

B O D Y C O L L E C T I V E B E U Y S

B E U Y S B E D E N K O L E K T İ F

B E U Y S B E D E N K O L E K T İ F

B E U Y S B O D Y C O L L E C T I V E

BEUYS BEDEN KOLEKTİF

BEUYS BODY COLLECTIVE

Beuys Beden Kolektif

Alman sanatçı, politik aktivist ve eğitimci Joseph Beuys'un 100. doğum yıldönümü kapsamında Beuys Body Collective kuruldu.

Bu katalogta alfabetik sıraya göre sıralanmış moda tasarımcıları, sanatçılar ve endüstriyel tasarımcılardan oluşur.

Beuys Body Collective

The Beuys Body Collective was founded as part of the 100th birthday of German artist, political activist and teacher Joseph Beuys.

The catalogue lists fashion designers, artists and industrial designers listed in alphabetical order.

Ceylan Eşit	@bul-boğa
Derya İrkdaş Doğu	@deedorya
Dilek Himam	@Zibigniev Brons
Elif Tekcan	@eliftekcan_archive
Jörn Fröhlich	@joernfroehlich jofro.com
Raul Pinto	@raul_estudioama
Şölen Kipöz	@solenk6

Şaman Doğa İllüstrasyon

Sanat, sezgisel beslenme, doğa ve ilham vurgusu ile nasıl ilgiliyse, bu duruş sistem içindeki sağlamlığı ile kreatif enerjinin devamını sağlayabilir. Sistem içindeki hız için de farkındalık algısını diri tutmak insanoğlu için en değerlisi.

Beuys sistem içinde sıkışan kitleler içinde sıkışan kitleler için yarattığı eserleriyle karşı duruşuyla gerçek sanatın nasıl olduğu ile ilgili önemli bir örnek. Lakin şamanın aradığı bilgi Castenada'nın kitabında anlattığı gibi hakikat bilgisidir, genel geçer bilgi değildir. Şamanlık öğretisiyle tanışan ve savaş gibi insanoğlunun en acı kötülüğünden geçen Beuys, dünya duruşunu değiştirerek üretici tarafta yer alır. Ben de çizdiğim desenlerde doğa içinde Beuys'un kaza ardından Tatar şamanlarla geçirdiği zamana odaklanarak, o evreyi çizmeye çalıştım. Bu seride kuşlar mesajcı gibi geyik ise kutsal bilgileri çağrıştırırken, göz hakikati görmeyi temsil eder. Müzik ve ritim kendinden geçme vecdi halini simgeler.

Ceylan Eşit | kağıt üzerine çizimler

Ruh Gücü

İnsanoğlunun acı anısı savaş. Oysaki dünya üzerinde barış bilincinin durusunu seçen Beuys, hayatına kendi tabiriyle yeniden doğuş yaşatacak olan Tatar şamanlarıyla tanışması üzerine kaynağa hakikate yönelir. Deneyim ve hafızasını doğada şaman ritüelleriyle yeniler ve aslında her insanın içindeki ilham veren yaratıcı kaynağa ulaşarak hayatına devam eder. Yeni bir yol seçer tüm manipülatif sistem algısını reddeer. Yeni hayatı başladığında doğa ile uyumlu gerçekliği kazanır bu doğrultuda eserler üretir toplumsal çözümlemelerle. İlkel insan çizimleri, kuşlar, bereket sembolleri ve eski mağara desenleri bu tasarıma ilham olmuştur.

Ceylan Eşit | keçe ceket üzerine çizimler

Jörn Fröhlich | YOLCULUK ceket tasarımının kalıbı

Shaman Nature Illustration

Just as art is related to the emphasis on intuition, nature and inspiration, this presence can ensure the continuation of creative energy with its solidarity in the system. For the sake of mobility of the system, keeping the awareness perception alive is the most valuable thing for human beings.

Beuys is a prominent figure of what real art is like through his works created for the masses trapped in the system. However, the knowledge that the shaman searching for is the knowledge of the truth, not common sense, as Castenada explains in his book. Beuys, who met the shamanic thoughts and went through the most terrible evil of mankind such as war, changed his world stance and took place on the productive side. I tried to draw that phase by focusing on the time Beuys spent with Tatar shamans in nature after the accident. In this series, while birds are considered as messengers, deer evokes sacred sources of information, while the eye represents seeing the truth. Music and rhythm symbolize the ecstatic state of ecstasy.

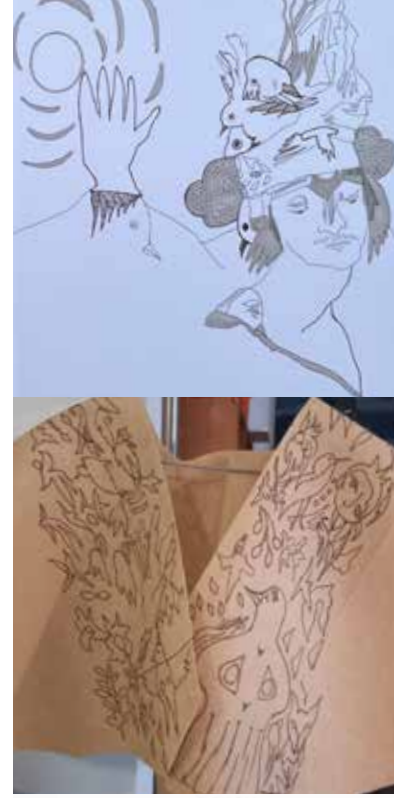
Ceylan Eşit | illustrations on paper

Soul Power

The painful memory of mankind is war. However, Beuys, who chose consciously chose a peaceful world, tapped into the divine source after meeting the Tatar shamans who, in his own words, brought him back to life. He renews this memory with shamanic rituals and by reaching out to his individual creativity. He chooses a new path and rejects the manipulative perception of the system. Thus he gains a reality compatible with nature and produces works in this direction with social analysis. Primitive human drawings, birds, fertility symbols and ancient cave patterns are the inspirational sources for this design.

Ceylan Eşit | illustrations on a felt jacket

Jörn Fröhlich | JOURNEY pattern-design of the jacket

Ruh Gücü | Soul Power

Diş(Er)il Doğa

Beuys'un sosyal heykel kavramında daha eşit ve özgür bir toplum arayışı ile birleşen doğal yaşamı koruma ve insan-doğa dengesini yeniden inşa etme arayışının yankılarını yaşadığımız antroposen sanat ve tasarım dünyasında halen görmekteyiz. Onun insan merkezci olmayan şamanik praksişi insan ve insan dışı varlıklar arasında olduğu gibi yaşayan varlıklar ve cansız nesneler arasındaki ilişkiyi sanata aktarmasına yol açmıştır. Bu yaklaşım yeryüzü ve insanları korumak için gereken kolektif iyileşme süreci için araçsalı.

Kolektif ve disiplinlerarası projemiz kapsamında Beuys'un şamanik bakış açısını eko-feminist ve kapsayıcı bir tasarım perspektifi ile dögüsel ve biyotasarım yöntemlerini kullanarak hayata geçirmeye çalıştık. Kökler ve atıklar–biyosferdeki sonbahardan kalan çiçekler yapraklar ve dallar ve teknosferde oluşan endüstriyel olarak üretilen ve kullanılan giysiler - bedeni başlangıç noktası olarak gören işbirlikli yaratıcı sürecin hammaddeleri olarak kolektif biçimde ileri dönüştürücü bir moda tasarımcısı, illüstratör bir sanatçı ve biyotasarımcı endüstriyel tasarımcılar tarafından değerlendirildi.

Beuys'un yeniden oluşturma, keşfetme ve geliştirme yaklaşımıyla aynı eksende, gelişen, büyüyen ve oluşan hibrid tasarım, toplumsal cinsiyet, doğa ve insan arasında çapraz etkileşimli bir karaktere sahiptir. Endüstriden alınan iki erkek ceketini yeniden kullanım, geri kazanım yeniden işlevlendirme ve ileri dönüşüm yöntemiyle şamanik sanatsal illüstrasyonlarla anlamlandırılan ve biyotasarım uygulaması çiçek, yaprak, dallar ve kumaşlar üzerinde büyüyen şap kristalleri ile bezenen akışkan cinsiyet anlayışına sahip deneysel bir ceket-elbiseye; elbisenin pantolon kemeri aynı anlayışla bir baş aksesuarına dönüştürüldü. Bu süreçte kadın ve erkek, doğa ve insan arasındaki sınırları zorlayacak biçimde geliştirdiğimiz ve dönüştürdüğümüz bir yaratım süreci gerçekleştirdik. Yapısal cansız nesne olan giysi böylece, statik yapısal tasarımdan bağımsız biçimde gelişerek ve büyüyerek yaşayan dinamik bir organizmaya dönüşmekte,diğer yaşamlar için bir aracı haline gelmektedir. Bu yaratım hem doğa, hem de dışı bilgelğin aynı zamanda endüstriyel bir ürünün elde işlenerek ve elde dikilerek sanatsal bir tasarımla geri kazanımı ile yavaş tasarımın paradigması olarak hayal edilmiştir.

Ceylan Eşit | illüstrasyonlar
Derya İrkdaş Doğu & Raul Pinto | biyotasarım aksesuar & dekoratif parçalar
Şölen Kipöz | yeniden işlevlendirilen Giysi, Başlık tasarımı, üretimi
erkek takım elbiseleri - Br Mağazacılık Altınyıldız Classics müşteri iadeleris

(Wo)man Nature

Beuys's urgency of conservation of natural life and regeneration of man-nature equilibrium along with seeking a more equal and free society in regards to his social sculpture approach has still resonances in our anthropocentric art and design world. His shamanic practice of his non-anthropocentric philosophy created an integration of human and non-human elements as well as living and non-living things to the artwork. This approach was instrumental for the collective healing process to save humans and the planet.

In our collective and inter-disciplinary project we want to appropriate Beuys's shamanic approach in to an eco-feminist and inclusive design perspective which will be implemented through circular and bio-design. The roots and the waste – both in biosphere as extract of nature as flowers, leafs and other plants left from the autumn and and in technosphere as design flow -industrially produced and used garments - raw material of the co-creative process which departs from the body are used by a collective of fashion designer as an upcycler, artist as an illustrator and industrial designers as biodesigners.

In line with Beuys's focus on rebuilding, discovering and improving approach, the design outcome has become an evolving, growing and becoming hybrid design through cross fertilizations between gender, nature and human. By using upcycling method as a means of reusing, reclaiming and repurposing two classical menswear jackets collected from the industry are evolved and transformed in to an experimental gender-fluid jacket-dress, signified and embellished with shamanic artistic illustrations and growing alum crystals on flowers, leafs and branches and fabrics as biodesign application. Similarly the belt of the trousers of the suit is transformed in to an headpiece. In this creative process we have challenged the boundaries between man and nature, as well as between man and woman. The structural non-living object as garment is developed in to a living thing that grows in to dynamic organism independent from its static structured design, thus become an agency for other lives. The work is dreamed to be a paradigm of both nature's and female wisdom as well as a slow design approach through reclaiming the industrial product in to a hand crafted and hand sewn artistic design.

Ceylan Eşit | illustration
Derya İrkdaş Doğu & Raul Pinto | biodesigned accessories & embellishments
Şölen Kipöz | repurposed clothing, headwear design, production
mens' suits from Br Mağazacılık Altınyıldız Classics - customer returns

Diş(Er)il Doğa | (Wo)man Nature

Bedeni Yeşertmek

Bu görünüm iki parçadan oluşmaktadır; Üst drapajla biçimlenmiş ekolojik baskı ipek bir kumaş ve biyotasarım istiridyeye mantarlarının / hiratake birleşimidir. Doğadan ödünç alınan bitkiler bedenle birleşerek eklemlenmiş, ve beden tüm bu unsurları bünyesinde barındırarak onlara ev sahipliği yapmaktadır.

Etek şaman sembollerinden geliştirilen bir kaftan kalıbıyla biçimlenmiştir. İstiridyeye mantarları hem saç aksesuarı olarak hem de eteğin giyilebilmesini kolaylaştıran broşta kullanılmıştır.

Derya İrkdaş Doğu & Raul Pinto | biyotasarım istiridyeye mantarları
Dilek Himam | ekolojik baskı tasarımı ve uygulama
Jörn Fröhlich | YOLCULUK'ten etek tasarımının kalıbı
Şölen Kipöz | görünüm tasarımı

Planting the Body

The look is composed of two parts; The top is a combination of draped eco printed silk fabric and biodesigned oyster mushrooms, fungus or hiratake. Borrowed plants from nature are incorporated in to the body in a way almost grafted to it , and body has become a home by accomodating them.

The skirt is formed from a kaftan pattern which developed with the inspiration of shamanic symbols. Hiratakes are used both as a head accessory and as brooches to adjust the skirt on to the body.

Derya İrkdaş Doğu & Raul Pinto | biodesigned oyster mushrooms
Dilek Himam | eco print design and application
Jörn Fröhlich | JOURNEY pattern-design of the skirt
Şölen Kipöz | look design

Bedeni Yeşertmek | Planting the Body

Yolculuk

Mart 1944'te Kırım'da son derece ciddi biçimde yaralanan ve Tatarlar tarafından tedavi edilen Alman sanatçı Joseph Beuys için “Tatar efsanesi” oldukça ünlü olmuştur. Tatarlar'dan lham aldığı ve çalışmalarında kullandığı keçe ve yağ onu sağlığına kavuşturduğu bilinen ve malzemeler olarak bilinmektedir. Bu çalışmadaki deneyim sürecine onun İskandinav mitolojisine, runik alfabeye, simya ve şamanizme olan ilgisi de temel oluşturmuştur. Charles Wilp, tarafından fotoğraflanan “Sandzeichnungen” adlı çalışması onun şamanik betimlemelerini göstermektedir.

Jörn Fröhlich ve Dilek Himam tarafından hazırlanan sürdürülebilir “YOLCULUK” koleksiyonu da keçenin doğal boya ve doğal dekoratif elemanlarla zenginleştirilerek kullanıldığı formlarla yeniden yorumlanarak Beuys'un Şamanizm ve doğa ile olan ilişkisinden ilhamını almıştır. Üst giysilerde ve eteklerde görülen tüm estetik öğeler, Kırım Tatarları'nın bağlantı elemanları kullanmadan giydikleri doğal renkli ve basit kesimli giysilerini temel alarak tasarlanmıştır.

Elbiseler kullanılmış yatak örtülerinin ve çarşafların doğal boylarla boyanması ve doğal baskılarıyla üretilmiştir. Keçeden oluşan üst kısımların kalıpları “yolculuk” anlamına gelen Futhark alfabesinden “R” harfinden türetilerek oluşturulmuştur. Ekolojik baskıya dair olan deneysel süreç ise kendi içsel deneyimi içinde her ürün için malzemeye karşı oluşan merak ve saygı ile kumaşların yüzeyleri tasarlanmıştır.

Dilek Himam | ekolojik baskı

Jörn Fröhlich | 6 kavramsal moda tasarımı

Journey

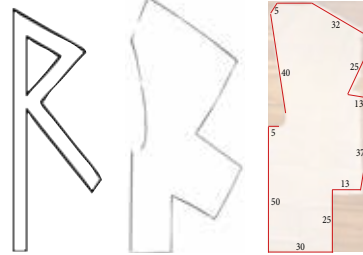
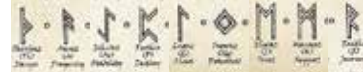
The “Tatar legend” has be-come famous, according to which German artist Joseph Beuys fell over the Crimea in March 1944, was critically injured and was nursed by the Tatars. He claimed that his work with felt and fat was inspired by the Tatars, who supposedly nursed him back to health with these materials. His affinity to Nordic mythology, runes, alchemy and sha-manism is also based on this experience (true or not). His work “Sandzeichnungen” photographed by Charles Wilp, show shamanic depictions.

The sustainable “JOURNEY” collection by Jörn Fröhlich and Dilek Himam is inspired by Beuys' relationship to shamanism and nature, which is reflected in the use of felt, enriched with natural colors and decorations. The overall aesthetic of the tops and skirts is based on the clothing of the Crimean Tatars with earth tones and simple cuts without fastenings.

The dresses are made from used sheets and bed linens that have been dyed and printed with natural colors. The flat pattern of the felt tops is derived from the Futhark rune “R”, which means “journey”. The eco print design process was an experi-mental journey in itself - welcoming and exploring each result with curiosity and respect.

Dilek Himam | eco prints

Jörn Fröhlich | 6 conceptual fashion designs

Zoe

Zoe elbisesi, bir kadında doğuştan var olan vahşi doğayı onurlandırmaktadır. Giysi ekolojik baskılı parça kumaşların herhangibir atık bırakmadan yapılarının korunarak oluşturulmasıyla üretilmiştir. Giysi yapımı süreci yavaş ve emek yoğun bir uygulamayı içerir ve üretim sürecinin tamamı, boya kokusu, kumaşın dokusu ve dikiş sesinin nazıkçe harmanlandığı duyuşal bir deneyim haline gelmiştir.

Elif Tekcan | moda tasarımı ve eko baskılar

Yabanıl

Aynı kaynaktan esinle boyun aksesuarı olarak tasarlanan “Yabanıl” isimli çalışma, ekolojik boyama yöntemleri ile renklendirilen pamuk kumaşlar dokunarak oluşturulmuştur.

Elif Tekcan | eko-boyalı, el dokuması yaka

Versatile

“Versatile” isimli ceket Jörn Fröhlich’in “Yolculuk” koleksiyonu için ürettiği düz kalıptan üretilmiştir. Tasarım süreci içinde keçe kumaşın iki boyutlu soyut figürü, yeni formlar alma potansiyeli açısından geliştirilmiştir. Beuys’un değişim, uyum ve tamamlanmamış süreçleri ön planda tutan sanat pratiği, farklı şekillerde giyilmek üzere tasarlanan ceketin tasarımında etkili olmuştur.

Elif Tekcan | keçe ceket üzerine eko baskılar
Jörn Fröhlich | YOLCULUK ceket tasarımının kalıbı Jörn Fröhlich

Zoe

The Zoe dress celebrates the wild self, which naturally exists in a women. The garment is made of eco-printed scrap fabrics preserving their structures without any cut-offs. The process of dressmaking involves a slow and labour-intensive practise, making the production a sensory experience, in which the smell of dye, the texture of the fabric, and the sound of stitch are gently blended.

Elif Tekcan | fashion design and ecoprints

Savage

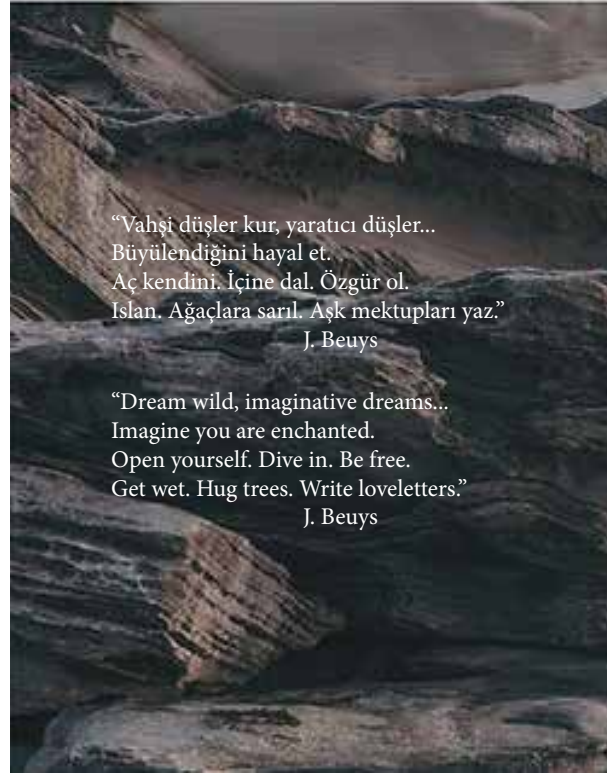
“Savage” is designed as a neck accessory inspired by the same source. In the design process, the cotton fabrics were colored with ecological dyeing methods and then woven by hand.

Elif Tekcan | eco-dyed, handwoven collar

Versatile

The Versatile jacket is produced from a flat pattern of Jörn Fröhlich`s Journey collection. In the design process, the 2D abstract figure of the felt fabric was explored in terms of its potential to take new forms. Beuys` art practice, which prioritizes change, adaptability and unfinished processes influenced the jacket that was designed to be worn in multiple ways.

Elif Tekcan | eco prints on felt jacket
Jörn Fröhlich | JOURNEY pattern-design of the jacket

“Vahşi düşler kur, yaratıcı düşler...
Büyüldüğünü hayal et.
Aç kendini. İçine dal. Özgür ol.
İslen. Ağaçlara sarıl. Aşk mektupları yaz.”
J. Beuys

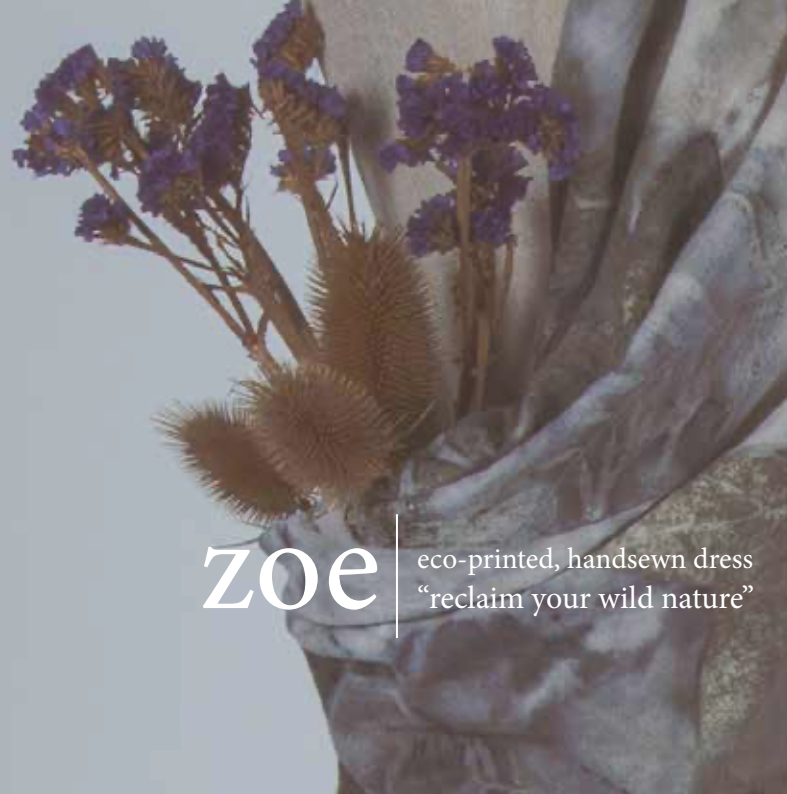
“Dream wild, imaginative dreams...
Imagine you are enchanted.
Open yourself. Dive in. Be free.
Get wet. Hug trees. Write loveletters.”
J. Beuys

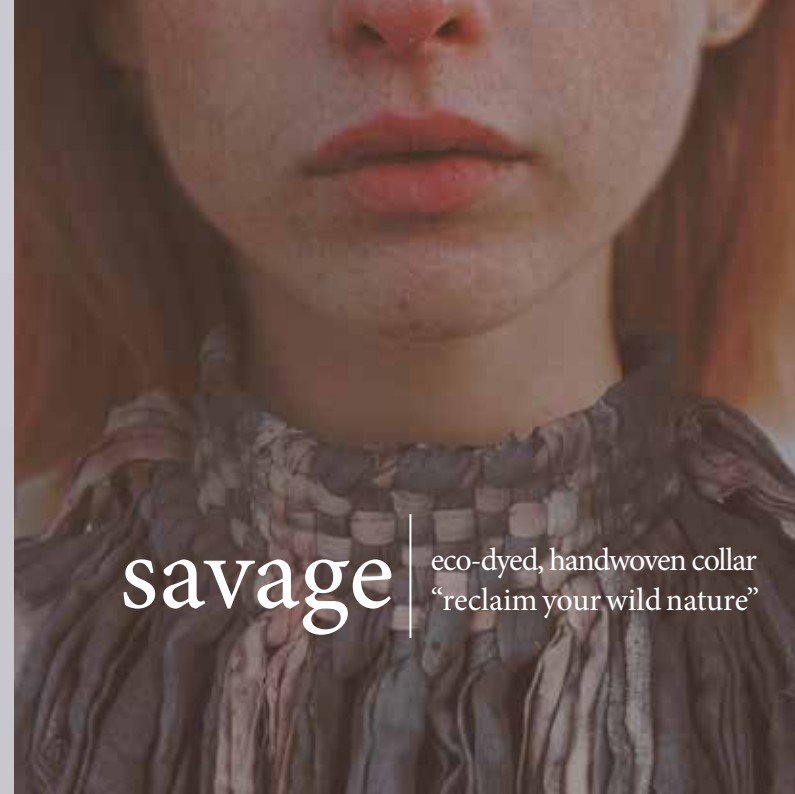
“Heykelimin doğası bitmemiştir ve tamamlanmamıştır.
Birçoğunda süreç devam etmektedir:
Kimyasal reaksiyonlar, fermentasyon, renk değişimleri,
gecikme, kuruma.
Her şey bir değişim halindedir.” J. Beuys

“The nature of my sculpture is not fixed and finished.
Processes continue in the most of them:
chemical reactions, fermentation, color changes,
delays, drying up.
Everything is in a state of change.” J. Beuys

zoe | eco-printed, handsewn dress
“reclaim your wild nature”

savage | eco-dyed, handwoven collar
“reclaim your wild nature”

versatile | eco-printed, handsewn jacket
“reclaim your wild nature”

Beuys Beden Kolektif

Beuys Body Collective

Şamanist Çizimleri & Ruh Gücü

kağıt ve keçe ceket üzerine eskizler ve çizimler: Ceylan Eşit

yolculuk'ten ceket tasarımının kalıbı: Jörn Fröhlich

model: Ülkü Girgin | fotoğraf: Ceylan Eşit

Diş(Er)il Doğa

yeniden işlevlendirilen giysi, başlık tasarımı, üretimi: Şölen Kipöz

illüstrasyonlar: Ceylan Eşit

biyotasarım aksesuar & dekoratif parçalar: Derya İrkdaş Doğu & Raul Pinto

erkek takım elbiseleri: Br Mağazacılık Altınyıldız Classics müşteri iadeleri

model: Gizem Semerci | fotoğraf: Jörn Fröhlich

Bedeni Yeşertmek

görünüm tasarımı | drapaj ekolojik baskı kumaş ve etek biçimi: Şölen Kipöz

ekolojik baskı tasarımı ve uygulama: Dilek Himam

biyotasarım istiridye mantarları: Derya İrkdaş Doğu & Raul Pinto

yolculuk'ten etek tasarımının kalıbı: Jörn Fröhlich

model: Gizem Semerci | fotoğraf: Jörn Fröhlich

Yolculuk

6 kavramsal moda tasarımı: Jörn Fröhlich

ekolojik baskı: Dilek Himam

modeller: İzim M. Moral, Melda İnce, Melek Kirman | fotoğraf: Jörn Fröhlich

Zoe

moda tasarımı ve eko baskılar Elif Tekcan

fotoğraf: Ersan Çeliktaş

Yabanıl

eko-boyalı, el dokuması yaka: Elif Tekcan

fotoğraf: Ersan Çeliktaş

Versatile

eko baskılar: Elif Tekcan

yolculuk'ten ceket tasarımının kalıbı: Jörn Fröhlich

fotoğraf: Ersan Çeliktaş

Shamanistic illustrations & Soul Power

sketches and illustrations on paper and a felt jacket by Ceylan Eşit

journey pattern-design of the jacket by Jörn Fröhlich

Ülkü Girgin photographed by Ceylan Eşit

Wo(man) nature

repurposed clothing, headwear design, production by Şölen Kipöz

illustration by Ceylan Eşit

biodesigned accessories, embellishments by Derya İrkdaş Doğu and Raul Pinto

mens' suits collected from Br Mağazacılık Altınyıldız Classics - customer returns

Gizem Semerci photographed by Jörn Fröhlich

Planting the Body

design of the look (draping of the ecoprint fabric and skirt) by Şölen Kipöz

eco print design and application by Dilek Himam

biodesigned oyster mushrooms by Derya İrkdaş Doğu and Raul Pinto

journey pattern-design of the skirt by Jörn Fröhlich

Gizem Semerci photographed by Jörn Fröhlich

Journey

6 conceptual fashion designs by Jörn Fröhlich

ecoprints by Dilek Himam

İzim M. Moral, Melda İnce, Melek Kirman photographed by Jörn Fröhlich

Zoe

fashion design and ecoprints by Elif Tekcan

photographed by Ersan Çeliktaş

Savage

eco-dyed, handwoven collar by Elif Tekcan

photographed by Ersan Çeliktaş

Versatile

ecoprints by Elif Tekcan

journey pattern-design of the jacket by Jörn Fröhlich

photographed by Ersan Çeliktaş

BEUYS BEDEN KOLEKTİF

BEUYS BODY COLLECTIVE

kapak tasarımı kolajları ve katalog tasarımı: Jörn Fröhlich

ingilizce tercüme ve düzelti: Dilek Himam, Şölen Kipöz

cover art collages and catalogue design by Jörn Fröhlich

english translation and edited by Dilek Himam, Şölen Kipöz