

hillside feelinggood
www.hillside.com.tr
hillside@alarko.com.tr

Sayı 78 (Mart, Nisan, Mayıs 2015)
Üç ayda bir yayımlanır.

ALARKO
TURİZM GRUBU

LE TOUR DU MONDE - MIHİRİ YOLDA - BERNA NARMANLI ARPACI - İTALYA'DAN ÖZEL BİR LOKASYON
SON BULUŞMALAR - MILES DAVIS - PORTOFINO - HILLSIDER LİKES - ŞEHİRDE YARATICI BULUŞMALAR
ÇAY - HANDCRAFT - ORGANİK PAZAR - MODA DÜNYASINDA BİZİ NELER BEKLİYOR - İYİ HİSSETTİRENLER
GOOD FOR MEN - ART BLOG - BAHAR LEZZETLERİ - REMIX - OPEN 24/7 - EN BEĞENİLENLER - SUMMARY

hillside

78

"ART BLOG

86/87/88/89

Farklı Bir Sihirbaz...

KOERT VERMEULEN

Aydınlatma ve görsel tasarım hizmeti veren, Belçika merkezli ACT Lighting Design firmasının kurucu tasarımcısı Koert Vermeulen, bu sene mesleğindeki 20. yılını geride bırakırken, bizimle bir araya geldi. Son dört yıldır Paris Champs Elysees'nin aydınlatmasını uluslararası yarışma sonucunda kazanan Vermeulen, bir ışık tasarımcısı ve aydınlatma sanatçısı. Ama hikayesi müzik dünyasında başlıyor...

Yirmi yıldır mimari aydınlatma tasarımı, eğlence aydınlatması ve ışık sanatı enstalasyonları derken, oldukça dikkat çekici projelere imza atmışsınız. Tasarım yaklaşmanız nasıl oldu? Hikayenizi dinlemek isteriz... Kariyerim aslında müzik dünyasında başladı, DJ yardımcısı olarak konser prodüksiyonlarında aktif rol oynadım. Hayatımın dönüm noktasını 15 yaşında yaşadım. Bir müzik prodüksiyonunun tur müdürü tarafından organize edilen aydınlatma hakkındaki uygulamalı bir eğitime katılma şansını yakaladım. Bu kadar genç bir yaşta edindiğim bu saha tecrübesi, bende hayatım boyunca tutkuyla bağlandığım bir anı olarak kaldı. Her ne kadar bunu o zamanlar bilmiyor olsam da, aydınlatma alanında ihtimallerin sonsuzluğunu keşfetme yoluna çoktan çıkmıştım. Hatalarımdan ders alarak ve yeni mücadelelere girerek, hayalimi gerçekleştirme imkânını yakaladım ve yaratıcılığımı bu sayede yön verebildim. 21 yaşına geldiğimde, elimde çoktan konserler, partiler, moda şovları hakkında profesyonel bir birikim vardı. 1989 yılında ilk profesyonel ışık, ses hizmetleri ve tedarik şirketimi kurdum. O zamanlar aydınlatma tasarımı daha çok yeni bir meslekti ve ben de böylece yeteneklerimi ve bilgimi geliştirmeye başladım. Mimari, sanat ve tasarım alanlarında yeni deneyimler edinmenin yollarını araştırdım, çeşitli sanatsal projeleri üstlendim. 1995 yılında ACT Lighting Design'i kurdum. Böylece bir ışık tasarımcısı ve aydınlatma sanatçısı olarak kariyerime gerçek anlamda başlamış oldum.

Röportaj: Rana Korgül
ranakorgul@gmail.com
Fotografılar: Act Lighting Design Arşivi
Portre Fotoğraf: Alfredo Salazar

Genel olarak tasarım konseptiniz neleri temel alıyor?

Aslında her şey tamamen bir deneyim yaratmakla ilgili. Işığı kendinizi ifade etme aracı olarak kullanarak, tamamen kendine özgü bir atmosfer yaratmanıza ilgili. Bu yaratıcılık süreci esnasında, ben her zaman insan deneyimlerine odaklanırım. Projelerimin her birini duygusal ve insani deneyimlerin üzerine bilgimi, saygımı, tutkumu ekleyerek uygulırım. Bir proje üzerinde çalışırken, en son teknoloji ürünlerini tecrübe etmekten ve çağdaş tasarım vizyonumu bu yolla hayata geçirmekten hoşlanırım. Bu vizyonun içinde her şey kendini çok güçlü bir formda tamamlayabilir ama aynı zamanda kendi tekliğini, ayırt edici özelliğini ve eşsiz olan, o kendine özgü kimliğini barındırabilir. Genellikle kafamda başarmak istediğim şeyin hayalini kurarım ve çok sıklıkla da onları gerçekliğe dönüştürme anını ertelerim. Mümkün olduğu kadar çok zaman içerisinde bu hayallerimin yaşamasını, gelişmesini ve evrilmesini sağlamaya çalışırım. Pratik şeyleri erteleyip geciktirmeye çalışırım. Örneğin, teknik açıdan seçimlerimi hep en son aña bırakırım. Bu sadece çok önemli ve kritik bir seçim olmadığı için değil, ama aynı zamanda bu seçimi yapacağım anda ne kadar somutlaştığı konusuyla da ilgili. İlahımın özgürce dolmasını ve gerçekten de çok özel olan bir şeyi başarmak için arayış içinde olmasını sağlamaya çalışırım.

Peki, ışık ve tasarım arasındaki etkileşimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tasarım, ortak çalışmaya dayalı, işbirlikçi bir disiplindir. Işık ise soyut ve elle tutulamayan bir meseledir. Işık, bildiğimiz ya da kontrol edebildiğimiz ya da kontrol edemediğimizize inandığımız en muhteşem enerji kaynağıdır. Ve ışık olmazsa, dünyamız da var olmaz. İşte büyüleyici olan yanı da bu. Sadece yansıyan ışığı gördüğümüz gerçeğinden yola çıkarsak, bu yansıyan ışık bir objeye değdiği zaman, ışık ile etkileşimin zaman, her yerde hazır ve nazır olan bir etkileşim olduğunu söyleyebiliriz. Cisimlerin gözlerimizde ve zihinlerimizde mevcut olmasını, var olmasını sağlayan işte o yansımadır. Bir binanın üzerine yansıyan ışık, o binayı günlük yaşamımızda görmemize ve tecrübe etmemize olanak sağlar. Mimari, skenografi, seyirci ve ışık arasındaki etkileşim tek ve derin bir duygusal deneyimden oluşur.

Tasarımlarınızda estetik, fonksiyonellik, esneklik, bakım ve maliyet ön planda. Anahtar teslim işler yapıyorsunuz. Sizce, ışık her yere uygulanabilir mi, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Elbette, bir şeye dokunduğumuz zaman o şey sadece ışığın üzerindeki kırılmaları ve yansımaları sayesinde var olur ve oradan gözlerimize ulaşır ve beynimiz tarafından da onun bir obje olduğu şeklinde yorumlanır. Uyanık olduğumuz saatler boyunca, beynimiz bunu saniyede 25 kere yapar ve bu yüzden de ışık her yere, her şeye etkin bir şekilde uygulanabilir.

Günümüzde, tasarım ve sanat arasındaki farkı ayırt edebilmek çok zor. Bu neden böyle?

Benim için sadece başlangıç noktası farklı. Tasarım, bir şeyin insan etkileşimi için kullanılabilir halde sunulması için işbirliğine ve ortak çalışmaya dayalı olarak verilen bir emektir. Sanatsa, çoğunlukla bireyin kendisine ait hayalinin yorumlanması ve bunun toplumla gayri ihtiyarı olarak paylaşılmasıdır. Bunu ifade ettikten sonra, uygulama açısından bakarsak, evet bu doğrudur, yani aradaki fark çok bulanıktır, hatta yok gibidir.

Işık tasarımlarınızın arkasında yatan ilhamlarınız neler? Bizimle sırrınızı paylaşabilir misiniz? Yaratıcılığınızı nasıl besliyorsunuz?

İlahim her yerden gelebilir ama en çok tekrar eden ve yenilenen ilham kaynağı kesinlikle insan etkileşimleridir. Beni başka insanlarla bir arada olup, onlarla fikirler, düşünceler üzerine konuşmaktan başka hiçbir şey daha çok heyecanlandıramaz. Bu fikirlerden çıkan kıvılcıklar potansiyel olarak sizin aslen var olan fikirlerinizin çok daha ötesine gider. Elbette ben de profesyonel anlamda gösteri sanatları hakkındaki kitapları, blogları okuyorum, internette geziniyorum, film seyrediyorum, müzik dinliyorum... Ama bunların hepsinin de etkisi insan etkileşimlerinin etkisinden çok daha az.

Işık tasarımında trendler var mı?

Siz bu trendleri takip ediyor musunuz?

Işık tasarımı, mevcut olan destek için ışığın maksimum oranda entegre edilmesi arayışıyla ilgilidir. Ve bunu yapabilmek için de insan tecrübeleri bir rehber olarak kullanılır. Yani hem evet, hem de hayır. Çünkü bizler reklamları takip etmeyiz. Bizler üstlendiğimiz her projede mevcut olan eşyaları, donatıları ve tertibatların ölçülerini birçok kere ölçmeye ve bunlara özel bir tasarım yapmaya çaba gösteririz. Bu bir alışveriş merkezi için ışık sanatı parçası olabilir ya da bir tema parkı için en iyi mum olabilir. Evet, aslında gerçekten de dünyadaki en iyi mumu biz yaptık ve hatta gerçeğinden bile çok daha iyisini. Anahtar teslim çözümleri ve çarpıcı etkileri sunabilmek için, geleneksel olarak yürüttüğümüz ışık tasarımı işimizi mühendislik, ses, görsel içerik, video-led tasarımı gibi tamamlayıcı hizmetler sunmak yoluyla daha da geliştirdik. Bu tamamlayıcı hizmetler sayesinde, ışıklandırılacak olan objelerin ölçümü, dijital sinyaller, organizasyonlar için lojistik tasarımlar, halkla birebir etkileşim, sürekliliği ve geçici skenografi gibi çeşitli hizmetleri de sunabiliyoruz. Bu yaklaşım işimizde daha özgür olmamızı sağlıyor ve bize inovasyonların yolunu açan araştırma ve analizleri yapmak için daha çok fırsatlar sunuyor. Bu anlamda şöyle diyebiliriz, mevcut olan trendleri takip etmekten ziyade, bizler yeni trendler yaratmaya çalışıyoruz.

Bugüne kadar yaptığınız en başarılı projeniz hangisi? Onu nasıl tasarladınız ve yarattınız?

Ben, bizim en iyi ya da en başarılı bir projemiz olduğunu düşünmüyorum. Bizim tasarım prensibimiz böyle değildir. Bütün işlerimiz başarılı olmak zorundadır, aksi takdirde o işi doğrusunu yapana kadar çalışmaya devam ederiz. Ama bazı projeler daha fotojeniktir ve bu projelere medyada daha çok yer verilmiş olabilir. Örneğin, Paris, Champs Elysees'deki "Tree Rings" projemiz gibi ya da çok algılı sanat objesi OVO gibi, Las Vegas'daki Wynn Kumarhanesi'ndeki kesintisiz su şovu olan "Le Réve" ya da Singapur Gençlik Olimpiyat Oyunları sırasında yaptığımız işimiz gibi projelerimiz bu kriterler bakımından kesinlikle en iyiler arasına giriyor. Bazı projelerin diğerlerinden daha zorlu ve mücadele gerektiren projeler olduğunu da söyleyebilirim.

Örneğin, set, ışıklandırma, video ve içerik tasarımının tamamını kapsayan görsel tasarım işinin tamamından ben sorumlu olduğum zamanlarda veya özel efektler, hava fişekler, su, canlı performanslar veya özel üretim objeler ile birlikte çalıştığım zamanlarda zor olabiliyor. Aslında ben böyle iddialı ve çaba gerektiren, şovun birbirinden farklı elemanları arasında maksimum uyumun nasıl sunulması hakkında teknik bilgi gerektiren ve hafızalarda unutulmayacak bir deneyim yaratabilmek ve insanları şaşırtabilmek için özel dikkat gerektiren projelerde yer almayı ve bu projeleri yürütmeyi çok daha fazla istiyorum. Hatta bu konuda talep de görüyorum.

Türkiye'ye kaç kere geldiniz? Geldiğiniz zamanlarda neler yaptınız? Kimlerle birlikte çalıştınız?

Dünyada en çok beğendiğim şehirlerden biri de İstanbul. Son 7 yıldır, yılda 7-8 defa olmak üzere İstanbul'a geldim, yani bu şehri oldukça iyi biliyorum. Türkiye'de birçok projede çalıştık. Bunların içinde SankoPark, Optimum Outlet, Maltepe Carrefour gibi perakende projeleri var. Ayrıca Forum Marmara'da yapılan OVO gibi sanatsal enstalasyon projeleri de var. Şu anda şehrin tam kalbinde olan çok prestijli birkaç projeyi geliştirme sürecindeyiz. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde, bu projelerin her birinden daha fazla bahsetmekten çok onur duyacağım.

Işık tasarımı açısından baktığınızda, Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz?

Dünya üzerinde ışık tasarımcısını inşa sürecine entegre etmeyi başarmış ve bu konuda iyi yapılandırılmış ve işleyen bir metodolojiyi çok önceden benimseyebilmiş sadece birkaç ülke var. Almanya, Birleşik Krallık veya ABD gibi. Geriye kalan ülkelerin çoğunda, bir ışık tasarımcısı ile iş birliği yapmak konusu hala daha göreceli olarak yeni tür bir ortaklık ilişkisi olarak algılanıyor. Şu an için, inşaat endüstrisinin kabulünü kazanmaya çalışıyoruz ve projelerine bir ışık tasarımcısı aldıklarında yapacakları katma değeri kesinlikle göreceklelerini kabul ettirmeye çalışıyoruz. Elbette bu zaman alacak ama çok hızlı gelişen ekonomiyi ve bizim hizmetlerimiz için artan talebi göz önünde bulundurduğumuzda eminim ki İstanbul mimarisinin ışık ile pekiştirilmiş olduğunu görmek için bolca imkânımız olacak.

Sırada ne var? Bugünlerde neyin üzerinde çalışıyorsunuz?

Bu sorunuz karşısında şöyle bir problemim var. Çalışmaya başladığımız her proje için gizlilik anlaşması imzalamak durumundayız. ACT Lighting Design olarak bu konularda bizi Facebook gibi sosyal ağlardan ve yayınladığımız bültenlerden takip ederek, mesleğimize dair bilgi edinebilirsiniz. Örneğin, Suudi Arabistan, Cidde Stadyumu'nun açılış töreni, Orta Doğu'daki kentsel geliştirmeler gibi mevcut olan birtakım projelerden ve diğer sürprizlerden haberdar olabilirsiniz...

www.actlightingdesign.com

