

ÖZEL VARGO RÖPORTAJI

JOSEPH VARGO ÖZEL RÖPORTAJI Röportajı yapan: Furkan Çolak

For English Version

Yazmaya ne zaman başladınız? Başlangıçta hangi tarzda yazmayı tercih ederdiniz?

Yazmaya gençlik yıllarımda başladım. Çoğunlukla kısa hikayeler ve şarkı sözü olarak kullandığım şiirler yazıyordum fakat sayısız defter doldurdum. Birkaç yıl çok fazla yazı yazmadım ciddi olarak; ta ki 1999'da arkadaşım bana çizdiğim gotik resimlerle ilgili öyküler yazmam fikriyle gelene kadar. Sonraki altı ay boyunca beş kısa öykü yazdım ve diğer yazar arkadaşlarımla ilk kitap projemiz olan Tales from Dark Tower (Türkçe'ye Karanlık Kuleden Öyküler olarak çevirebiliriz) için çalışmaya başladık. Gotik korkuyu hep sevdim çünkü gizemi, düşselliği ve doğa üstülüğü bir arada sunan bir tür. Kitap çok başarılı oldu ve ben de Dark Realms adlı bir dergi için yazmaya başladım. Dark Realms için yazdığım yazıların çoğu kurgu yazılar değildi ve genellikle kadim gizemler, açıklanamayan varlıklar, canavarlar, tarot kartları ve buna benzer şeyler hakkında makalelerden ibaretti. Tabii birkaç tane de modern korku öyküm aynı dergide yayınlanmıştı. Yıllar sonra bütün bu kısa öykü çalışmalarımı The Legend of Darklore Manore (kabaca Türkçe'si Kara İlimler Malikanesi Efsaneleri) isimli kitabımda bir araya getirdim.

Fantastik kurgu dünyasına girişiniz nasıl oldu? İlk okuduğunuz kitabı hatırlıyor musunuz?

Fantastik kurguya hep ilgi duymuşumdur. Çocukken Jason and Argonauts ve King Kong gibi filmleri severdim. İlk gençliğimde Robert Howard'ın Conan'ını keşfettim. Conan'a efsanevi Frank Frazetta tarafından çizilen kapaklar yüzünden bayılmıştım. Hikayelerin içine tam anlamıyla dalıyordum ve Conan'ın dünyasında kayboluyordum okurken. Poe'nun bütün eserlerini içeren ve başından sonuna kadar okuduğum bir kitabım da vardı. Birkaç yıl H. P. Lovecraft'ı keşfettim ve o günden beri hayranıyım.

Fantastik kurgunun sizin için anlamını bir cümleyle açıklayabilir misiniz?

Hayal gücümüzün en uzak köşelerinde sakladığımız macera ve gizemle dolu keşfedilmemiş bir diyar boyu gerçekleştirdiğimiz heyecanlı seyahattir.

En sevdiğiniz yazarlar hangileri? Modern fantezi okur musunuz?

Benim en sevdiğim kitaplar klasikler tabii ki. Hala Poe, Lovecraft, Stoker ve Howard zevk alıyorum ama fakat çağdaş yazarlardan da harika kitapları olanlar var. James Silke'nin Death Dealer'ını (sanırım Türkçeye çevrilmedi) sevdim mesele. Terry Brooks ve Robert Jordan okurken de çok eğleniyorum. Modern korku romanlarına gelince; Clive Barker'ın pek çok eserinin yanı sıra Raymond Feist ve Stephen King'i de çok beğeniyorum.

Sitemizde bir çok amatör yazar var ve onlar için birkaç profesyonel öneri hiç de fena olmazdı. Bir programa bağlı olarak mı yazarsınız? Bir şeyler yazmayı en sevdiğiniz mekan neresidir? Yazarken müzik dinler misiniz?

Geleneksel olmayan bir yazım tarzım var benim ve bu yüzden rahat bir yazım ortamı hazırlamak için öneri verecek son adamım sanırım. Yazarken bilgisayar ekranına bakmam bile. Hatta şu an bunları yazarken de parmaklarıma bakıyorum. Doğruyu söylemek bilgisayarla yazmaya başladığımdan beri çok sevdiğim bir çalışma mekanım da yok ama en sevdiğim yazma vakti zihnimi daraltacak şeylerin olmadığı gecenin geç saatleridir. Müziğe gelince; beni atmosferin içinde tutacak, gerekli yoğunlaşmayı sağlayacak müzikler dinlemeyi severim. Herkesin müzik zevki farklı tabii ama ben yine de şarkı sözleriyle zihninizi meşgul etmeyecek, size ilham vereceğini düşündüğünüz şeyler dinlemenizi öneririm. Sizi rahat ettirecek, atmosfere sokacak manzaralar ve müziklerle kendinizi kuşatın, bu iyidir.

Gerçekten yazmaya gelince, bende işe yarayan bazı önemli noktaları anlatayım: Aklınızda iyi bir son yoksa hikayeyi yazmaya başlamayın. Aklınızda her olay oturmuşsa ve başlıklar halinde bulunuyorsa bir plan yazmak ve karakterleri öyle geliştirmek daha kolay olacaktır. Bu günlerde bir çok hikaye ilginç bir girişle yazılsa da sonları bir yere varamıyor. Eğer hikayenizin güçlü bir sonu yoksa okuyucu hayal kırıklığına uğrayacak ve hikayenizle ilgili tek hatırladığı bu eksiklik olacaktır.

İlk olarak hikayenizi biraz detaylı bir taslağını hazırlayın. Daima hikayenin farklı bölümleriyle çalışarak hata payını sıfıra indirebilirsiniz. Hikayenizin belli bir bölümünde takılırsanız o kısmı irdilemeden, genel hatlarıyla geçin, sonra o bölümü detaylandırabilirsiniz. İlk taslağın mükemmel olması beklemeyin. Bir çok yazar hikayelerini defalarca kez yeniden yazıyor, orijinal taslakta yüzlerce değişiklik yapıyor. Genç yazarların çoğu ilk taslakta değişiklik yapmayı pek sevmiyor ama en iyi ahengi tutturmak için bir seri taslak hazırlamak kesinlikle gerekli.

Yapıcı eleştirileri kabullenin. Herkes eserinin kabul görmesini ve övülmesini bekler ama eleştirileri ve yönlendirmeleri dinlemek gerçekten çok önemlidir. Herkesi memnun etmeniz elbette mümkün değil ama eğer birden çok kişi hikayenizin aynı eksikliğinden söz ediyorsa bunu dinlemeniz gerekiyor demektir. Yararlı öneriler verenleri göz ardı etmeyin.

Müzikten bahsedelim. Bir enstrüman çalmaya ne zaman başladınız?

Sekiz yaşındayken piyano çalmaya başladım. O zaman bile kendi melodilerimi bestelemek çok hoşuma gitmişti. Yirmili yaşlarımda başında bir çok rock ve metal grubunda şarkı söyledim ve orijinal besteler yaptım. Enstrümantel müzik yapmaya ise 1998'de bir MIDI klavye ve bilgisayar yazılımıyla başladım. 2003'te de kendi grubum Nox Arcana'yı kurdum. Nox Arcana ile karanlık fantazi temaları üzerine konsept albümler yapıyoruz.

Hangi tür müzikten hoşlanırsınız? En sevdiğiniz şarkıcı ya da besteci kimdir?

Bir çok değişik türden hoşlanıyorum aslında. Film müziklerinden tutun da Loreena McKennit'in akustik tarzına kadar, The Rolling Stones gibi klasik rock grupları, Aerosmith ve AC/DC gibi daha sert rock grupları, ve Judas Priest ve Scorpions gibi daha melodik heavy metal yapan gruplar dinliyorum. Bir çok iyi şarkıcı ve besteci var ama birini seçmem gerekiyorsa bu Queen'den Freddy Mercury olurdu. Harika bir sesi var ve şarkıları tutku dolu. Aynı zamanda çok yenilikçi bir besteci kendisi. "Bohemian Rhapsody" ve "Liar" gibi örnekler var elimizde. Harika şarkılar.

Şarkılarınız için ilhamı nerelerden alıyorsunuz (fantastik edebiyatı hariç tutarsak? Şarkılarınızı orta çağdan kalma bir şatoda yaptığınızı duymuştum, bu ne kadar doğrudur?

Bazı konsept albümlerimiz sevdiğim yazarların eserleri üzerine kurulu, bazıları da tamamen benim hayal gücümün ürünü. Özgün birşeyler üretmek ya da tanıdık bir tema üzerine bir şeyler kurmak için her zaman gerekli fikirler var bende. İlham da her an gelebiliyor kapıma. Bizim müziğimiz yalnız bir müzik kutusunun melodilerinden ve tek piyanoluk şarkılardan Gotik korolara ve tamamen orkestral şarkılara kadar uzanıyor. Çoğunlukla enstrümantel şarkılar yazsam da akustik gitar baladları yazıp söylediğim oluyor bazen. Blood of the Dragon albümümüz çok fazla orta çağ etkisi taşıyor. Bazı şarkılarımız Gregoryan kilisesi ezgileriyle, gotik ilahilerle ve kılıçların ve kalkanların birbirlerine ritmik vuruşlarıyla harmanlanıyor.

The Shadow of the Raven albümü diğer albümlerinizden biraz daha duygusal. Bunun Poe ile alakalı olduğunu biliyorum ama sizin melankoli ve aşk temalarına bakışınızı merak ediyorum.

Duygularıma etki eden şeyler genellikle çok derin ilhamların örnekleri. Ben Poe'nun şiir ve öykülerindeki tutkuya kolayca teslim olabiliyorum. Onun acı-tatlı kaybedilmiş aşk öyküleri gerçekten çok etkileyici. Onun hayatı büyük trajedilerle dolu ve o bunları eserlerine fikir olarak kullanmayı iyi bilmiş bir adam. Onun ızdıraplı melankoli hissini The Shadow of the Raven'da yakalamak istedik. Bu albümümüzün Poe'ya iyi bir saygı duruşu olduğuna inanıyorum. [Röportajı yapananın notu: Ben de.]

Müziğinizde garip bir büyü olduğunu belirtmeliyim. Ben de gotik korku yazınıyla ilgiliyim ve yazarken genelde sizin albümlerinizden birini dinliyorum. Bu büyüyü nasıl yakalıyorsunuz Allah aşkına! O büyüyü yakalamaya uğraşan bütün müzisyenler bunu bilmek isteyeceklerdir.

Bir formülü yok bunun, birden oluveriyor. Bazen araba kullanırken, bir resim üzerinde çalışırken kafamda bir melodi beliriyor. Yaptığım işi bırakıp piyanoya koşuyorum ve o melodiyi hemen yazıyorum. Bazen o kadar da özel olmuyor bu bulduğum melodiler. Fakat stüdyoda üzerinde çalışıyoruz, ekleme-çıkarmalar yapıyoruz, diğer enstrümanlarla eşlik melodileri ekliyoruz ve büyü gerçekleşiyor. Bazen de tam tersi yönde gelişebiliyor olaylar. Temel melodiyi yakalamak için diğer her şeyi yok ediyoruz. Hepimiz içimizde bir yerde o hissi taşıyoruz aslında, bazen kötü hissettirir, bazen iyi, içimize siner yani yaptığımız şey. Ben başarıyı kalbimi ve iç güdülerimi dinlemekte buldum. İşinize tutkuyla bağlı olmak da önemli tabii.

Yeni albümünüz Blackthorn Asylum'dan söz edelim. Yine Lovecraft'ın eserlerinden birinin üzerine kurulu öyle değil mi? Dinlemek için sabırsızlanıyorum.

Blackthorn Asylum, terk edilmiş bir tımarhanede doktorların kötülüğün fiziksel özünü bulmak için hastalar üzerinde yaptıkları deneylerle ilgili bir albüm.. İssiz tımarhane şimdi ilk sakinlerinin hayaletleri tarafından ele geçirilmiştir ve şeytani bir sır saklamaktadır. Delilik ve umutsuzluk hissini vermek için oluşturduğumuz sound çok karanlık ve rahatsız edici. İlk albümlerimizden olan Necronomicon Cthulhu Miti üzerineydi. Bu albüm Ulu Eskiler hakkında değil ama Lovecraft'ın From Beyond (Öte Taraftan) isimli kısa öyküsünden yola çıktık. Hikaye bir teoriyi de içinde bulunduruyor. Bu teoriye göre bizi başka bir boyut çevrelemekte ama biz bunu hissedecek kadar hassas duyulara sahip değiliz. Bu görünmeyen boyut bazı canlılar tarafından kontrol ediliyor ve o boyuttan bize yansıyan bir anlık görüntü bile bizi çıldırtacak kadar güçlü. Lovecraft'ın hikayesinde Dr. Crawford Tillinghast bu öte boyuta açılan bir kapı keşfediyor ama bunun bedelini de ödüyor. Hikaye bize onun araştırmalarını devam ettiren oda arkadaşından söz ediyor.

Bir yazar, müzisyen, ressam (aslında sanatçı demeliyiz) olmanın en iyi yanı nedir sizin için?

Kendinizi her zaman motive edemiyorsunuz bazı şeylere, ama bu rüyalarınızı, hayallerinizi ve rüyalarınızı yaşanabilir kılmak için ödediğiniz küçük bir bedel sadece. Ödülü ise bunları kağıda, notaya ve resme dökülebilmek.

Türkiye hakkında neler düşünüyorsunuz? Hiç Türkiye'de bulundunuz mu? (Eğer bulunmadıysanız Anadolu'nun kendine has bir mistizmi olduğunu belirtmek isterim, hoşunuza gidecektir)

Bir çok Amerika'lı Türkiye'yi tarihsel ve kültürel açıdan zengin ve egzotik buluyor diye düşünüyorum. Hiç ziyaret etmedim ama gerçekten mistik, düşsel ve ilgi çekici görünüyor. Geçen baharda Anadolu'ya giden iki arkadaşım bana orayı çok sevdiklerinden, yemeklerin çok güzel olduğundan ve insanların arkadaş canlısı olduklarından söz etmişti.

Tanıdığınız herhangi bir Türk yazar, çizer ya da müzisyen var mı?

Pandora diye bir rock grubu dinledim ve sevdim. Ama bir Türk yazarın eserini okuduğumdan ya da çizerin resimlerini gördüğümünden emin değilim. Belki sen bana bir kaçını önerirsin. [Önermem mi

sayın abim, önermem mi?!] Ayrıca klasik Türk mimarisini güzel buluyorum. Çok önemli detaylarla örülmüş ve mistizmle harmanlanmış.

Ekleme istediğiniz başka bir şey var mı?

Bence artistik yaratıcılık özde kim olduğumuzu ortaya çıkarmak için harika bir yol. Bir müzisyen, yazar ya da çizerseniz dünyaya izler bırakabilir ve sanatınıza ulaşanları olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Herkesin dünyayla paylaşacak birşeyleri olduğuna inanıyorum.

Sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Yeni eserlerinizi bekliyoruz olacağız.

Benim için zevkti.

AN INTERVIEW WITH JOSEPH VARGO

Interviewer: Furkan Çolak

When did you start writing? What kind of style did you prefer in your early times?

I began writing when I was a teenager. It was mostly short stories and poetry that I could use as song lyrics, but I filled numerous notebooks with my work. I didn't do a lot of serious writing for several years until 1999 when a friend of mine approached me with an idea to write a series of stories based on my gothic paintings. I wrote five short stories in the next six months and began working with other writers for what would become our first book, Tales from the Dark Tower. I had always loved gothic horror because of the mixture of mystery, romance and the supernatural. The book was very successful and I began writing for Dark Realms magazine. Most of the things I wrote for Dark Realms were non-fiction articles about ancient mysteries, unexplained creatures, gargoyles, tarot cards and things of that nature, but I also wrote some contemporary horror short stories as well. Years later I compiled several of these short stories for the book "The Legend of Darklore Manor."

How did you enter the fantasy-fiction world? What was the book you read first?

I've always had an affinity for fantasy fiction. When I was a kid, I loved movies like Jason and the Argonauts and King Kong. In my early teens I discovered Robert Howard's Conan books. I was really drawn to these books because of the fantastic artwork on the covers, which were painted by the legendary Frank Frazetta. I became totally immersed in the stories, and I became lost in Conan's world when I was reading the books. I also had a book of Poe's collected works that I read from cover to cover. A few years later I discovered the works of H.P. Lovecraft and have been a fan ever since.

Can you explain what does fantasy-fiction mean to you in one sentence?

It's a thrilling journey through an unexplored realm filled with adventure and mystery that exists at the farthest reaches of our own imaginations.

Which writers are your favorites? Do you read modern fantasy books?

My favorite books are the old classics. I still enjoy reading Poe, Lovecraft, Stoker and Howard, but also think that there are a lot of contemporary authors who have written some great books as well. I loved James Silke's Death Dealer books and I also enjoy Terry Brooks and Robert Jordan. As far as modern horror writers go, I like a lot of Clive Barker's work as well as Raymond Feist and Stephen King.

Our website has many amatuer writers and they need some professional tips. Do you write according to a program? Where is your favorite place to write? Do you listen to something while you are writing?

I have a very unorthodox style of writing, so I'm probably not the best person to give advice about creating a comfortable work environment. I don't even look at the computer screen when I'm typing. I'm actually staring at my fingers right now. Seriously though, I don't have a favorite place to write, since I type my work on my home computer, but my favorite time to write is late at night when there aren't any distractions. As far as music goes, I like to listen to something that puts me in the mood and mindset of whatever I am writing. Everyone has different tastes in music, so I would recommend listening to something that inspires you, as long as you're not distracted by the lyrics. Surround yourself with sights and sounds that make you feel comfortable and create the appropriate mood for your theme.

As far as the actual writing goes, here are some tips that work for me:

1. Don't start a story unless you have a good ending. It's much easier to write a plot and develop characters if you have a clear idea of where everything is heading. So many stories today begin with an interesting premise, but then they go nowhere. If your story doesn't have a strong ending, people will feel disappointed when they finish reading it and that's all they'll remember about your story.

2. Write a detailed outline of your story, then begin filling in some of the action and dialogue. You can avoid stumbling blocks by constantly moving forward with different parts of your story. If you get stuck on a particular part of your story, write it in outline form, then flesh it out.

3. Don't expect your first draft to be perfect. Most authors rewrite their stories several times, making numerous changes to their original draft. A lot of young writers don't like making any changes to their first draft, but it is often necessary to rework and fine-tune your story through a series of drafts.

4. Accept constructive criticism. Everyone wants their work to be accepted and praised, but it's very important to be able to listen to criticism and advice. You can't please everybody, but if several people don't like the same thing about your story, you may want to rethink that part. If

someone offers helpful advice, give it some consideration.

What about music? When did you start to play an instrument?

I began playing piano when I was eight years old. Even then, I liked to compose my own melodies. When I was in my early twenties. I sang in several rock and metal bands and wrote some original songs. I began creating instrumental music in 1998 and started composing music with a MIDI keyboard and computer program. In 2003 I formed Nox Arcana to create concept albums that were based on dark fantasy themes.

What kind of music do you like? Who is your favorite singer or composer?

I like a few different styles of music, ranging from movie soundtrack music to the mellow acoustic style of Loreena McKennit, to classic rock bands like The Rolling Stones, to harder rock like Aerosmith and AC/DC, and even melodic heavy metal like Judas Priest and Scorpions. There are so many great singers and composers, but if I had to pick just one, it would be Freddy Mercury from Queen. He had a terrific voice and his songs were so full of passion. He was also a very innovative composer with songs like "Bohemian Rhapsody" and "Liar." Great stuff.

Where did you draw the inspirations for your songs (excluding weird stories and fantasy books)? I heard that you are composing your songs in a medieval style, is that right?

Some of our concept albums have been based on the works of my favorite writers, while others are straight from my own imagination. My inspiration has always been to create something new or to put an original spin on a familiar theme. The muse can inspire creativity at any time.

Our music has a lot of variety ranging from lonely music box melodies and piano pieces to fully orchestrated compositions with gothic choirs. Although the majority of our music is instrumental, we also have some acoustic guitar ballads with singing. Our album, Blood of the Dragon conveys a very medieval style. Some of the songs incorporate Gregorian choirs, gothic chanting and even rhythmic clashes of swords and armor.

The Shadow of the Raven album is a little bit more emotional than your other albums. Ofcourse it is about Poe but I want to know what you think about love and melancholy themes?

Things that deeply affect our emotions are usually the source of our most profound inspirations. I can really relate to the passion of Poe's poems and stories. His bittersweet tales of lost love are truly haunting. His entire life was filled with tragedy and he used it as the inspiration for his classic works. I wanted to capture the hauntingly melancholy feeling of his anguished soul with the music on Shadow of the Raven. I believe that our music on that cd is a fitting tribute to his tormented life.

You music has got a different magic, I have to say. I'm interested in writing weird stories too, and usually I'm listening to your music while I'm writing. How do you get that magic? All of the musicians trying to catch that magic will want to know it.

There isn't a real formula for it. It just happens. Sometimes I will be driving in my car, or working on a painting and a melody will pop into my head. I drop what I'm doing and get to a piano to work out the melody and write it down. Sometimes the melody isn't that special, but we work on it in the studio, changing notes and adding counter-melodies on different instruments and the magic begins to happen. Sometimes it works the other way and you have to reduce a song to it's simplest form, whittling away everything that gets in the way of the basic melody.

Deep down inside we all know when something feels right and when something feels wrong. I have found success by following my heart and my instincts. I think it's important to have a passion for your work.

Lets talk about your new album Blackthorn Asylum. It is about one of Lovecraft's works again, isn't it? I'm really looking forward to listening to it.

Blackthorn Asylum is set in an abandoned sanitarium where the doctors experimented upon their patients in an attempt to extract the physical essence of evil. The deserted asylum is now haunted by the ghosts of its former occupants and the building harbors a sinister secret. In order to convey the feeling of madness and despair, the music and sound effects are very dark and disturbing.

We did an earlier album called Necronomicon, which was based entirely on Lovecraft's Cthulhu Mythos. While Blackthorn Asylum isn't actually based on Lovecraft's Elder Gods, it is an original concept that expounds upon his short story "From Beyond." The story relates a theory that there is a hidden dimension surrounding us, but we lack the senses to perceive it. This unseen dimension is inhabited by creatures so terrifying that the slightest glimpse of them causes incurable madness. In Lovecraft's story, Dr. Crawford Tillinghast discovers a way to open a portal to this parallel world, but he suffers the grim consequences of his own actions. The Blackthorn story line tells the tale of another Doctor who is continuing this dangerous research by conducting horrible experiments on the inmates.

What is the best thing about being an author, musician, illustrator (an artist actually) for you?

It can be difficult to motivate yourself all the time, but it's a small price to pay for being able to bring your dreams and visions to life. It is the ultimate reward to be able to turn my ideas into books, cds and paintings that can inspire others to create.

What do you think about Turkey? Have you ever been in Turkey? (If you haven't, I have to say Anatolia has got it's own mystic atmosphere and you'll like it.

I think that most Americans see Turkey as a very exotic land, rich with history, art and culture. I've never visited there, but looks very mystical, romantic and intriguing. Two of my friends just

returned from a vacation to Anatolia last spring and they loved it. They said the food was delicious and the people were extremely friendly.

Do you know any Turkish musician, author or illustrator?

I've heard a rock band called Pandora that I really liked, but I'm not sure if I've read anything by any Turkish authors or viewed works by Turkish artists. Maybe you could recommend some to me. I do think that classic Turkish architecture is amazing. It's so intricately detailed and has a very mystical quality to it.

Is there anything else you would like to add?

I think that artistic creativity is a terrific way to express who we really are inside. Whether you are a writer, an artist or a musician, you can leave your mark in this world and have a positive influence on those who appreciate your work. I feel everyone has something important to share with the world.

Thank you very much for answering us. We are eagerly waiting for your new works.

It was my pleasure.

(İngilizce versiyondaki düzeltmeler için thenarnian87'ye teşekkür ederiz).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 81. Maddesi gereği eserin tamamının telif hakları yazara aittir. Herhangi bir şekilde "alıntı olduğu ve hangi yazara ait olduğu" belirtilmeden ve yazarın sitemizdeki sayfasına link vermeden kullanmak hırsızlıkla eşdeğer suçtur. İlgili Kanun gereği Eser sahibi şikayetçi olduğu taktirde cezai müeyyidesi 3 yıldan 6 yıla kadar paraya çevrilemez hapis, 150.000/300.000 YTL ağır para cezasıdır.

Yorum Gönder

Yorumları Görüntüle (6)

Yorum Gönderebilmek İçin Lütfen Oturum Açınız