıyla bu iş birliği profesyonel olarak devam etmeye başladı.

Atölye'nin kuruluş hikâyesinden biraz bahseder misiniz? Çalışmalarınızda özellikle odaklandığınız bir alan var mı?

Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nin hikâyesi, üniversitenin ilk mezunlarından Dr. Özge Akbulut'un Ayvalık Küçükköy'e yaptığı bir ziyarette, şu an atölye binası olan köyün eski okul binasını görmesi ve bu alanı projelendirerek sayın Güler Sabancı Hanım'a sunmasıyla başlıyor. Projeyi çok beğenen Güler Hanım, kendi fonuyla binayı ve alanı restore ederek Sabancı Üniversitesi'ne devrediyor. Atölyenin açılışı Temmuz 2019 yılında yapılıyor ve tüm yıl boyunca faaliyet gösteren bir merkez olarak kullanılıyor.

Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde öncelikli olarak 7-17 yaş arası çocuklara ve gençlere teknoloji ve tasarım temelli eğitimler ile İngilizce eğitimi de veriyoruz. Atölyemizde eğitim faaliyetleri dışında beş dönümlük bahçede yer alan sahnemizde özellikle bahar ve yaz dönemlerinde açık hava konserleri, şenlikler ve tiyatro gösterileri de düzenliyoruz. Üç yıldır bölgede gerçekleştirilen Teferiç Şenliği, Zeytin Hasat Festivali, Ayvalık Film Festivali ve Ayvalık Gökyüzü Gözlem Şenliği gibi şenlik ve festivallere de ev sahipliği yapıyoruz. 2024 yılında yaklaşık 3300 kişiye yüz yüze eğitimlerle ulaştık, ayrıca eğitim dışı tiyatro, konser, şenlik, festival gibi çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize de yaklaşık 5000 kişi katıldı.

Could you tell us a bit about the founding story of the workshop? Is there a particular area you focus on in your work?

The story of the Sabancı University Küçükköy Creative Technologies workshop began when Dr. Özge Akbulut, one of the university's first graduates, visited Küçükköy, Ayvalık, and came across the village's old school building—now home to the workshop. She developed a project for the space and presented it to Güler Sabancı, who appreciated the idea and personally funded the restoration of the building and its surroundings before transferring it to the Sabancı University. The workshop officially opened in July 2019 and has since operated as an active learning centre year-round.

The workshop primarily focuses on providing technology and design-based education to children and youth aged 7 to 17, along with English. In addition to education, the workshop also hosts open-air concerts, festivals, and theatre performances during the spring and summer on its stage in a 5-decared garden. For the past three years, it has also served as a venue for local events such as the Teferiç Festival, Olive Harvest Festival, Ayvalık Film Festival, and the Ayvalık Sky Observation Festival. In 2024, we reached around 3,300 people through in-person educational programs, and nearly 5,000 people participated in our cultural and artistic events, including theatre, concerts, and festivals.

Oldukça kapsamlı bir eğitim ve etkinlik programı sunuyorsunuz. Bir eğitimci olarak Sabancı Üniversitesi'nin Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nin genellikle yazın daha yoğun olan bu bölgeye sağladığı katkıyı nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle ilçedeki diğer okullarla da iş birliği yaptığınızı göz önünde bulundurduğumuzda.

Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi 12 ay boyunca hizmet vermekle beraber tabii ki en yoğun dönemini Mayıs – Ekim ayları arasında geçiriyor. Ayvalık'ın bir turizm merkezi olması sebebiyle nüfus da buna paralel olarak ciddi oranda artmakta. Giderek artan bir talep gören Ayvalık Yaz Okulu'na Türkiye'nin her bölgesinden katılım olmakla beraber geçtiğimiz yıl yurtdışından da ciddi bir katılım başladı. Geçtiğimiz yıl İstanbul GO Okulu iş birliği ile ilk defa yaptığımız Ayvalık GO Kampı'nın bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. Ayrıca bahsettiğim gibi bölgede gerçekleştirilen şenlik ve festivallerle hem Ayvalık yerinde yaşayanlara hem de turizm amaçlı Ayvalık'a gelenlere yeni bir destinasyon sunuyoruz. Bu sayede Küçükköy'deki turizmin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Bu açıdan "Eğitim Turizmi"ne de iyi bir örnek teşkil ettiğimizi söyleyebiliriz.

Atölyede çocuklara ne gibi imkânlar sunuyorsunuz? Hazırladığınız eğitim programlarında çocuk ve gençlere hangi yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyorsunuz?

Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, sadece Ayvalık'ta değil körfez bölgesinde de en zengin donanımına sahip merkezlerden biri. Atölyemizde üç boyutlu baskı makineleri, lazer kesici, sanal gerçeklik gözlükleri, mBot setleri, LEGO eğitim setleri, Arduino çeşitleri, dizüstü bilgisayarlar ve projeksiyon cihazları gibi birçok teknoloji eğitim ekipmanı ve donanımı mevcut. Tüm bu altyapıyı, başta Ayvalık ve çevresi olmak üzere tüm çocukların ve gençlerin 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olması için kullanmayı hedefliyoruz. Özellikle yapay zekâ (AI) başta olmak üzere, teknolojinin eğitim, iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisinin giderek arttığı bir dönemde; başta teknolojiyi doğru kullanmak olmak üzere Sabancı Üniversitesi akademisyenleri ve eğitimcileriyle hazırladığımız eğitim ve atölyeleri

Görsel, Levent Kahraman'ın izniyle.
Image courtesy of Levent Kahraman.

You offer an extensive education and events program. As an educator, how do you see the impact of the Sabancı University's Küçükköy Creative Technologies Workshop—especially given your collaborations with local schools and the area's seasonal vibrancy?

While the Küçükköy Creative Technologies Workshop operates year-round, its busiest period is naturally between May and October. As Ayvalık is a tourism hub, the population increases significantly during this time. With growing interest each year, the program now attracts participants from across Turkey, and recently, from abroad. This year, we will also host the second edition of the Ayvalık GO

Camp, launched last year in collaboration with GO School Istanbul. Through the regional carnivals and festivals we organize or participate in, we offer a new cultural destination for locals and tourists. In this way, we contribute to the development of tourism in Küçükköy and set a strong example of "educational tourism" in the region.

What kind of opportunities do you offer children at the workshop? Through the educational programs you design, which skills and competencies do you aim to help children and young people develop?

The Sabancı University Küçükköy Creative Technologies Workshop is not only one of the most well-equipped centers in Ayvalık, but also across the entire gulf region. The workshop is home to a wide range of educational technology equipment, including 3D printers, a laser cutter, VR headsets, mBot kits, LEGO education sets, various Arduino models, laptops, and projectors. We aim to use this infrastructure to equip children and youth, especially from Ayvalık and its surroundings, with essential 21st-century skills. At a time when technology, particularly artificial intelligence (AI), is transforming education, work, and daily life more than ever, we organize training sessions and workshops in collaboration with the Sabancı University academics and educators, focusing on the conscious and effective use of technology.

organize ediyoruz.

Bu sene ilk defa Gate 27 Ayvalık'ta konuk ettiğimiz bir sanatçı Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde bir eğitim programına katılmış oldu. Gözlemlerime göre, çocukların oldukça ilgisini çeken bir çalışma oldu. Bu atölyenin kapsamını sizden dinlemek ve sizin değerlendirmelerinizi de almak isterim.

Ayvalık Yaz Okulları kapsamında sunduğumuz eğitimlerle çocukların yaratıcılıklarını destekleyen, pratik uygulamaları ön plana çıkaran, teknolojiyi günlük hayatlarında nasıl kullanabileceklerini deneyimlemelerine öncelik veren bir anlayışımız var. Bu yaklaşımımızın Gate 27'yle tanıştığımızdan beri birbirine uyumlu olacağını düşünüyordum ve bu amaçla Gate 27 direktörü sevgili Burak Mert Çiloğlu'yla bir iş birliğine gittik. Burak Bey'in koordinasyonu ile dönemin konuk sanatçısı İdil Kemaloğlu'yla tanıştık ve Ayvalık Yaz Okulu'nda çocuklarla birlikte bir tasarım atölyesi planladık. Sizin de belirttiğiniz gibi atölye gerçekten de çocuklar tarafından sahiplenildi ve katılım oldukça yüksek oldu. Bu sahiplenimde İdil Hanım'ın çocuklarla güçlü iletişimi, onları yakalaması ve dikkatlerini çekmesi en önemli faktörlerdi. Çocuklar, yaptıkları işin içerisinde olacaklarına ve kendi tasarımlarının hayata geçeceğine inanınca katılım da üst seviyede gerçekleşti. Tabii tüm bunların olması için ortamın da eğlenceli ve keyifli olması gerekiyordu; bunu da İdil Hanım'ın ve çocukların yüksek enerjisiyle sağladık.

This year, for the first time, an artist we hosted at Gate 27 Ayvalık took part in an educational program at the Küçükköy Creative Technologies Workshop. Depending on my observations, the workshop powerfully captured the children's interest. I would love to hear more from you about the scope of this workshop and get your reflections as well.

Our approach through the Ayvalık Summer School program focuses on supporting children's creativity, emphasizing hands-on applications, and allowing them to experience how they can use technology in their daily lives. I had always thought this approach would be aligned with Gate 27, and with this in mind, we collaborated with Burak Mert Çiloğlu, the Director of Gate 27. Through Burak's coordination, we met the resident artist of the period, İdil Kemaloğlu, and planned a design Workshop with the children at Ayvalık Summer School. As you mentioned, the children truly embraced the workshop, and participation was very high. A key factor in this engagement was İdil's strong communication with the children, her ability to connect with them, and capture their attention. Participation increased significantly once the children believed they would be part of the process and that their designs would come to life. Of course, for all of this to happen, the environment had to be enjoyable, and this was achieved through İdil's and the children's high energy.

Görsel, Levent Kahraman'ın izniyle. / Image courtesy of Levent Kahraman.

İdil Kemaloğlu'nun projesi likenlerden ilham alarak sürdürülebilir şehirlerin tasarlanması konusunda mimari bir yaklaşım sergiliyor. Ayvalık, son yıllarda oldukça kalabalıklaştı. Yazlık bir uğrak olmaktan çok, sürekli yaşanan bir yer hâline geldi ve bu durum da ilçedeki şehirleşmenin ivmesini artırmış gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde bu konuda farkındalık kazandırmak için içerikler çalışıyor musunuz?

Ayvalık, tarihi boyunca göç ve göçmen şehri olarak bilinmektedir. Cumhuriyet öncesi dönemde, bölgenin en fazla Rum nüfusunu barındıran yerleşimdir. Mübadele sonrası yaşanan göçle Midilli, Girit, Selanik, Serez, Boşnak, Karadağ gibi farklı kültürlerin birlikte yaşadığı bir şehir hâline gelmiştir. Günümüzdeyse, özellikle pandemi sonrası büyük şehirlerden kırsala göçenlerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Bu bakımdan, geçmişten gelen çok kültürlülüğün ve tarihi yapılaşmanın korunması gereken öncelikli şehirlerden biri olduğu aşîkârdır. Tarihi ve kültürel mirasın yanında Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından birine de ev sahipliği yapması, biyoçeşitliliğin korunması açısından da bir gerekliliktir. Bu bilinçle Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi olarak düzenlediğimiz atölye ve eğitimlerde, çocuklara ve gençlere bu alanda farkındalık kazandıracak konulara yer veriyoruz. Ayrıca, bölgede yürütülen kültürel, mimari ve doğal koruma alanındaki projelere dahil oluyor; eğitimler, sunumlar, söyleşiler ve toplantılara ev sahipliği yapıyoruz. Böylece sadece çocuklara ve gençlere değil yöneticilere, eğitimcilere ve yerelde yaşayanlara da farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz.

Her yaştan insanın eğitim almasının kıymeti tartışması bir gerçek. Hatta bana göre eğitim ve öğrenmek yaşam boyu süren bir deneyim. Hazırladığınız eğitim programlarında farklı disiplinlere yer vermeye özen gösterdiğinizize sıklıkla değindiniz. İlerleyen dönemlerde farklı sanatçılarla iş birliğini sürdürmeyi planlıyor musunuz? Hedef kitleniz için odağınızı çocuk ve gençlerden yetişkinlere de çevirmeyi düşünüyor musunuz?

Özellikle son iki yıldır, başta kadınlar olmak üzere farklı toplumsal kesimlerden birçok kişiye de ulaşıyoruz. 2024 yılında

İdil Kemaloğlu's project takes inspiration from lichens to present an architectural approach to designing sustainable cities. Ayvalık has become much more crowded in recent years. It has evolved from being a seasonal coastal town into a place with permanent residents, and this shift seems to have accelerated urbanization in the district. What are your thoughts on this? At the Küçükköy Creative Technologies Workshop, do you work on raising awareness on this issue?

Ayvalık has long been known as a city of migration and immigrants. Before the Republic era, the region had the largest Greek population. After the population exchange, it became a city where cultures from Lesbos, Crete, Thessaloniki, Serres, Bosnia, and Montenegro coexisted. Today, especially after the pandemic, Ayvalık is one of the top destinations for those migrating from large cities to rural areas. Thus, it is clear that Ayvalık is a city that must prioritize the preservation of its multicultural heritage and historical architecture. In addition to its cultural and historical heritage, it is home to one of Turkey's largest nature parks, which is essential for preserving biodiversity. At the Sabancı University Küçükköy Creative Technologies Workshop, we focus on raising awareness among children and youth on these issues through the workshops and educational programs we organize. We are also involved in local cultural, architectural, and natural conservation projects, hosting trainings, presentations, talks, and meetings. In this way, we aim to raise awareness not only among children and youth but also among local residents, educators, and administrators.

The value of education for people of all ages is undeniable. To me, education and learning are lifelong experiences. You mentioned numerous times that you include various disciplines in the educational programs you prepare. Do you plan to continue collaborating with different artists in the future? Are you considering shifting your focus from children and young people to adults for your target audience?

Specifically, we have also reached diverse groups in the past two years, particularly women. In 2024, we organized various training and workshops for adults on different topics such as painting, urban gardening, first aid,

Görsel, Levent Kahraman'ın izniyle.
Image courtesy of Levent Kahraman.

resim, şehir bahçeciliği, ilkyardım, ebeveyn destek okulu, yaratıcı drama, yetişkinler için teknoloji, çocuklarla iletişim, kooperatifçilik ve üretken toplantılar gibi birçok farklı konuda yetişkinlere yönelik eğitimler ve atölyeler düzenledik. Bunların yanı sıra daha önce bahsettiğim şenlik ve festival gibi çeşitli organizasyonlarda açık hava konserleri, gösteriler ve seminerler yaptık. Bu faaliyetlerle yetişkinlere kültür ve sanat alanında farklı deneyimler sunmayı hedefledik. Pek çok farklı kültürel ve sanatsal etkinlik düzenliyor olsak da bu alanda sevgili Burak Bey gibi profesyonel ve uzman kişilerin desteği ve yönlendirmesine ihtiyaç duyuyoruz. İlerleyen dönemde, başta Gate 27 olmak üzere, sanat camiasındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliklerimizi artırmayı, sanatçılarla daha uzun vadeli ve kapsamlı projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu iş birliklerinin, çocuklar ve gençler kadar, Küçükköy'ün bir sanat ve eğitim köyü olarak anılmasına da ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

parenting support, creative drama, technology for adults, communication with children, cooperativism, and productive meetings. Through the festivals I mentioned earlier, we also hosted outdoor concerts, performances, and seminars, offering adults unique cultural and artistic experiences. Although we organize many different cultural and artistic events, we still seek the support and guidance of professionals like Burak. In the future, we aim to increase collaborations with institutions in the art community, especially Gate 27, and develop long-term, comprehensive projects with artists. We believe these collaborations will significantly contribute to making Küçükköy recognized as both an art and education hub for children, young people, and beyond.

Görsel, Levent Kahraman'ın izniyle. / Image courtesy of Levent Kahraman.

Gate 27 Koleksiyonu

Yeni dahil edilen eserler

Gate 27 Collection

Recent donations to the collection

Görseller, Abigail Reynolds'ın izniyle. / All images courtesy of Abigail Reynolds.

Abigail Reynolds

İlk Işık (Dış)

First Light (Exterior)

2024

Değişken boyutlar / Dimensions vary

Cornelissens antik altın transfer yaprağı / Cornelissens antique gold transfer leaf

Mekâna özel yerleştirme / Site specific installation

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Görseller, Abigail Reynolds'ın izniyle. / All images courtesy of Abigail Reynolds.

Abigail Reynolds

İlk Işık (İç)

First Light (Interior)

2024

Değişken boyutlar / Dimensions vary

Cornelissens antik altın transfer yaprağı / Cornelissens antique gold transfer leaf

Mekâna özel yerleştirme / Site specific installation

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Görseller, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / All images courtesy of Nazlı Erdemirel.

Damla Yalçın

Yaşayan Mekânlar

Living Spaces

2024

500 x 300 x 245 cm

SCOBY pantoneleri, SCOBY ve kumaş yerleştirmesi, ahşap profiller, metal askı aparatları, metin baskı / SCOBY pantones, SCOBY and fabric installation, wooden sections, metal hanging clips, text print

Enstalasyon / Installation

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Yaşayan Mekânlar

İlker Cihan Biner

Bir estetik pratiğin yapılma biçimiyle oluşan eser arasında doğrudan ilişki bulunur.

Bu konum olmadığı takdirde veya çalışma, temsil yasasıyla hareket ederse ne olur?

Doğa diyebileceğimiz kavrayışın değişimiyle karşı karşıya kalırız. İnsan merkezci, iktidar perspektifiyle yoğrulan tabiat görüşü sınırlı yerlerde demirleyerek üreticilik, duyarlılık, yasa koruyuculuğa indirgenir.

“Doğadan ilham aldım,” “doğanın taklidi,” “doğanın kanunu” gibi tabirler temsili sanat rejimi olarak adlandırılan pozisyondan izler taşır. Teknik, ancak kurallı ilişkiyi baz aldığına çalışma ortaya çıkar. Duyulur, düşünülür olan normatif zeminde vuku bulur. Suretlerin, silüetlerin, nesnelerin sabitlik içerdği bir düzen de denilebilir.

Oysa estetik pratik temsil içeren kaideleri aşar. Eser, gündelik yaşamın sıradanlığında delikler açmakla beraber, insanla sınırlı kalmayarak insan olmayanları veya canlı/cansız varlıklarla ilişkileri sahnelemeye kadar giderek başsız, tekil, iktidarsız bir konuma yelken açar.

Damla Yalçın'ın *Yaşayan Mekânlar* adlı yerleştirmesinde SCOBY isimli simbiyotik organizma başrolde. Çalışmaya yayılan oluşum aynı zamanda “Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast,” Türkçe’de “Bakteri ve Mayanın Semiyotik Kolonisi” mânâsına gelir.

Simbiyotik ilişki, canlılar arası fayda sağlayan bağlantı kurma ağı olmakla beraber spesifik bağlamda bakteri ve mayanın mevcut maddeyi oluşturmak için bir araya gelmesinde de vardır.

Sanatçının bu canlı varlıklarla kurduğu bağlantıda insan-insan olmayanın sınırları bulanıklaşırken, SCOBY ile kurduğu bu yoldaşlığın özellikle altını çizmek gerek. Böyle bir beraberliğin elbette hafızayla bağlantısından bahsetmek şart. Nitekim belleği hesaba kattığımızda çalışma detaylanıyor.

Sanatçının 2001-2013 yılları arası Ankara’da büyüdüğü evinin krokisi, SCOBY oluşturmak için hazırlanmış sıvının olduğu kapların biçimini andırıyor. Bu yapılaş tarzında klasik zaman anlayışından kopuş söz konusu. Çünkü geçmişten geleceğe doğru şiddetini kaybetmeyen düz bir çizgi yok. Yalçın'ın zihninde yaşadığı ev tortu halinde. Orayla ilgili tekrarlanan ya da yaşanan sahneler, SCOBY oluşumunda etkili olan deneyin yoğunluğuna etki ediyor. Estetik pratiğin oluşum süreci böylelikle özgün bir deneyimin ağında geliyor. Eserin yapılma süreci ve varoluşu arasındaki dolaşıklık, temsil mantığından

There is a direct relationship between the way an esthetic practice is done and the work that is created.

What occurs if this stance does not exist or if the law of representation drives the work?

We are confronted with a change in the conception of what we can call nature. The anthropocentric view of nature, molded with the perspective of power, is anchored in limited places and reduced to productivity, sensitivity, and law-keeping.

Expressions such as “inspired by nature,” “imitation of nature,” and “law of nature” bear traces of the so-called representational art regime. The work emerges only when the technique is based on a normative relationship. The sensible and the thinkable take place on normative grounds. It can also be called an order in which forms, silhouettes, and objects contain constancy.

Yet, esthetic practice transcends the rules of representation. While the work punctures holes in the ordinariness of everyday life, it is not limited to human beings. Still, it goes as far as staging non-humans or relations with animate/inanimate beings navigating towards a headless, singular, impotent position.

In Damla Yalçın's installation *Living Spaces*, a symbiotic organism known as SCOBY—“Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast”—plays a central role.

A symbiotic relationship represents a network of mutually beneficial connections between living entities. It manifests when bacteria and yeast unite to generate matter in a particular context.

In the artist's connection with these living beings, the boundaries between the human and the non-human begin to blur, and it is particularly important to highlight the companionship formed with the SCOBY. Naturally, such a relationship inevitably ties into memory. Indeed, when memory is taken into account, the work unfolds in greater detail.

The sketch of the artist's house in Ankara, where she grew up between 2001 and 2013, resembles the shape of the vessels containing the liquid prepared to produce SCOBY. In this way of making, there is a break from the classical understanding of time. Because there is no straight line from the past to the future, that does not lose its intensity. The house Yalçın lived in is a sediment in her mind.

uzaklaşarak estetik kavrayışın etkileriyle beliriyor.

Öte yandan Gate 27'nin krokisi baz alınarak ahşap konstrüksiyonlarla yapılan bir yerleştirme söz konusu. Mekânda kurulan bu özel enstalasyon üç farklı boyutta biçimleniyor. Bazı duvarlarda Yalçın'a sponsor olan firma ORTA'nın ürettiği kumaşlarla SCOBY yüzeyler dolaşık hâlde perde şekline gelerek yer alıyor. Başka duvara geçildiğinde değişik çaylar ve farklı reçeteler kullanılarak yapılan SCOBY *pantoneleri* var. Yine eserde yer alan masa üzerinde SCOBY örnekleri ve kullanılan çaylar, deneyime açık biçimde konumlandırılıyor.

Başka bir açıdan eser davet formuna gelerek karşılaştırma yaratıp mekânı alımlayıcıya dönüştürüyor. SCOBY, perdeler, çaylar sadece nesne olmamakla beraber izleyiciye açılarak diyaloglar kuruyor. Biyosanata dair durum dalgası yaratan bu yerleştirme yeni bir etkileşim alanı yaratır hâlde.

Gayatri Spivak, doğa mefhumu için “arzulayamayabileceğimiz o imkânsız şey” demişti. “Yaşayan Mekânlar” söz konusu olduğunda tabiat ne anlama geliyor? SCOBY'lerin dansı, doğada gördüğümüz bir şey mi? Soruya gönderme yaparak tabiat mevzusunun hep “dış” olarak altının çizilmesi insan merkeziliğin yarattığı bir sonuç. Fakat müşterek yer dediğimiz an, tabiatı ortak, üretken alana dönüştürmüş oluruz.

“Yaşayan Mekânlar” bu anlamda doğadan ayrı yerde değil. Fiziksel etkileri var. Üstelik tam da tabiata has ilham aldığı bir ilişkilene bağları var.

Heraklitos'un cümlesiyle bitirelim: “Doğa gizlenmeyi sever.”

The scenes from the house that are repeated or experienced affect the intensity of the experiment, which is effective in the formation of SCOBY. The process of the formation of esthetic practice thus develops in the web of a unique experience. The interplay between the act of creating the artwork and its subsequent existence moves away from the logic of representation and is marked by the effects of aesthetic comprehension.

On the other hand, there is an installation made with wooden constructions based on the sketch of Gate 27. This special installation takes shape in three different dimensions. On some walls, there are SCOBY surfaces entangled with fabrics produced by ORTA, the company that sponsors Yalçın, in the form of curtains. On another wall, there are SCOBY *pantonenes* made with different teas and recipes. Again, SCOBY samples and the teas used are positioned on the table belonging to the work in a way that is open to experience.

From another perspective, the work takes the form of an invitation, creating a comparison and transforming the space into a receptor. SCOBY, the curtains, the teas are not just objects; they unveil themselves to the viewer and establish dialogues. This installation, which creates a wave of situations related to bio-art, creates a new field of interaction.

Gayatri Spivak called the notion of nature “that impossible thing that we may not desire”. What does nature mean when it comes to “Living Spaces?” Is the dance of the SCOBYS a thing we see in nature? Referring to the question, the emphasis on nature as something external, or “outside,” reflects an anthropocentric viewpoint. But the moment we call it a common-place, we transform nature into a shared, productive space.

In this sense, Living Spaces is not separate from nature. It has physical effects. Moreover, it has a bond of relationship that is inspired by nature.

Let me end with a quotation from Heraclitus: “Nature loves to hide.”

Görseller, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / All images courtesy of Nazlı Erdemirel.

Elif Çak

Bazen Neşe, Bazen Keder

Joy At Times, Sorrow At Others

2024

Değişken boyutlar / Dimensions vary

Seramik, cam / Ceramic, glass

Heykel / Sculpture

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Görsel, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / Image courtesy of Nazlı Erdemirel.

Gabriela Albergaria

Doğanın Hakları #6 (Türkçe)

Direitos da Natureza #6 (Turkish)

2024

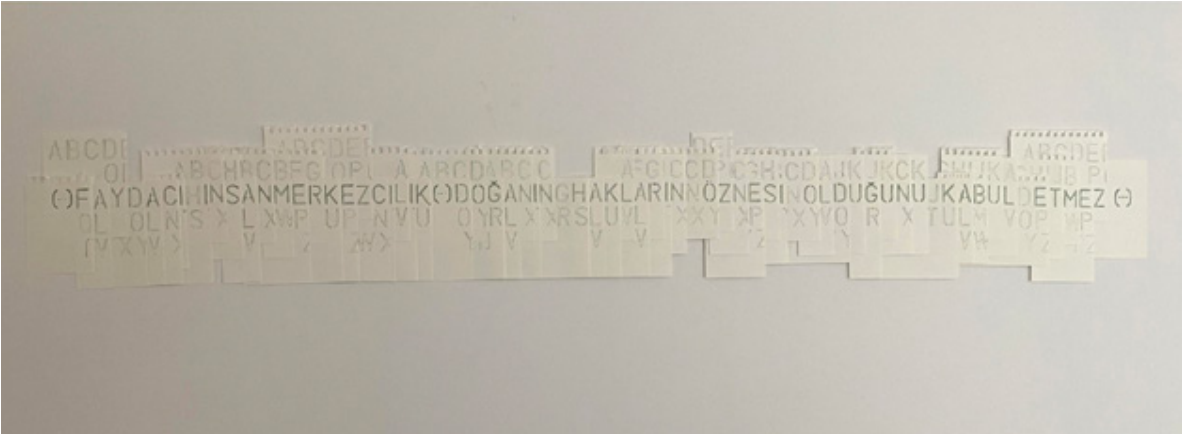
14 x 75 cm

Kağıt üzerine renkli kurşun kalem (Heritage Woodfree Bookwhite 315 gsm) / Colored pencil on paper

(Heritage Woodfree Bookwhite 315gsm)

Çizim / Drawing

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Görsel, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / Image courtesy of Nazlı Erdemirel.

Gabriela Albergaria

Doğanın Hakları #8 (Türkçe)

Direitos da Natureza #8 (Turkish)

2024

16,5 x 117 cm

Kağıt üzerine renkli kurşun kalem (Heritage Woodfree Bookwhite 315 gsm) / Colored pencil on paper

(Heritage Woodfree Bookwhite 315gsm)

Çizim / Drawing

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Görsel, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / Image courtesy of Nazlı Erdemirel.

Indigo Perry

Yasın Üç Parçası (Fragman No. 1)

Three Pieces of Mourning (Fragment No. 1)

2024

58 x 46 cm

Metin / Text

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Görsel, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / Image courtesy of Nazlı Erdemirel.

Indigo Perry

Yasın Üç Parçası (Fragman No. 2)

Three Pieces of Mourning (Fragment No. 2)

2024

58 x 46 cm

Metin / Text

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Görsel, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / Image courtesy of Nazlı Erdemirel.

Indigo Perry

Yasın Üç Parçası (Fragman No. 3)

Three Pieces of Mourning (Fragment No. 3)

2024

58 x 46 cm

Metin / Text

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Görsel, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / Image courtesy of Nazlı Erdemirel.

Nathalie Rey

İsimsiz. "Özel Yapım Cenazeler" serisinin parçası

Untitled. Part of the "Custom Made Funerals" ensemble

2024

46 x 181 x 71 cm

Metal yapı, sentetik dolgu, yün, boncuklar / Metal structure, synthetic padding, wool, beads

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Custom Made Funerals Özel Yapım Cenazeler

Images taken from internet for cultural use only

by Nathalie Rey

Görsel, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / Image courtesy of Nazlı Erdemirel.

Nathalie Rey

İsimsiz. "Özel Yapım Cenazeler" serisinin parçası

Untitled. Part of the "Custom Made Funerals" ensemble

2024

84 x 59 cm

Baskı / Print

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Custom Made Funerals Özel Yapım Cenazeler

Images taken from Internet for cultural use only

by Nathalie Rey

Görsel, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / Image courtesy of Nazlı Erdemirel.

Nathalie Rey

İsimsiz. "Özel Yapım Cenazeler" serisinin parçası

Untitled. Part of the "Custom Made Funerals" ensemble

2024

84 x 59 cm

Baskı / Print

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Custom Made Funerals Özel Yapım Cenazeler

Images taken from internet for cultural use only

by Nathalie Rey

Görsel, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / Image courtesy of Nazlı Erdemirel.

Nathalie Rey

İsimsiz. "Özel Yapım Cenazeler" serisinin parçası
Untitled. Part of the "Custom Made Funerals" ensemble
2024

84 x 59 cm

Baskı / Print

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Custom Made Funerals Özel Yapım Cenazeler

Images taken from Internet for cultural use only

by Nathalie Rey

Görsel, Nazlı Erdemirel'in izniyle. / Image courtesy of Nazlı Erdemirel.

Nathalie Rey

İsimsiz. "Özel Yapım Cenazeler" serisinin parçası

Untitled. Part of the "Custom Made Funerals" ensemble

2024

84 x 59 cm

Baskı / Print

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Nathalie Rey: doğal (olmayan) döngüler ve nekro-ticaret

Nathalie Rey: (un)natural cycles and necro-business

Ayça Okay

Berlin ve Barselona arasında üretimini gerçekleştiren disiplinlerarası sanatçı Nathalie Rey, uluslararası konuk programı Gate 27'de konakladığı süre boyunca üzerinde çalıştığı *İyi Yaşa, İyi Öl* başlıklı projesinin çıktısını bir sergiye dönüştürüyor. *doğal (olmayan) döngüler ve nekro-ticaret* başlıklı sergisiyle Antroposen'de yaşam ve ölüm gibi döngüsel süreçlerin ekolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik titreşimlerine eleştirel bir bakış sunuyor. Rey, araştırmasını Fransız düşünür Henri Bergson'un yaşamın sürekli değişim, gelişim, özgürlük ve oluş halindeki dinamik bir yapı olarak görülmesi üzerine kurulu felsefi yaklaşımını takip ederek şekillendiriyor. İnsan Çağı'nın döngüsel süreçleri hakkındaki kalıplaşmış fikir ve normlara karşılık, etimolojik keşifler, bireysel merak ve beklenmedik karşılaşmalarla çeşitlenen araştırma, bugün ekosofik bir bilincin gerekliliğinin ne denli acil ve önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Nathalie Rey, araştırmasını herhangi bir kronolojik düzen kaygısıyla zaman çerçevesi içine almıyor. Fakat Amerikalı feminist yazar Donna Haraway tarafından sıklıkla tartışmaya açılan, kelime kökenleri benzeşen insan (*homo*) ve toprak (*humus*) arasındaki bağlantıyı çözebilmek üzere zamanda yolculuğun kaçınılmaz olduğu inancıyla, araştırmasını tarih öncesi döneme kadar genişletiyor. Rey, Prehistorik dönemde ortaya çıkan, Neolitik dönemde yerleşerek güçlenen ve hatta Britanya Amerika Kolonilerinin kolonyal politikalarından günümüze kadar uzanan ölüm, yas ve kayıp gibi ilişkilendirilen kavramların nasıl dönüşüp başkalaştığını anlamak üzere arkeolog gibi çalışıyor. Gate 27 programı kapsamında İstanbul metropolünün çeşitli bölgelerindeki insan-yaşam döngüsünün farklı aşamalarına odaklanarak, kültürel ve dini ihtiyaçlara cevap veren; mezarlık ve cenaze evleri gibi mekânlara düzenlediği ziyaretlerde mezarlık yöneticileri ve *gassallars* ile olan tuhaf karşılaşmalarını ve tanıklıklarını her zamanki iş birlikçi yaklaşımıyla yerel üreticilerle bir araya gelerek üretimlerine aktarıyor.

Sanatçı, Fransa, İspanya, Türkiye gibi ülkelerdeki mezarlık ekosistemlerini incelediğinde mezarlar, cesetler, bitkiler, hayvanlar, temizlik ürünleri, ziyaretçiler, törenler ve ölüm anlayışları gibi unsurların iç içe geçmiş, birbirlerine bağımlı ve birbirlerini etkileyen bir biyolojik sistem oluşturduğunu gözlemliyor. Yerleşik ve birbirine

Nathalie Rey, an interdisciplinary artist working between Berlin and Barcelona, is presenting an exhibition showcasing the outcome of her project *Live Well, Die Well*, developed during her residency at the international residency program Gate 27. The exhibition, *(un)natural cycles and necro-business*, takes a critical look at the ecological, sociological, political, and economic vibrations of the cyclical processes of life and death in the Anthropocene. Rey's research follows the philosophical approach of French philosopher Henri Bergson, who viewed life as a dynamic structure in constant change, development, freedom, and becoming. Challenging stereotypical ideas and norms about the cyclical processes of the Human Age, the research, diversified by etymological discoveries, individual curiosity, and unexpected encounters, reveals how urgent and important the need for an ecosophical consciousness is today.

Nathalie Rey does not frame her research in time with any concern for chronological order. However, she extends her inquiry to the prehistoric period, believing that time travel is inevitable in order to unravel the connection between human (*homo*) and earth (*humus*), words with similar origins, a relationship often discussed by the American feminist writer Donna Haraway. Rey works like an archaeologist to understand how the associated concepts of death, mourning, and loss have been transformed and metamorphosed from the prehistoric period to the Neolithic era, and even from the colonial policies of the British American colonies to the present day. Within the scope of the Gate 27 program, she focuses on different stages of the human life cycle in various parts of the Istanbul metropolis, responding to cultural and religious needs. During her visits to places such as cemeteries and funeral homes, she incorporates her strange encounters and testimonies with cemetery managers and *gassals* into her productions, bringing them to life through her usual collaborative approach with local producers.

When the artist examines cemetery ecosystems in France, Spain, Turkey, and other countries, she observes that graves, corpses, plants, animals, cleaning products, visitors, rituals, and understandings of death form an intertwined, interdependent, and mutually influencing biological system. Improving these established

bağımlı bu sistemleri ekolojik yönetim önerileriyle iyileştirmek günümüzde giderek çeşitlenerek mümkün olsa da normatif yönden güçlüklerle sahip. Fransa'da 2017'de çıkan Labbé yasası, kimyasal pestisitlerin kullanımını park, bahçe ve yolların bakımında yasaklayarak mezarlıkların bakımını olumlu yönde etkiliyor. Buna karşılık, İspanya'da ekolojik seçenekler neredeyse yok denecek kadar az olmakla birlikte mevcut yasalar toplumun gelişmesiyle ve iklim kriziyle uyum göstermiyor. 1974 tarihli İspanyol Morg Sağlık Polisi (Spanish Mortuary Health Police) kararnamesi doğrultusunda cenaze defin sürecinde toprağa zararlı maddelerin kullanımı sürdürülüyor. Böylelikle doğal varlıkların sürdürülemez şekilde kullanıldığı gömülme yöntemleri desteklenirken, sadece çevreyi kirleten ve yüksek maliyetli kremasyon teşvik ediliyor. Dinî inanıştan dolayı çevreyle uyumlu farklı defin seçenekleri sunulmasa da Türkiye'de uygulanan defin prosedürü ekolojik açıdan zararsız olarak kabul ediliyor.

Hukuk ve inanç sistemlerindeki yerleşik uygulamaların varlığına karşın küresel ölçekte ölüm, acı ve kayıp ile çevrili bir dönem olan COVID pandemisi tüm dünyaya cenaze ve yas törenlerinin olmadığı bir ihtimali gösterdi. Sanatçının araştırması, cenaze törenlerinin genellikle doğaya zarar veren unsurlar içerdiği ve yapay olduğu gerçeğini vurgulayarak en basit ve en zararsız ölüm ve yas süreçlerini teşvik etmeyi amaçlar nitelikte. Bu bağlamda geri besleme döngülerini ve bağımlılık fenomenlerini ön plana çıkarıyor. İnsanın doğayla ilişkisini ve çevreye saygı sorunlarını vurguluyor. Rey, Avrupa'nın bazı ülkeleriyle Kuzey Amerika'nın belirli eyaletlerinde uygulamaya giren ve kendi zararını yaratan ekolojik gömülme ve kremasyon yöntemlerini mercek altına alıyor. Ölü bedeninin su ve alkali bir çözeltiyle kimyasal bileşenlerine ayrıldığı "rezomasyon" ve vücut kalıntılarının saman ve ahşap parçacıklarıyla doldurulmuş kapalı bir konteyner içinde kesintisiz oksijen üflenerek kontrollü biçimde toprağa dönüştüğü "insan kompostu" uygulamalarını inceliyor.

Gate 27'de konakladığı iki aylık araştırma süresi sonucundaki *doğal (olmayan) döngüler ve nekro-ticaret* başlıklı bu sergide Rey, organik yün liflerinden ürettiği pembe renkli, biyolojik olarak kolayca parçalanabilen çevre dostu tabutuyla doğada geri dönüşüme bir alternatif sunmayı hedefliyor. İnsanın çoğu zaman Romantikler gibi ele aldığı ve yüzleşmekten çekindiği "kaçınılmaz son"u titizlikle planlayarak, kişisel iyileşme potansiyelini kabul ediyor. Dünyanın kaynaklarını gelecek nesillere verimli biçimde aktarabilmek için kendi bedenine uygun ölçülerde tasarladığı organik tabutuyla "Pembe Kapitalizm"e de göz kırıyor. Kuşkusuz Rey, Türkiye'de geçirdiği zamanda sıklıkla kuir toplulukların karşılaştığı güçlüklerle ve giderek artan ölüm haberlerine sanatçı duyarlılığıyla dikkat çekmek istiyor. İştah açan kırmızının ve beyazın saflığının karışımı olarak şefkat ve umudu simgeleyen pembe renk, LGBTİQ+

and interconnected systems through ecological management proposals is increasingly possible today, though normatively challenging. In France, the 2017 Labbé Law positively impacts the maintenance of cemeteries by banning the use of chemical pesticides in the upkeep of parks, gardens, and roads. In Spain, by contrast, ecological options are almost non-existent, and existing laws are out of step with societal development and the climate crisis. In line with the 1974 decree of the Spanish Mortuary Health Police, the use of substances harmful to the soil in the burial process continues. In this way, burial methods that make unsustainable use of natural resources are promoted, while only polluting and costly cremation is encouraged. The burial procedure practiced in Turkey is considered ecologically benign, even though religious beliefs do not offer alternative burial options that are compatible with environmental concerns.

Despite the existence of established practices in law and belief systems, the COVID pandemic, a period marked by death, suffering, and loss on a global scale, revealed the possibility of a world without funerals or mourning ceremonies. The artist's research aims to promote the simplest and least harmful processes of death and mourning by highlighting the fact that funerals are often artificial and include elements that are damaging to nature. In this context, she emphasizes feedback loops and phenomena of dependency, focusing on the human relationship with nature and issues of environmental respect. Rey examines ecological burial and cremation methods that have been introduced in some European countries and certain states in North America, where they have even developed into their own markets. She explores the practice of "resomation," in which the body is broken down into its chemical components using water and an alkaline solution, and "human composting," in which remains are transformed into soil in a closed container filled with straw and wood particles, under controlled conditions with a continuous flow of oxygen.

During her two-month residency at Gate 27, she aims to present an alternative to nature's recycling via this exhibition, showcasing a pink, biodegradable coffin made from organic wool fibers. By meticulously planning the "inevitable end," often approached by individuals akin to Romantics but avoided in confrontation, Rey embraces the potential for personal healing. Through the delicately designed organic coffin tailored to his body measurements, she nods towards "Pink Capitalism," aiming to pass on the world's resources to future generations efficiently. Rey undoubtedly seeks to draw attention to the challenges frequently faced by queer communities and the increasing reports of deaths in Turkey with an artist's sensitivity. The pink color, symbolizing compassion and hope as a blend of appetizing red and the purity of white, appears in this

gruplar için tasarlanan çeşitli ekonomik faaliyetlerin (barlar, gece kulüpleri, konaklama hizmetleri gibi) pazarlanmasının sembolü olmaktan ziyade bu sergide metafor olarak karşımıza çıkıyor. Cinsiyet kimliğinin ölüm ve taziyе alanındaki normatif dil ve uygulamalara nasıl etki ettiğine, kimin yas tutabileceğine ve kime saygı duyulacağına dair yapılan ayrımcılığa işaret ediyor.

Mezar Kazıcısı adlı video, etrafı çiçeklerle donatılmış tabutun da yer aldığı kurgusal cenaze törenini tamamlar gibi. Sanatçının, mezar kazarken evsel atıkları gömdüğü bu video, kapanış sahnesindeki bakış açısındaki değişiklik ile spektatörün gömülerek kendisinin sonu olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, *Daha İyi Bir Yaşam Kazanmadan Önce* başlıklı yapıtta çeşitli dünya bölgelerindeki mezarlıkları gösteren fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi akıyor. Dünya üzerindeki yaşamın sadece sınırlama kavramıyla var olabileceğini vurgulayan bu video, ilhamını Katalonya'daki bir tabut fabrikasının eski yöneticisiyle gerçekleşen bir telefon röportajının açılış cümlesinden alıyor.

Elmaslar Sonsuza Kadar? başlıklı eserde Rey, doğadaki biyolojik döngülere atıfta bulunarak yeryüzünün derinliklerinde gömülü olan ve yalnızca volkanik patlamalar sırasında yüze çıkın nadir bir taş olan elmasın sembolik anlamını tersine çeviriyor. Elmaslar, okyanus tabakalarının Dünya'nın mantosuna nüfuz etmesi ve volkanik lav tarafından taşınmasıyla oluşan bir döngüyü temsil ediyor.; Yaşamın devamlılığını sağlayan karbon döngüsüyle bağlantılı olan bu süreç, insan ve doğa arasındaki karmaşık ilişkileri ve dünyanın oluşumuyla ilgili bilgimizi şekillendiriyor. Rey, doğal süreçlerin kırılmasını vurgularken, kağıt elmasların tutturulduğu doğal saç tutamlarının mekânının bir bölümüne dağınık bir şekilde yerleştirerek basitçe heterojen ölçeklerde gerçekleşen karmaşık fenomenleri sentezliyor. Doğal saç ve işlenerek değerli hale gelen yapay bir taş olan elmas arasındaki ilişkiyi görselleştiriyor. Ölüm ritüellerinin doğal olmayan sonsuzluğuna atıfta bulunarak pornografik biçimde ele almak yerine insan yaşamının geçici doğasını düşünceli ve ekolojik olarak yararlı bir şekilde vurguluyor.

Duvarlarda yer alan ve çevrimiçi cenaze ürün satışı platformlarından alınmış katalogların analizinden oluşan *İyi Yaşa, İyi Öl* başlıklı baskılar ise devam etmekte olan bir projenin kısıtlarını sunuyor. Araştırmalara göre 2023 yılında Küresel Cenaze Hizmetleri Pazarı tahmini 14.24 milyar ABD Dolarlık bir hacime sahip. Rey, bu devasa sermaye havuzunun potansiyelini arttıran pazarlama taktiklerini unutuyor. Kurumsal pazarlamanın en iddialı araçlarından "kişiselleştirilmiş ürün" tekliflerini içeren çalışma, bireyselleşme argümanının sınırsız yelpazesine karşın yine bir standardizasyon ve sıradanlaşmayla çelişkili bir durum ortaya koyuyor. Çeşitli imge ve çarpıcı renk paletiyle "kitsch"leşen tabutlar, poster üzerinde bir

exhibition as a metaphor rather than a marketing symbol for various economic activities catering to LGBTQ+ groups (such as bars, nightclubs, and accommodation services). It highlights the discriminatory practices and normative language in death and condolence regarding gender identity, indicating who can mourn and who deserves respect.

The video titled *The Grave Digger* appears to stage a fictional funeral, with a coffin surrounded by flowers. In this work, the artist buries household waste while digging a grave, subtly suggesting that the spectator themselves is being buried. The video concludes with a shift in perspective in its closing scene. Alongside this, *Before I Earn a Better Life*, a slideshow of photographs depicting cemeteries from various parts of the world, unfolds. Emphasizing that life on Earth can only exist through the concept of limitation, the video is inspired by the opening line of a telephone interview with the former manager of a coffin factory in Catalonia.

In the work titled *Diamonds Are Forever?*, Rey reverses the symbolic meaning of diamonds by referencing the biological cycles in nature, highlighting the fragility of natural processes. Diamonds, a rare gem buried deep within the Earth's depths and only brought to the surface during volcanic eruptions, symbolize a cycle formed by the penetration of ocean layers into the Earth's mantle and transportation by volcanic lava. This process is connected to the carbon cycle that sustains life, shaping our understanding of the complex relationships between humans and nature and the formation of the world. While emphasizing the vulnerability of natural processes, Rey synthesizes complex phenomena occurring at heterogeneous scales by loosely placing paper diamonds on a section of the display where natural hair strands are showcased to which the paper diamonds are affixed. This visualizes the relationship between natural hair and fake diamonds, an artificial gem processed to become valuable. Rather than portraying death rituals in a sensational or pornographic manner, Rey emphasizes the meaningful and environmentally sustainable aspects of human existence.

Additionally, *Live Well, Die Well* features prints displayed on the exhibition space walls, which analyze catalogs sourced from online funeral product sales platforms. According to research, the Global Funeral Services Market was estimated to have a volume of USD 14.24 billion in 2023. Rey remembers the marketing tactics that boost the potential of this immense capital pool. The study, which incorporates the most ambitious corporate marketing tools, such as "personalized product" offerings, presents a contradiction between individualization arguments and standardization and commodification despite the unlimited range of customization. Coffins, becoming "kitschy" with

tür promosyon ve reklam materyali olarak karşımıza çıkıyor.

Nathalie Rey, *doğal (olmayan) döngüler ve nekro-ticaret* başlıklı sergisiyle eşit, adil, sağlıklı ve temiz bir varoluş için ekolojik açıdan daha az zararlı, ekonomik, kültürel değerlere ve dünyaya saygılı bir yok oluşa dair önermelerini paylaşıyor.

Kaynaklar

Haraway, D. J. (2016). *Vivre avec le trouble*. Les Éditions des mondes à faire.

Bilge, S. (2024, Nisan 15). LGBTİ+ ölüm, cinayet ve cenazeleri üzerine yasın politikası. *Bianet*. <https://bianet.org/haber/lgbti-olum-cinayet-ve-cenazeleri-uzerine-yasin-politikasi-289157>

Yazar, A. (2020, Haziran 28). Pembe ekonomi ayrımcılığı bitirir mi? *Sol Haber*. <https://www.sol.org.tr/haber/pembe-ekonomi-ayrimciligi-bitirir-mi-286680>

European Environment Agency. (2019). *Banning pesticide use in French cemeteries* (EEA Report No. 14/2019). <https://www.eea.europa.eu/publications/banning-pesticide-use-in-french-cemeteries>

Aydoğdu, H. (2017, Aralık 17). Bergson'un ontolojisinde sürekli bir oluş, özgürlük ve yaratma: "Evrin" ve evrimin ontolojik ilkesi: "Hayat atılımı". *SSS Journal*, 3(11), 1709–1718. <https://dergipark.org.tr/en/pub/sssjournal/issue/33000/367289>

Department for Education (UK). (2022). *Uluslararası karşılaştırmalar* (s. 59). https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e32d378e5274a08e4a7daa7/international_comparisons_reformatted_.pdf

The Guardian. (2023, Şubat 19). Human composting: Inside the industry trying to 'green' deathcare. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/society/2023/feb/19/human-composting-industry-deathcare>

Research and Markets. (2024, Şubat). *Global funeral services market report* (ID: 5753605). <https://www.researchandmarkets.com/reports/5753605/global-funeral-services-market-report>

various imagery and striking color palettes, appear on posters as promotional and advertising material.

With her exhibition titled *(un)natural cycles and necro-business*, Nathalie Rey proposes a less harmful, economically rational, culturally respectful, and environmentally sustainable extinction for an equal, fair, healthy, and clean existence.

References

Haraway, D. J. (2016). *Staying with the Trouble*. Les Éditions des mondes à faire.

Bilge, S. (2024, April 15). On LGBTİ+ death, murder, and funerals: The politics of mourning. *Bianet*. <https://bianet.org/haber/lgbti-olum-cinayet-ve-cenazeleri-uzerine-yasin-politikasi-289157>

Yazar, A. (2020, June 28). Can the pink economy end discrimination? *Sol Haber*. <https://www.sol.org.tr/haber/pembe-ekonomi-ayrimciligi-bitirir-mi-286680>

European Environment Agency. (2019). *Banning pesticide use in French cemeteries* (EEA Report No. 14/2019). <https://www.eea.europa.eu/publications/banning-pesticide-use-in-french-cemeteries>

Aydoğdu, H. (2017, December 17). Continuous becoming, freedom and creativity in Bergson's ontology: "Evolution" and the ontological principle of evolution: "Élan vital". *SSS Journal*, 3(11), 1709–1718. <https://dergipark.org.tr/en/pub/sssjournal/issue/33000/367289>

Department for Education (UK). (2022). *International comparisons* (p. 59). https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e32d378e5274a08e4a7daa7/international_comparisons_reformatted_.pdf

The Guardian. (2023, February 19). Human composting: Inside the industry trying to 'green' deathcare. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/society/2023/feb/19/human-composting-industry-deathcare>

Research and Markets. (2024, February). *Global funeral services market report* (ID: 5753605). <https://www.researchandmarkets.com/reports/5753605/global-funeral-services-market-report>

Görsel, Ying Xinxun'in izniyle. / Image courtesy of Ying Xinxun.

Ying Xinxun

Yakılmayı Bekleyen Bir Çift Mandarin Ördeği

Waiting to Be Burnt Pair of Mandarin Ducks

2024

160 x 170 x 50 cm

1980'lerden kalma nakış işleme, ahşap, bakır, ısıya duyarlı renk değiştiren iplik / 80's embroidery, wood, copper, temperature-sensitive discoloration thread

Yerleştirme / Installation

Gate 27 Koleksiyonu / Gate 27 Collection

Biyografiler Biographies

MURAT AKAGÜNDÜZ

Murat Akagündüz, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdikten sonra fresko ve litografi alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi. Hafriyat Sanat Grubu'nun kurucuları arasında yer alan sanatçının çeşitli mekân ve kurumlarda katıldığı sergilerin yanı sıra, *Vertigo* adlı kişisel sergisi 2016 yılında Arter'de gerçekleşti. Akagündüz'ün üretiminin önemli bir bölümünü, yaşadığı coğrafyanın belleğini araştıran kent ve doğa peyzajları oluşturuyor. Yüzey, malzeme ve fikir arasında ilişkiler kuran sanatçı, Gate 27'nin Ayvalık yerleşkesindeki konuk sanatçı programı süresince bulunduğu mekân ve çevreyle ilişkili desen çalışmaları yaptı.

After graduating from the Painting Department at Mimar Sinan Fine Arts University, **Murat Akagündüz** worked in the fields of fresco and lithography. He is one of the founding members of the Hafriyat Art Group. In addition to participating in exhibitions held in various venues and institutions, his solo exhibition *Vertigo* took place at Arter in 2016. A significant part of Akagündüz's practice focuses on urban and natural landscapes that explore the memory of the geography he inhabits. Establishing connections between surface, material, and concept, the artist produced drawings related to the space and surroundings during his residency at Gate 27's Ayvalık premises.

GABRIELA ALBERGARIA

Gabriela Albergaria'nın sanatsal pratiği, müdahale edilmiş

ve yapaylaştırılmış bir doğa kavramı etrafında şekilleniyor. Fotoğraf, çizim ve heykel aracılığıyla, sanatçı bahçeleri bozulmamış manzaralar olarak değil dikkatle planlanmış, belgelenmiş ve inşa edilmiş alanlar olarak inceliyor. Bu bahçeler, doğal dünyaya dair belirli inançları yansıtan yapılar olarak kurgulanarak aynı zamanda eğlence, öğrenme ve sosyal etkileşim mekânları olarak tarihsel bilgi ve zevk anlayışımızı da şekillendiriyor. Sanatçı, kültürel değişimlerin doğa algımız üzerindeki etkilerini araştırmak için bahçe ve bitki imgelerini kullanıyor. Bu aracılı temsiller; fiziksel unsurlar, görsel düzenlemeler ve çevremizi algılayışımıza yön veren kültürel varsayımlar arasındaki karmaşık etkileşimle "peyzaj" dediğimiz olgunun farklı versiyonlarını üretiyor. Albergaria, Gate 27'deki konuk sanatçı süreci boyunca İstanbul'un doğal ve yapay bahçelerinin bitki örtüsü üzerine araştırmalar yaptı.

Gabriela Albergaria's artistic practice revolves around the concept of nature as something altered and artificial. Through photography, drawing, and sculpture, she explores gardens not as pristine landscapes but as carefully planned, documented, and constructed environments. These gardens are designed to reflect specific beliefs about the natural world and also function as spaces for leisure, learning, and social interaction, shaping our historical understanding of knowledge and taste. Using images of gardens and plants, the artist investigates how cultural shifts influence our perception of nature. These mediated representations produce different versions of what we call "landscape" through a complex interplay

of physical elements, visual arrangements, and cultural assumptions that shape how we see the world. During her residency at Gate 27, Albergaria did some research on the flora of Istanbul's natural and artificial gardens.

ELİF ÇAK

Elif Çak, eğitimine İstanbul'da başladı ve Berlin Weißensee Sanat Akademisi'nde devam etti. Berlin merkezli bir tasarımcı ve sanatçı olan Çak, çalışmalarında çok yönlü deneyimlere, duyuşsal algılara ve malzemelerin dokunsallığına odaklanıyor. Güncel pratiğinde, yemekle olan ilişkimizi farklı perspektiflerden ele alan çağdaş objeler üretiyor. Gate 27'deki konuk süreci boyunca, Türk kültüründe önemli bir yere sahip rakı sofrası etrafında paylaşılan duygulardan yola çıkarak *Bazen Neşe, Bazen Keder* adlı projesi üzerine çalıştı.

Elif Çak began her education in Istanbul and continued at the Berlin Weißensee Academy of Art. Based in Berlin, she is a designer and artist whose work focuses on versatile experiences, sensory perception, and the tactility of materials. In her current practice, she creates contemporary objects that explore our relationship with food from different perspectives. During her residency at Gate 27, she worked on the project *Sometimes Joy, Sometimes Sorrow*, inspired by the emotional atmosphere surrounding the traditional Turkish rakı table.

AYFER İDİL KEMALOĞLU

Ayfer İdil Kemaloğlu, mimarlık lisansını Politecnico di Milano'da, sanat eğitimini Beaux-Arts Lyon'da tamamladı. École Nationale Supérieure

d'Architecture'deki yüksek lisansını, *Yeni Müzeler: Müzecilikte Paradigma Değişimi* başlıklı teziyle bitirdi. Tezinde Centre Pompidou, Guggenheim Bilbao ve Fondazione Prada üzerinden sanat, mimari ve insan ilişkisini ele aldı. Paris'te restore ettiği tarihi bir barı geçici sergilere ev sahipliği yapan bir sanat mekânına dönüştürdü. Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul'un Çağdaş Sanat ve Küratörlük programını *Genius Loci – Juno* adlı projesiyle tamamladı. Fransa ve İtalya'da tarih, kültür ve mimariyi merkezine alan yerleştirmeler gerçekleştirdi. Sanat ve bilimi buluşturan *Likenlerin Etrafındaki Yolculuk* sergisini, Sorbonne Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla birlikte geliştirdi. Gate 27'deki konuk sanatçı süreci boyunca, biyomimikri ve biyofili kavramlarını odağına alarak doğa ve insan arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmalar gerçekleştirdi.

Ayfer İdil Kemaloğlu completed her architecture degree at Politecnico di Milano and studied fine arts at Beaux-Arts Lyon. She earned her master's degree in architecture from École Nationale Supérieure d'Architecture with a thesis titled *New Museums: A Paradigm Change in Museology*, focusing on the relationship between art, architecture, and the individual through case studies such as Centre Pompidou, Guggenheim Bilbao, and Fondazione Prada. In Paris, she transformed a restored historical bar into a vibrant art space hosting temporary exhibitions. She completed the Contemporary Art and Curatorship program by Akbank Sanat and Open Dialogue İstanbul with her project *Genius Loci – Juno*.

She has produced site-specific installations in France and Italy that explore historical, cultural, and architectural heritage. In collaboration with scientists from Sorbonne University, she developed the exhibition *Journey Around Lichens*, integrating art and science. During her residency at Gate 27, she focused on the concepts of biomimicry and biophilia, creating works that examined the relationship between nature and the human experience.

INDIGO PERRY

Indigo Perry, Melbourne, Avustralya'da yaşayan bir yazar ve performans sanatçısıdır. *Darkfall* ve *Midnight Water* adlı iki kitabıyla Avustralya Ulusal Biyografi Ödülü'ne aday gösterilen Perry, genellikle farklı sanat disiplinlerinden sanatçılarla iş birliği yaparak farklı ortam ve mekânlarda yazılı performanslar gerçekleştiriyor. Yazıları travma, keder, yas, dayanıklılık ve kefaret gibi temaları işlerken, gece gökyüzü, su, müzik, zaman, önsezi, eşik ve rüya gibi imgeler etrafında şekilleniyor. Perry, Gate 27'deki konuk sanatçı süreci boyunca, yazılı metinlerini performansla birleştirerek mekânla etkileşimli yeni çalışmalar geliştirdi.

Indigo Perry is a writer and performer based in Melbourne, Australia. She has written two books, *Darkfall* and *Midnight Water*, which was shortlisted for Australia's National Biography Award. Perry works with live writing in performance, often collaborating with artists from different disciplines in various environments and spaces. She writes about trauma, grief, mourning, resilience, and redemption, often using motifs such as the night sky, water, music, time, prescience, liminality, and dream or imaginary spaces.

During her residency at Gate 27, she developed new works combining written texts with performance, creating an interactive relationship with the space.

NATHALIE REY

Nathalie Rey, Barselona ve Berlin arasında yaşayan bir Fransız sanatçıdır. Edebiyat ve güzel sanatlar alanlarındaki lisans eğitiminden sonra mimarlık yüksek lisansı yapmış ve sanatsal üretimlerine odaklanmıştır. Çalışmalarında, çağdaş tarih ve kişisel olaylar arasında gidip gelen bir anlatı izleyerek, insanlığın dramı ve bireysel yaralar arasındaki rahatsız edici paralellikleri araştırıyor. Sanatçı, endüstriyel malzemelerin sanatsal yeniden kullanımı ve pop estetiği aracılığıyla, toplumdaki insanî ve ekolojik trajedilere yönelik anti-merkantalist bir yaklaşım benimsiyor. Son zamanlarda, çalışmalarını dünya çapında çeşitli kişisel sergilerle sergileyen Rey, le Chai (Fransa), GlogauAIR Project Space (Berlin), SomoS Art House (Berlin) gibi mekanlarda eserlerini sunuyor. Ayrıca, Art Photo Bcn, ArtsLibris ve Berlin Art Week gibi festivallere katılıyor. 2024 yılı başında Gate 27'deki konuk sanatçı programına katılmaya kabul edilen Rey, bu süreçte Bruno Latour ve Donna Haraway'in yaşam ve ölüm döngüsüne dair teorilerinden ilham alarak, mezarlık yönetimi ve bitki örtüsünü içeren ekolojik geçişleri araştıran bir proje üzerinde çalıştı.

Nathalie Rey is a French artist living and working between Barcelona and Berlin. After completing undergraduate studies in Literature and Fine Arts, she earned a Master's degree in Architecture and has since focused on her artistic

practice. In her work, she follows a narrative that oscillates between contemporary history and personal experiences, investigating the unsettling parallels between collective human drama and individual wounds. Through the artistic reuse of industrial materials and the use of pop esthetics, she adopts an anti-mercantile approach to address the human and ecological tragedies within society. In recent years, Rey has exhibited her work internationally through various solo exhibitions at venues such as le Chai (France), GlogauAIR Project Space (Berlin), and SomoS Art House (Berlin). She has also participated in festivals including Art Photo Bcn, ArtsLibris, and Berlin Art Week. In early 2024, Rey was accepted into the artist residency program at Gate 27, where she worked on a project inspired by the theories of Bruno Latour and Donna Haraway regarding the cycles of life and death. During her residency, she conducted research on ecological transitions involving cemetery management and vegetation.

ABIGAIL REYNOLDS

Abigail Reynolds, heykel, kolaj, baskı ve canlı sanat çalışmaları gibi geniş bir medya yelpazesinde çalışıyor. Kolajdan türettiği üst üste bindirme ve katlama tekniklerini kullanarak, tarihi imgeleri ve olayları yeniden işliyor. Bu sayede unutulmuş yönleri dikkat çekip, onları yeniden deneyimlemeye ve yorumlamaya açıyor. Cornwall'un uzak batısında yaşayan sanatçı, farklı disiplinlerden kişilerle iş birliği yaparak bu bölgeyi araştırıyor. 2016'da Art Basel'de BMW Art Journey Ödülü'ne layık görülen Reynolds, İpek Yolu üzerindeki kayıp kütüphaneleri ziyaret etti

ve bu yolculuğu belgeleyen *Lost Libraries* adlı kitabını 2018'de yayımladı. Sanatçının çalışmaları, 2020-2022 yıllarında British Art Show 9'da sergilendi. Eserleri, New York Halk Kütüphanesi, Devlet Sanat Koleksiyonu ve Sanat Konseyi Koleksiyonu gibi kamusal koleksiyonlarda yer alıyor. Gate 27'deki sürecinde, rüzgâr, ışık ve gölgeyi ana malzeme olarak kullandığı açık hava yerleştirmeleri üzerine çalıştı.

Abigail Reynolds works across a wide range of media, including sculpture, collage, print, and live art. She uses techniques like overlay and folding, derived from collage, to rework historic images and events, drawing attention to forgotten aspects and opening them for reinterpretation. Based in far west Cornwall, Reynolds collaborates with experts from various fields to investigate the region. In 2016, she was awarded the BMW Art Journey Prize at Art Basel and traveled to lost libraries along the Silk Road, documenting this journey in her book *Lost Libraries*, published in 2018. Her work was featured in British Art Show 9 (2020-2022). Her works are part of public collections, including New York Public Library, the Government Art Collection, and the Arts Council Collection. During her residency at Gate 27, she worked on outdoor installations using wind, light, and shadow as core materials.

YING XINXUN

Ying Xinxun, Çin Sanat Akademisi Fiber Sanatlar Bölümü Başkan Yardımcısı ve Fiber ve Plastik Sanatlar Stüdyosu Akademik Başkanı'dır. Hangzhou, Çin'de yaşayan sanatçı, çalışmalarıyla sosyal dokuyu keşfederek günümüzün toplumsal olaylarını ve sorunlarını ele alıyor. Son

zamanlarda "gösteri toplumu", "ambalaj" ve "yüzey" gibi kavramlarla insan davranışları ve ideoloji üzerine odaklanıyor. Eserleri, enstalasyon, fiber sanatları, video, performans, tiyatro ve resim gibi farklı medyumları içeriyor. 2016'da Today Art Museum Martell Art Fund'ın Excellence Award ödülüne aday gösterilen sanatçı, Düsseldorf'ta ve yakın zamanda Berlin'de konuk sanatçı programlarına katıldı. Kişisel sergileri arasında *Red Eden* (2023, Bergen), *Landscape Sanatorium* (2022, Şanghay) ve *Velvet* (2019, Ningbo) yer alıyor. Eserleri, Today Art Museum, Zhejiang Art Museum ve Shanghai Powerlong Museum gibi prestijli koleksiyonlarda yer alıyor.

Ying Xinxun is the Deputy Director of the Fiber Art Department and Academic Chair of the Fiber and Plastic Arts Studio at the China Academy of Art, where she lives and works in Hangzhou, China. Her works explore social phenomena and contemporary issues, focusing on the "society of spectacle," "packaging," and "surface." She works across various media, including installation, fiber arts, video, performance, and painting. In 2016, she was nominated for the Excellence Award by Today Art Museum Martell Art Fund. She participated in artist residency programs in Düsseldorf and Berlin recently. Her solo exhibitions include *Red Eden* (2023, Bergen), *Landscape Sanatorium* (2022, Shanghai), and *Velvet* (2019, Ningbo). Her works are part of prestigious collections such as the Today Art Museum, Zhejiang Art Museum, and Shanghai Powerlong Museum.

DAMLA YALÇIN

1995 yılında Ankara'da

doğan **Damla Yalçın**, Marmara Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra eğitimine Polonya'daki Akademia Sztuk Pieknych'de devam etti. 2023 yılında Marmara Üniversitesi Tekstil Bölümü'nde sürdürülebilirlik ve biyotekstil üzerine yüksek lisansını tamamladı. Türkiye'de ve yurt dışında (Almanya, Polonya, Kore, Hong Kong, Moldova, İtalya, Kıbrıs) birçok karma sergiye katıldı. İlk kişisel sergisini 2019 yılında Krank Art Galerisi'nde açtı. Moldova ve İtalya'da konuk sanatçı programlarına katıldı. 2023 yılında Gate 27'deki konuk süreci boyunca denim kumaşı üretimi için alternatif malzemelerin kullanımı üzerine çalıştı. Bu proje, SCOBY ve cıvık mantarların kumaş üretiminde kullanımı üzerine araştırmalar ve deneyler içeriyordu. Sanatçı İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor. Born in Ankara in 1995, **Damla Yalçın** studied painting at Marmara University and continued her education at Akademia Sztuk Pieknych in Poland. In 2023, she completed her master's degree in Textiles at Marmara University, focusing on sustainability and bio-textiles. She has participated in numerous group exhibitions in Turkey and internationally (Germany, Poland, Korea, Hong Kong, Moldova, Italy, Cyprus). Her first solo exhibition, *The Memory of the Unrememberable*, was held in 2019 at Krank Art Gallery. She has been a resident artist in Moldova and Italy. During her residency at Gate 27 in 2023, she worked on an interdisciplinary project exploring the use of alternative materials for denim production, researching SCOBY and slime molds for fabric production. She lives and works in Istanbul.

Yayıncı Publisher
Gate 27
İstanbul / Türkiye

Danışma Kurulu Advisory Board
Ahu Antmen, Selçuk Artut, Beral Madra,
Nazan Ölçer

Kurucu Founder
Melisa Tapan

Direktör Director
Burak Mert Çiloğlugil

Kaynak Geliştirme Yöneticisi Business Development Manager
Bike Çetinel

Yönetici Asistanı Executive Assistant
Sıla Karadoğan

Stajyer Intern
Ceren Sak

Editör Editor
Gizem Gedik

Tasarım danışmanlığı Design consultancy
Ali Cindoruk, Khora
Ceylin Ulusel

Grafik Tasarım Graphical Design
Burçin Buruk

Çeviri Translation
Gizem Gedik

Yeniköy fotoğrafları photographs
Onur Gürkan kapak cover, sayfa pages 6, 7
Ayvalık fotoğrafı photograph
Ali Cindoruk arka kapak back cover

Gate 27 Ailesi Gate 27 Family
Hüma Arslaner, Meltem Müftüler-Bac, Selim Balcısoy, Yavuz Civelek, Gülşah Çobanoğlu, Çetin Davut, Arzu Demirer, Nazlı Erdemirel, Ali Sercan Güler, Selmiye Alkan Gürsel, Levent Kahraman, Alpagut Kara, Nurçin Kural, Yusuf Leblebici, Nur Mustafaoğlu, Demet Oğuz, Burcu Saner Okan, Devrim Özyayın, Serkan Özsoy, Erkan Savaş, Emre Şişman, Dilek Sabancı, Güler Sabancı, Sevil Sabancı, Tunca Subaşı, Ayhan Şenkardeş, Mahmut Taş, Ceylin Ulusel, Melih Yaylı, Müge Arifoğlu Yenmez

2024 yılında Gate 27'ye katılan tüm sanatçılar All residents of Gate 27 in 2024

İstanbul ve Ayvalık Ev Ekipleri İstanbul and Ayvalık Hosting Teams

Sosyal ağlarda Gate 27 Gate 27 on social networks

www.gate-27.com
info@gate-27.com

İş birlikleri Collaborations

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
TÜMLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ

COLLABORATION SPACE
Technology & Arts Design & Entrepreneurship

Sponsorluklar Sponsorships

Bu yayında yer alan görüş ve düşünceler yazarlarına aittir. Gate 27'nin görüş ve duruşunu yansıtmayabilir.

The views and opinions expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views of Gate 27.

Tüm hakları saklıdır © Gate 27
All rights are reserved © Gate 27

Bu yayının herhangi bir bölümü Gate 27'nin izni olmadan, kayıt, fotokopi ve bilgi depolama dahil olmak üzere hiçbir elektronik veya mekanik yöntemle yeniden basılamaz veya çoğaltılamaz.
No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording or other information retrieval systems without the written consent of Gate 27.

GATEAYVALIK

Almanak Almanac 2024