TOPLUMUN AYNASI SANAT

Hazırlayan: Nazlıcan PEHLİVAN

Danışman Öğretmen: İsmail ŞİMŞEK

RİZE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

ÖZET

Sanat, topluma yönelik tüm çalışmaları birleştirir ve bir nevi toplum aynası görevini üstlenmiş olur. Ayna olarak adlandırılan sanat, toplumsal hareketlerde büyük bir rol oynar. Toplumun büyüyüp değişmesinde, gelişip ilerlemesinde sanat olmazsa yapbozun bir parçası eksik demektir. Bu yüzden sanat yapılmayan bir toplumun kendini geliştirmesi muhtemel değildir.

Rönesans sonrası dönemde çok daha değerlenen sanat hareketleri, toplumdaki skolastik düşünce ortamını yumuşatmış ve kendini göstermeye başlamıştır.

Dönemin sanat hareketleri ile toplumda aydın sınıfları oluşmuş ve bireyler baskı altından kurtulup aydınlanmaya, bilmeye, öğrenmeye başlamışlardır. Bu sayede halkın uyum içerisinde, sosyal bütünlüğü sağlanmış toplumlar oluşturmaya başladığı gözlemlenmiştir. Kuşaklara aktarılacak toplumların temelleri atılmıştır.

Skolastik düşüncelerden kurtulan toplum üyeleri, düşünmeye, aklını kullanmaya, deneysel verilere yönelmiştir. Bu dönemde sanat toplumu etkinleştiren bir çeşit güdü halini almıştır.

Yüzyıllardır devam eden sanat hareketleri, oluşan toplumlarda yeni bir bakış açısı ve yeni bir yaşam tarzı oluşturmaya devam etmektedir. Günümüze kadar birçok sanat akımı oluşmuştur. Bundan hareketle “Sanat toplumu ne kadar geliştirirse, toplum da sanatı o kadar geliştirir.” düşüncesine varılabilir. Çünkü toplum ve sanat birbirlerini besleyerek yetiştiren iki önemli unsurdur.

21. yüzyılda gelişmiş, gelişmekte olan ve daha ilkel kalan toplumlar incelendiğinde sanatın noksanlığı çok net görülmektedir. İlkel kalan toplumlar sanatsızlıklarını ve sanata olan açlıklarını gidermediği sürece büyük çıkmazlara gireceklerdir. Çünkü sanat, bireyleri kendilerine, topluma yönelten unsurların başında gelir. Toplum sıkıntılarını gidermede sanat hareketleri yapıcı rol oynar ve toplumu çıkmazdan kurtarır. Daha özgür ruhlu bireyler yetiştirilir. Bu sayede toplum gelişim sürecine girer.

 Sonuç olarak bu çalışmada sanatın toplumu geliştirmedeki rolü üzerine çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Sanat, toplum, rönesans, sanat hareketleri.

GİRİŞ

İnsan varsa sanat vardır*. Sanat, insanın, toplumun, evrenin var olmasıyla başlar.*1 Sanatın uğraş alanı, aklını kullanabilen, doğruyu görebilen varlıktır, insandır. Dolayısıyla sanat, sosyolojik araştırmalara konu olmaktadır. Sosyoloji bilimi, toplumu incelerken sanatı kaynak olarak kullanır. Çünkü *sanat üretimi, bireysel gibi gözüken ancak toplumsal düzeyde açıklanabilecek bir olgudur.*2

Sanat yapılmayan toplumlar her zaman gelişmişlik olarak diğer toplumların gerisinde kalmıştır. *Sanat bireyin yaşamının hemen hemen her anında onun ayrılmaz bir parçasıdır.*3 Toplumu oluşturan bireyleri doğal olarak sanatsal faaliyet yapmaya iten bir güdü vardır. Bu güdü ise bireyin kendini sadece ayna karşısında değil okuduğu kitapta, ziyaret ettiği sergide görmek, dinlediği şarkıda hissetmek, yediği yemekte tatmak istemesidir. Çünkü *insanlar her nereye bakarlarsa baksınlar sanat ve tasarım çalışmalarını göreceklerdir. Bunlar insanlara kullandıkları bir kahvaltı tabağında, elbiselerinde, mobilyalarında, sofra takımlarında görünür.*4 Bu durum toplum ve bireyler için sanatın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

BULGULAR

İnsanlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar sanat bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Birey, bin yıl önce ya da on yıl önce de doğmuş olsa aynı beyin ve bedenle dünyaya gelecektir ve nerede olursa olsun kendinden bir parçayı baktığı yerde görmek isteyecektir.

*İlk insanlar buzul çağı sonrası beslenme ve barınma şartlarının iyileşmesiyle Maslow’un piramidinin en tepesine tırmandı ve insani becerilerini keşfettiler. Bu keşif birden sanatı doğurdu.*5 İnsanların el izleriyle yapmış oldukları mağara sanatı her şeyden çok farklıydı. Çünkü var olmak için içgüdüsel davranışlarla bu muazzam sanatı yapmışlardı. Sanat tam da burada devreye girmişti “var olup toplum oluşturmak için”.

Yıllar, yüzyıllar, devirler geçti. Toplumlar yıkıldı, tükendi, kuruldu ancak sanat hiçbir zaman eksik olmadı. Çünkü Adem soyu her zaman ruhunun gıdasını tüketmek istedi.

Örneğin*; Çok uzun bir tarihe sahip Mısır Uygarlığının hiyeroglif (resim yazısı) kullanması ihtiyaçtan doğan bir sanat ürünüdür.*6 Yaptıkları sanat sayesinde toplum yapıları, kuralları, gelenekleri, kalıcı olup toplumlarının ilerlemesine yol açmıştır.

İlk medeniyetlerin sanatla uğraşan kısmı diğerlerinden birkaç adım önde olmuştur. Çünkü kendilerini baktıkları yerde görebiliyor ve sadece nefes alıp vermekten ibaret bir hayat yaşamıyorlardı. Maneviyatlarını ölümsüzleştirebiliyor, sınırlarını aşıyorlardı.

Rönesans öncesi dönem, sanatın görmezden gelindiği, sadece kilisenin egemen olduğu bir dönemdir. İnsanlık arka plana atılmış ve soyut olana bağlanılmıştı.. *14. yüzyılda dönemin en büyük bilgini olarak görülen İtalyan şair ve Latince öğretmeni****Francesco Petrarca****, yazılarını Hristiyan düşüncesiyle Yunan ve Romalılardan gelen düşünceyi bir bölümde süzmek istedi ve bu çabaları başarıyla sonuçlandı*.7 Hümanizm ortaya çıktı. Rönesans dönemi çağa hakim olmaya başladı.

Rönesans döneminde sanat ve bilim alanında büyük bir patlama yaşanmıştır. Rönesans, “yeniden doğuş” anlamına gelen antik dönemin yeniden canlanması üzerine kurulu bir sanat anlayışıdır. Bu sayede Avrupa yıllardır süren uykusundan uyanmıştır. *Matbaanın daha fazla kullanılmasıyla yeni buluşlar ve düşünceler hızla yayılmıştır. Sanattan zevk alan yeni bir sınıfın ortaya çıkması sanatsal reformlar oluşmasını fazlasıyla etkilemiştir.*8

İnsanın merkeze alındığı bu dönemde aydınlar sanatı kullanarak hiyerarşik skolastik düşünceyi yıkmak istemişlerdir. Böylece halk aydınlanacak, sanatlarıyla toplumu ve kendilerini yükselteceklerdi. Bunun sonucunda oluşturulacak toplumun temelleri atılmıştır ve halk artık otoriteye boyun eğmemiştir. Düşüncelerini, fikirlerini, yaşadıklarını sanatlarıyla konuşturabilmişlerdir. *Modern ve eski arasında bir ayrım oluşturarak Antik Yunan felsefesi ve sanat anlayışının yeniden yorumlanması ile İtalya kültürel bir zenginlik ile diğer Avrupa uluslarına ilham vermiştir.*9Çünkü sanat, toplumların özgürlüğe, refaha, bilmeye, kendini yansıtmaya giriş kapısı haline gelmiştir. Tüm bu gelişmelerden dolayı Rönesans dönemi, tarihin ilk aydınlanma temeli olarak ele alınmaktadır.

 Aydınlanma çağı olarak adlandırılan 18 ve 19. yüzyılda insanlar, empoze edilmeye çalışılan din olgusundan kurtularak kendi aklıyla, görüşleriyle yaşamaya başlamışlardır. Immanuel Kant, “aklını kullanma cesareti göster” ifadesiyle aydınlanmayı tanımlamıştır. İnsan doğruya ulaşabilmek için kendini göstermelidir. Dönem aydınları bu ifadeden yola çıkarak doğruya ulaşmak için benliğini ortaya koymuş ve sanatlarını icra etmeye başlamışlardır.

Sanat sisteminde belirgin bir değişim yaşanmış ve “güzel sanatlar” tanımlaması ortaya çıkmıştır. Sanatın kolları fayda, taklit, deha, hayal gücü, beğeni, ince zevk ölçütleri kapsamında farklı sınıflara ayrılmıştır.10Sanat, artık özgür iradesiyle düşünen insanın değerli benliğini ortaya koymasını sağlamaktadır ve böylece sanat, toplumu geliştirip değiştirmede önemli bir etki yaratmıştır. Bunlarla birlikte sanatçı ifadesi de önemli bir anlam kazanmıştır. Çünkü topluma hitap edip bağımsız ürünler ortaya çıkarmışlardır.

Sanat, insanların zevkine, beğenisine, fikrine hitap ettiği için toplumda sınıf ayrımı tanımının çürütülmesini de sağlamıştır. Fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır fakat bunlar tamamen süregelen tek düşünceyi yıkma hedefli olmuştur. Böylece *sanat, demokratikleşme yolunda büyük bir etki yaratmıştır.*10

Bu dönemde sanat geniş çaplı olarak ele alınmıştır. Çünkü insana dair yeni bir dünya çizilmiştir. Böylece bir ilerleme kaydetmek için sanat eserleri sıklıkla oluşturulmuş ve kullanılmıştır.

 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın sonlarına kadar süren dönemde artık sanatçılar bireysel olarak eser vermeye başlamışlardır. Bu zaman dilimine “modern sanat” denilmektedir. Bu dönemde birçok sanat akımı oluşmuştur. Çünkü sanat, kendi başına yapılan bir hale getirilmiştir. Sanatçılar dünya görüşlerini temsil etmeyi bırakmış, çekimser bir zaman geçirmişlerdir.

Önceki dönemlerle karşılaştırma yapılacak olursa modern sanat dönemi topluma hitap eden bir dönem olarak ele alınmayabilir. Çünkü sanat, *insanlık tarihi ile birlikte var olan ve toplum içinde doğan bir toplumsal kategoridir.* *Dolayısıyla toplumun bir parçası olan sanatın toplumsal süreçlerden etkilenmesi de kaçınılmazdır.*11

Modern sanatın veya modernist dönemin bittiği kabul edilen yıllardan günümüze kadar devam eden “çağdaş sanat”, toplumsal, evrensel olarak ilerlemiştir. Bu sebeple kendinden önceki döneme göre toplumların değişip gelişmesinde daha etkili olmuştur. Modern sanat akımının tamamen zıttı olarak açıklanan çağdaş sanat,*tüm sanatsal ifade olanaklarını bünyesinde barındıran ve her türden üretime sanat olma meşruiyeti kazandıran bir bütün olarak tespit edilmektedir.*12

Bu nedenle modern sanatın hakim olduğu zaman dilimi, toplum gelişiminde büyük bir gerileme yaratmıştır. Çünkü toplumlarda sesleniş yoksunluğu yaşanmıştır.

Bu iki dönem ele alınarak hareket edildiğinde sanatın toplumsuz, toplumun sanatsız ilerleyemeyeceği kaçınılmaz olmaktadır.

SONUÇ

İnsanlık, varlığını sürdürmek için bir toplum oluşturmak zorundadır. Bu toplumların refahı, özgürlüğü, özgünlüğü sağlanmış olursa dünyada düzen de sağlanmış olacaktır. Sanat, insanlara toplum bilincini aşılar ve insanlık gelişime adım atar. Toplum barış içinde etkileşim halinde yaşar ve dünya yaratıldığı amaca uygun şekli alır.

İnsanlar, sanatla değişip geliştikçe dünya sadece günlerin doğuşundan ibaret olmayacaktır. Çünkü sanat, insanlara kendilerini gösterme imkânı sağlamaktadır. Bunun sonucunda toplum ruhu karanlıktan kurtulup hayatın tadını almaya başlayacaktır.

Sanatsız toplum bir felaket bildirisidir. Toplumların doğuşundan günümüze kadar bunun ne kadar önemli olduğu çok net görülmektedir.

Sonuç olarak; var olma çabası gösteren toplumlar sanatsız bir hiç durumuna düşerler. Sanat, toplumlarda bulundukça insanlar zincirlerini kıracaklar ve asıl hayatın ne demek olduğunu anlayacaklardır.

KAYNAKÇA

1 Akkaş, Burak. (2014). Sanat ve Sanatın Toplumla İlişkisi.

2 Ulusoy, Demet. (1993). Sanat Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar.

3 Mercin, Levent ve Alakuş, Ali Osman. (2007). Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği, DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 9.

4 Brommer, G. S. G. S. Horn. (1985). Art in Your World, Davis Publications, Inc. Worcester Massachusetts USA. Second education.

5 Yazıcı, Rabia Gökçe. (2018). Sanat Neden İhtiyaçtır?

6 Sacı, Cansu. (2021). Antik Mısır’ın Hiyeroglif yazısı Hakkında Bilmeniz Gereken 8 Gerçek

7 Pişkin, Serkan. (2018). Rönesans Sanatının Özellikleri.

8 Kadı, Tülay Çağlar. (2019). Rönesans ve Sanat. Gazete ve Sanat Gazetesi.

9 Rönesans Dönemi. Sanat tarihi.

10 Sarı, Engin. (2018). Sanat Olgusunun Tarihsel Süreçte Değişen Tanımı, İşlevi ve Değeri Üzerine. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

11 Yılmaz, Ensar. (2008). Toplumsal Değişme Üzerine Bir Deneme. Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Dergisi.

12 Jameson, Fredric and Lyotard, Jean-François and Habermas, Jürgen. (1994). Postmodernizm.