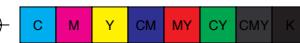

Judith Ernst

Ceramic Works

Seramik Çalışmaları

Judith Ernst

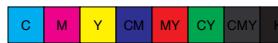
Ceramic Works
Seramik Çalışmaları

C M Y CM MY CY CMYK

Artist's Statement Judith Ernst

Having painted, published illuminated books, and lived and traveled extensively in Asia, I now work primarily in ceramics. My past experiences provide a deep well from which I draw ideas, always starting from a "mind's eye" vision.

Beginning in the imagination, the work is in bringing the image into the material world as a physical reality in clay.

My ceramic work features forms and patterns from the natural world and provides a three-dimensional canvas upon which I can experiment with some of the imagery found in my illuminated books. Other pieces are influenced by visual memories of places I have visited, or art that I have seen in museums all over the world. Still others are conceptual. The pot form allows the possibility of working not just with the outside, but with what is implicit in the inside, creating a metaphysical resonance. Implied are the dichotomies between the inner and outer, between that which is hidden and that which is seen, between the esoteric and the exoteric, suggesting infinity in the continuity between the inside and outside.

I have experimented with various surface techniques. More recently I have developed sculptural techniques, cutting through the wall of the pot to get more depth and dynamic movement into my relief carving. I am also experimenting with wax encaustic as an alternative to a glazed surface. My pieces are large and labor intensive and consist of one-of-a-kind pieces.

Sanatçının Kendini Tanıtımı Judith Ernst

Tablolarımla resimli kitaplar yayınladıktan ve Asya'da yaşayıp bu kitanın büyük bir kısmını gezdiğinden sonra, şimdi esas olarak seramik üzerinde çalışıyorum. Tecrübelerim, içinden fikirler çektiğim derin bir kuyu gibidir ve daima "aklı gözü" nün tasavvuru ile başlar. Burada yaptığım, zihnimdeki görüntüyü çamur vasıtasiyla bir fiziksel gerçeklik olarak maddi dünyaya aktarmaktır.

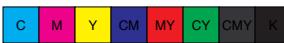
Seramik çalışmalarımın bir kısmı biçim ve desenlerini tabiattan alır ve bana resimli kitaplarımda görülebilecek bazı tasvirleri deneyebileceğim üç boyutlu bir tuval sağlar. Diğer bazı parçaları, ziyaret ettiğimi yerlere ait hatalardan veya dünyanın farklı yerlerindeki müzelerde gördüğüm sanat eserlerinden etkilenmiştir. Başka bazı parçalar da kavramsalıdır. Yaptığım kapların şekli, yüzey ile çalışmanın yanında, metafizik bir rezonans oluşturmak suretiyle içinde gizli olanla da çalışmaya imkân verir. Burada îmâ edilen içsel ve dışsal arasındaki, gizli olanla görülen arasındaki, gizemli ile sıradan arasındaki ihtilaf; içeri ile dışarı arasındaki devamlılıkta yer aldığı öne sürülen sonsuzluktur.

Bir çok farklı yüzey teknikleri denedim. Yakın zamanlarda heykelcilikle ilgili bazı teknikler geliştirmek için yaptığım parçaların duvarlarını kesmek suretiyle daha fazla derinlik ile kabartma ve oyamalarda dinamiklik elde ettim. Sırı yüzeye bir alternatif olarak balmumu boyalarını kullanmaya başladım. Yaptığım parçalar büyük, emek yoğunluğu ve türlerinin tek örnekleridir.

C M Y CM MY CY CMY K

The Water of Life and the Infinite Ocean 7, 14" x 9", glazed stoneware

For a number of years I have been making what I call "metaphysical pots". I use the form of the pot to focus on the dual themes of the

Water of Life, or the source of creation, running out and into the Infinite Ocean, or the goal of mystical transcendence. In this way I like to think that I am continuing the ancient symbolism linking clay with creation and transcendence. In the Old Testament, in Genesis, it says, "And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul," (Genesis 2: 7) The Sufi poet, Hafiz, connects both the themes of creation and transcendence when he writes,

"Last night I saw the angels
knocking at the tavern door;
they kneaded Adam's clay with wine,
and cast it as a cup.

The dwellers in veiled holiness,
the purest archangels,
proceeded to serve vagrant me
intoxicating wine."

In my metaphysical pots, the water is at once both inside of the pot as well as outside, showing the continuous path from creation to transcendence.

Hayat Suyu ve Sonsuz Okyanus 7, 14" x 9", cilâlı seramik

Yillardır "metafizik vazو" olarak adlandırdığım parçalar yapıyorum. Vazonun şeklärinden yararlanarak Sonsuz Okyanus'tan gelip O'na dönen mistik aşkınlığın gayesi ile Hayat Suyu'nun yaratılışının kaynağı ikili temasına yoğunlaşıyorum. Bu suretle kadîm sembolizmin balıkçı ve yaratılış ile aşkınlık arasında kurduğu bağı sürdürdüğümü düşünüyorum. Ahd-i Atîk, Tekvin'de "Allah insana topraktan yaptığı balıkla şekil verdi ve burun deliklerinden hayat nefesini üfledi, böylece insan yaşayan bir ruh halini aldı," (Genesis/Tekvin 2: 7) denilir. Mutasavvîf şair Hafîz, yaratılış ve aşkınlık temalarını birbirleriyle ilişkilendirir:

Dün gece meleklerin
meyhane kapısını çaldıklarını gördüm,
Âdem'in hamurunu şarapla yoğurdular
ve ona bir kap şeklini verdiler.

En saf büyük melekler,
saklı kudsiyetin sakinleri,
ben derbedere mestlik şarabını
sunmaya durdular.

Metafizik vazolarımda vazonun hem içinde hem de dışında olan su, yaratılıştan aşkınlığa doğru giden yolan devamlılığını gösterir.

C M Y CM MY CY CMY K

In the Reed Bed 2,
19" x 16", glazed stoneware

"In the Reed Bed 2" is a commemorative piece, thrown on the wheel in December of 2007 to mark the 800th birthday of Rumi. On the bottom it is signed with the inscription "Dec., 2007, 800th year Rumi". "In the Reed Bed" is a reference to the famous beginning of Rumi's Masnavi which describes the longing of the reed to be back in its home in the reed bed.

Hearken to this Reed forlorn,
Breathing, ever since 'twas torn

From its rushy bed, a strain
Of impassioned love and pain.
—Rhymed Translation by Reynold A. Nicholson

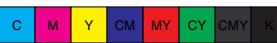
Listen to the story told by the reed,
Of being separated.
"Since I was cut from the reedbed,
I have made this crying sound.

Anyone apart from someone he loves
understands what I say.
Anyone pulled from a source
longs to go back.

—Translation by Coleman Barks

The reed, lamenting its abrupt
removal from the reed bed,
symbolizes the primordial longing of
the soul to be united with its origins,
to be at one with the Creator.

"In the Reed Bed 2" is an interesting iteration in the context of my continuing engagement with the ideas of creation and transcendence

embodied in all of my many “metaphysical pots”. The water of life emerges from the inside, at the top, and runs into the infinite ocean, at the bottom, symbolizing creation and transcendence respectively. If water is both inside and outside, then metaphorically, where is there not water, where is there not God? Yet the carved reed bed occupies the spaces between the waters, referring to Rumi’s “Reed forlorn”, and symbolizing that deep longing of the soul for union with the Creator that propels one’s journey from creation to transcendence.

“In the Reed Bed 2” is a large piece, 19 inches by 16 inches, and so has a notable volume. The deeper relief effects are achieved by cutting through the wall of the pot while it is still leather hard, manipulating the surface and then sealing the cuts from within with extra clay. All other details are carved. The piece is finished with numerous glazes in various combinations both sprayed and brushed. It emerged from the kiln miraculously more luminous than in my imagination, a rare occurrence.

Neyistan'da 2, 19" x 16", cilâli seramik

“Neyistan'da 2” Aralık 2007'de Hz. Mevlânâ'nın 800. doğum yıldönümü hatirasına yapılmıştır. Bu parçanın altında “Aralık 2007, Mevlânâ'nın 800. Yılı” yazısı bulunmaktadır. “Neyistan'da”; Mevlânâ'nın Mesnevi'sinin neyin neyistandaki evine hasretini tanımlayan meşhur başlangıcına bir atıftır.

Dinle bu perişan neyden,
İnlıyor, koparıldığından beri
yatağından, (o) bir ezgi
çoşkun aşk ve izdirabından
--Reynold A. Nicholson'un kafiyeli tercumesinden

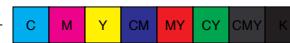
Ayrılığa maruz bırakılmış neyin söylediği hikâyeyi dinle
Neyistandan kesili beri bu ağlama sesini çıkarıyorum
Her kim ki aşıktır, o benim ne dediğimi anlar
Kökünden çekilen geri dönüşü arzular.
--Coleman Barks'in tercumesinden

Neyin neyistandan ani koparılışından kederli
oluşu, ruhun aslına, Yaradan'la bir oluşuna ezelî
hasretini simgeler.

“Neyistan'da 2” benim “metafizik vazolar”
serimin çoğunda benimsenmiş yaradılış ve
aşkınlıkla süregelen ilişkim kapsamında farklı
bir örnektir. Hayat suyu içерiden üstte doğar,
alta sonsuz okyanusa karışarak sırasıyla yaradılış
ve aşkınlığı temsil eder. Su hem içeriye ve hem
de dışarıda ise, mecâzen, suyun olmadığı yer
var mı? Allah'ın olmadığı yer var mı? Sular
arasındaki boşlukta yer alan neyistan işlemesi,
Mevlânâ'nın “perişan ney”ine atıfta bulunur ve
ruhun yaradılıştan aşkınlığa doğru sevkini,
Yaradan'la birlikte derin iştıyâkını gösterir.

“Neyistan'da 2” 19x16 inch (48,6 x 40,6 cm)
ebadindadir ve dikkat çeken bir hacmi vardır.
Derin kabartmalar vazonun çeperleri deri
yumuşaklığında iken kesilerek elde edildi, yüzeyi
değiştirildikten sonra kesikler balık ilâvesiyle
icerden kapatıldı. Diğer bütün detaylar oyularak
elde edildi. Sayısız defalar fırça ve sprey gibi
değişik yöntemlerle sırlandı. Eser, az rastlanan
mucizevî bir şekilde ve tahayyülümün de
ötesinde bir parlaklıkla fırından çıktı.

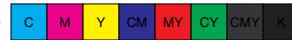

**Rent Asunder/The Sacred Heart:
Veils of the Flesh**
19" x 15", glazed stoneware with gold luster

This is a new piece, one that will be a series of three, all of which will be titled “Rent Asunder/The Sacred Heart”, with the subtitles, “Veils of the Flesh”, “Veils of Sight”, and “Veils of the Mind”. This piece is based on the historical fact that there are notable people who do not proceed toward transcendence in a way that can be symbolized by flowing water. Instead, through the force of their love and personal commitment, they rend their way into the center, forcing an existential meeting with the Creator. The “Veils of the Flesh” brings to mind figures such as St. Francis of Assisi, Hallaj, and Shams e Tabrizi, fakirs, deniers of the flesh, who through austerities gained access to the inner life. “The Sacred Heart” refers to the popular paintings of Christ pulling apart his clothing to reveal his heart, a visual metaphor of the divine love and purity at his core.

**Yarık/Mübârek Kalp:
Tenin Örtüleri**
19" x 15", altın yıldızlı cilâlı seramik

Bu yeni eser, üç eserden oluşan ve alt başlıklarla “Tenin Örtüleri,” “Görüşün Örtüleri,” “Zihnin Örtüleri” olan “Yarık/Mübârek Kalp” serisinin bir parçasıdır. Bu eser bazen akan suyla simeğlenebilen bir yolla aşkınlığa doğru ilerlemeyen unutulmaz insanların varlığını dair tarihi bilgisi esas almıştır. Onlar bunun yerine kendi adammışlıklarını ve aşklarının gücü ile doğrudan merkeze doğru bir yarık açar ve Yaradanla varoluşsal bir buluşmayı zorlarlar. “Tenin Örtüleri” akla Assisi Aziz Fransis, Hallac ve Tebrizli Şems gibi şahsiyetleri, dervişleri, tendon geçmişleri, sâdeliği ve fedâkârlıkları benimsemiş hayat tarzlarıyla mânevîyata ermişleri getirir. “Mübârek Kalp” elbiselerini parçalayıp, kalbini ortaya çıkartan, Hz. İsâ'nın iyi bilinen resimlerine atıfta bulunan, ilâhi aşk ve özündeki safiğe görsel bir benzetmedir.

The Rising Tide Refreshes All Streams 2

14" x 11", glazed stoneware

Another metaphysical pot, this is a piece showing divine grace showering its beneficence on all of creation. When the tide rises, all streams are equally refreshed.

As the water flows down the sides of the pot, the tide also flows up from the ocean. It is connected to the famous Quranic verse, "We have only brought you as a mercy to the universe."

Yükselen Akıntı Bütün Dereleri Tazeler 2,

14" x 11", cilâlı seramik

Bir başka metafizik vazo olan bu eserde İlâhi Rahmet'in bütün yaradılışın üzerine ihsanını yağıdırması gösterilmektedir.

Akıntı yükseldiği zaman, bütün dereler eşit bir şekilde tazelenir. Su vazonun kenarlarından aşağıya doğru akarken, akıntı okyanustan yukarıya doğru yükselir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de ki "Biz seni sadece alemlere Rahmet olarak gönderdik" ayetine de işaret etmektedir.

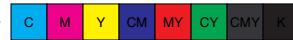
C M Y CM MY CY CMY K

Flying Home 3,
11" x 7", glazed stoneware with
gold luster

Here the birds become a
metaphor for the soul flying
through creation on its way
home.

Eve Uçuş 3,
11" x 7", altın yıldızlı cilalı
seramik
Bu parçadaki kuşlar yaradılış
vasıtısıyla evine doğru uçan ruh
için bir mecaz
oluşturmaktadır.

Large Metaphysical Problems,
*16" x 13 1/2 ", glazed stoneware
and wax encaustic*

The flowing water in this piece is interrupted numerous times, indicating a rupture in one's journey toward the divine, indicating the many pitfalls and setbacks on the path. The wax encaustic surface in the part that is not water allows for an expression of the intensity of the senses that is alluring, distracting from one's journey toward the ultimate goal.

Büyük Metafizik Problemleri,
*16" x 13 ½", balmumu ile
renklendirilmiş cilâlı seramik*

Bu eserde akan su bir çok yerde bir kişinin Allah'a doğru yolculuğunda oluşan çatlamaları, tuzakları ve terslikleri göstermek üzere kesintiye uğramaktadır. Eserin su olmayan, balmumu ile renklendirilmiş kısmı, nihai hedefe yolculuktan alıkoyabilecek hislerin yoğunluğunu göstermektedir.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

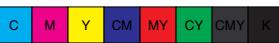

The Path of the Mind,
*17" x 12 ", glazed stoneware with
metallic leaf and acrylic paint*

In this metaphysical piece the flowing water from the center becomes a staircase of gold, indicating personal volition. Numbers crowd at the top, thinning as they descend, becoming gold number 7's that then explode into the painted, shadowy ocean.

Aklın Yolu,
*17" x 12 ", metal varaklı ve akrilik
boyalı cilâlı seramik*

Bu metafizik parçanın orta kısmında akan su kişisel iradeyi anlatan altın bir merdivene dönüşüyor. En üstte sıkışık halde duran rakamlar aşağıya in迪k seyrekleşip, gölgeli şekilde boyanmış okyanusa altın renkli 7 rakamları halinde patlayarak dalıyorlar.

An Ocean of Ice,
20" x 10", porcelain with matt glaze and
wax encaustic

A more abstract piece, this nevertheless continues with the theme of the ocean, which for me always is a metaphor for the soul's merging with the divine. Its look also reminded me of the frozen seas of our world.

Buz Okyanusu,
20" x 10", mat cilâlı ve balmumu ile
renklendirilmiş porselen

Daha soyut olan bu eser, benim için her zaman ruhun İlâhiyle bireleşmesini gösteren okyanus temasıyla devam ediyor. Görüntüsü bana ayrıca dünyamızın donuk denizlerini hatırlatıyor.

C M Y CM MY CY CMY K

An Ocean of Fire,

20.5" x 11", glazed stoneware

This is a companion piece to "An Ocean of Ice". Again an abstract piece, it refers to the path toward realization which can seem, one supposes, like infinite fire.

Ateş Okyanusu,

20.5" x 11", cilaklı seramik

Bu eser "Buz Okyanusu"na eşlik etmektedir. Bir başka soyut parça olan bu seramik eser, sonusuz bir ateş gibi görülebilin gergleşmeye işaret etmektedir.

C M Y CM MY CY CMY K

**The Churning of the
Cosmic Ocean,**
*16" x 13", porcelain with gouache
and wax encaustic*

The name of this piece is from a Hindu myth of the Creation in which Vishnu, with help from other gods and a large serpent, churns the cosmic ocean, creating the world and restoring the gods to their primordial strength.

Kozmik Okyanus'un Çalkalığı,
*16" x 13", guaj ve balmumu ile
renklendirilmiş porselen*

Bu eser adını bir Hindu Yaratılış efsanesinden almaktadır. Bu efsanede Vişnu (Vishnu), diğer tanrıların ve büyük bir yılanın yardımıyla kozmik okyanusunu çalkalayarak dünyayı yaratıyor ve tanırlara eski güçlerini veriyor.

C M Y CM MY CY CMY K

The Phoenix 2,
13 1/2" x 9", glazed stoneware

Based on the myth of the phoenix, the bird that is reborn from its ashes, it represents the longing for immortality, which is also the longing for union with the divine, which is beyond time.

Zümrüdüanka 2,
13 1/2" x 9", cilâlı seramik

Kendi küllerinden doğan zümrüdüanka kuşunun efsanesine dayanan bu eser, ebediyete hasreti, yani zamanдан da öte olan ilâhi birlikteğine olan özlemi anlatıyor.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

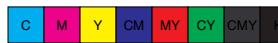
Huwa Alif 2, "He",
11 1/2 " x 11 1/2 ", glazed stoneware

This piece uses Arabic calligraphy three-dimensionally to repeat "Huwa, Alif (or Allah), Huwa, Allah" in an endless repetition.

Hüve/Hu Elif 2, "O",
11 1/2 " x 11 1/2 ", cilâlı seramik

Bu eser Arapça hattı üç boyutlu biçimde kullanarak "Hüve/Hu, Elif" (ya da Allah), Hüve/Hu, Allah" kelamını sonsuz kere tekrar ediyor.

Climbing,
16" x 9", glazed porcelain

Based on geometrical forms found in nature, this piece spirals up and out, returning once again to the center.

Yükseliş,
16" x 9", cilâlı porselen

Doğada bulunan geometrik şekillere dayanan bu eser yukarı ve dışarıya doğru bir sarmal oluşturarak tekrar merkeze dönüyor.

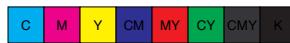
TÜRKKAD
Türk Kadınları Kültür Derneği®
İSTANBUL ŞUBESİ
yayınıdır

İstanbul, Aralık 2009
Pasifik Ofset

C M Y CM MY CY CMY K

TÜRKKAD
Türk Kadınları Kültür Derneği
İSTANBUL ŞUBESİ
yayınıdır

İstanbul, Aralık 2009
Pasifik Ofset

