

BELGESEL SİNEMACILAR 9. KONFERANSI

The 9th Conference of Documentary Filmmakers

bir sanat formu olarak belgesel sinema

documentary cinema as a form of art

Ortaya çıkışından bu güne, sinema, sistemin ve sermayenin oluşturduğu mekanizmaların ve ihtiyaçların belirlediği biçim ve türler altında ayrıştı.

Bu süreç aynı zamanda, sinemanın, bir 'sanat alanı' olarak da gelişmesine eşlik etti.

Bağımsız sinema, akımları ve ekolleri ile, bunun ifadesi olarak kendi varoluşunu yapılandırmaya çalıştı. Sanatı 'praksis' olarak tanımlarsak, gerçeğin yeniden inşasında sinematografik tavrını, bağımsız ve etik duruşuyla kuran, belgesel sinema oldu. Bu noktada, gerçeğin ifade biçimlerini ve türlerini kapsayan geniş bir alan olan Belgesel Sinema'nın, bir sanat formu olarak tartışılması gerektiğine inanıyoruz.

Çünkü günümüzde belgesel sinema, biçim ve konu dayatmaları, araçsallaştırılma, kültürel bağlarından kopma gibi sorunlarla baş etmek durumunda.

Bu ve benzeri yaklaşımlardan hareketle 'bir sanat formu olarak belgesel sinema'ya dair sorular sormak bu konferansın gündemini oluşturuyor:

Bir sanat formu olarak belgesel sinema nasıl tartışılmalı?

Bir sanatçı olarak belgesel sinemacının duruşu ve kimliği nasıl tanımlanmalı?

Sanat ve belgesel sinema ilişkisi hangi düzlemde ele alınmalı?

Bir sanat formu olarak belgesel sinemanın çerçevesini belirleyen kavramlar neler?

Bilgiyi yeniden üretmede ve anlamlandırmada belgesel sinema kendini bir sanat formu olarak hangi temellerde ayırıştırıyor (didaktizm, propaganda, fiction / non-fiction)?

Sanat ve bilim disiplinleriyle kurulan bağlar açısından imgesel olmayan türler içinde, belgesel filmi sinematografik bir eser kılan belirleyiciler neler?

Belgesel sinemanın kendi tarihi içinde (sinema-göz, sinema-gerçek, doğrudan sinema gibi) sinematografik etkisinden bugün de söz edilebilir mi?

Belgesel sinemada estetik arayışın varlığı nokta nedir?

Bir sanat formu olarak belgesel film, sinema alanı içinde hangi ayırım çizgileriyle ifade edilebilir?

Gerçeğin yeniden inşasında sinematografik estetik açısından belgesel sinema hangi çözümleri üretiyor/ üretmeli?

Bir sanat ürünü olarak 'belgesel film'de biçim ve içerik ilişkisi nedir?

Belgesel sinemacı – konu ilişkisi nasıl tanımlanabilir?

'Bir sanat formu olarak belgesel sinema'da estetik çözümleri belirleyen unsurlar nelerdir?

Bu sorular, 'bir sanat formu olarak belgesel sinema'nın tartışmaya açılmasına yön vermek amacıyla kaleme alındı. Kuşkusuz bu bağlamda sorular çoğaltılabilir ve yeni sorular sorulabilir.

Konferansın beklentisi, bu sorulara tek tek yanıt almaktan çok, belgesel sinemaya yeni açılımlar sağlayacak bakış açılarını zenginleştirmektir.

Danışma Kurulu Advisory Board:

**Ahmet Gürata, A. Hülya Uğur Tanrıöver,
Can Candan, Enis Rıza, Hakan Aytekin,
Ö. Murad Özdemir, Nazmi Ulutak**

Since the beginning, and continuing today, cinema has undergone a change through the form and genre determined by the necessities and the mechanisms of the system and the capital.

This process, accompanied the development of cinema as a 'form of art' as well.

Independent cinema, tried to construct its existence, as an expression, with its schools and the trends of the time.

If we define art as 'praxis', then it was documentary cinema, that contributed to the reconstruction of the reality through its independent attitude and its ethical stance. Due to the fact that documentary cinema envelops a wide domain of various forms and genres of expressing reality, we believe that this form should be discussed 'as a form of art' as well.

Today, documentary cinema has to cope with many problems including constraints on form and subject, instrumentalization, being cut off from its cultural connections.

Asking questions about 'documentary cinema as a form of art' within the framework of the above mentioned perspectives constitutes the agenda of this conference:

How should the discussion of documentary cinema as a form of art proceed?

How should the role and identity of the documentary filmmaker as an artist be defined?

How should the relationship between art and documentary cinema be elaborated?

What are the concepts that determine the framework of documentary cinema as a form of art?

How does documentary cinema distinguish itself as an art-form that reproduces and gives meaning to knowledge? (among didacticism, propaganda, fiction/non-fiction...etc.)

Considering the ties between art and science disciplines, among the non-fiction styles, what are the decisive requirements that make documentary cinema a cinematographical work of art?

Within its own history (cinema-kino, cinema-verité, cinema-direct) is it possible to discuss the influence that cinematography has on documentary film?

What is the current situation of the search for aesthetics in documentary film?

As a form of art, and as a part of the field of cinema, how are the lines of separation determined for documentary film?

What are the solutions offered, or should be offered by documentary cinema in the reconstruction of reality, in terms of cinematographic aesthetics?

For a documentary film, as an art work, what is the relation between form and content?

How can we define the relation between the topic and the documentary filmmaker?

Considering the topic, 'documentary film as a form of art,' what are the factors that define solutions in aesthetic issues in documentary film?

These questions are intended to provide a basis for the discussion on 'documentary filmmaking as a form of art.' Further questions can certainly be asked and others enhanced.

The purpose of this conference is to provide new development and perspective that will eventually enrich the field of documentary film rather than answer each of these questions one-by-one.

Ebru Şeremetli

**İstanbul Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali Konferans Koordinatörü
Istanbul International 1001 Documentary Film Festival Conference Coordinator**

Bir sanat formu belgesel sinema

12 ARALIK 2009, CUMARTESİ*

10:00

Açılış

Peter van Bueren

“Bir Sanat Formu Olarak Belgesel Sinemaya Genel Bakış”

11:30

Ara

11:45

KONUK YÖNETMENLER ANLATIYOR

1. Oturum - Yöneten: Can Candan

Ada Ushpiz (Yönetmen, İsrail)

Anders Wahlgren (Yönetmen, İsvec)

Georgy Paradzhanov (Yönetmen, Rusya)

Robert Manthoulis (Yönetmen, Fransa)

(tartışma 30 dak)

13:15

Ara

14:15

2. Oturum - Yöneten: Nazmi Ulutak

Daniela Broitman (Yönetmen, Brezilya)

Jean-Noel Gobron (Yönetmen, Belçika)

Gerasimos Rigas (Yönetmen, Yunanistan)

Rigoberto Lopez Pego (Yönetmen, Kuba)

(tartışma 30 dak)

15:45

Ara

16:00

3. Oturum - Yöneten: Ö. Murad Özdemir

(45 dak sunum)

Susana de Sousa Dias (Portekiz)

“Documentary, Art and Cinema”

Nefise Özkal Lorentz “Kendinmis Gibi Oyna!”

Belgesel Sinemanın İmgesel Sinemaya Katkısı”

Osman Okkan “Yeni Arayışlar”

(tartışma)

17:30

Ara

17:45

Tue Steen Muller

“Bir Sanat Formu Olarak Belgesel Sinema”

* 12 Aralık Cumartesi günü simültane tercüme olacaktır.

13 ARALIK 2009, PAZAR

10:30 – 13:10

I. Oturum – Yöneten: Semra Güzel Korver

(45 dak sunum)

Tuncay Yüce “Belgesel Sinemayı Tartışmak”

Meral Özçınar “Ontolojik Kökeni ve Yaratıldığı Gerçeklik İmgesi”

Birsel Matara “Anlam Üretimi ve Gerçeklik Üzerine”

tartışma (30 dak)

Kısa Ara (10 dak)

(45 dak sunum)

Hülya Önal “Çağdaş Belgesel ve Kayıp Gerçekliğin Estetik Sunumu”

Tuğba Elmacı “Belgeselde Çoğalan İmge Buharlaşan Anlam”

Hasan Özgen “Belgesel Sinema Hangi Sınıfın Sanatıdır”

tartışma (30 dak)

13:10 – 14:10

Yemek arası

14:10 – 17:15

II. Oturum - Yöneten: Ebru Seremetli

(60 dak sunum)

Sevcan Sönmez “Belgesel Sinemada Netsiz Sınırlar”

Elif Kurtoğlu “Sahte Belgesel”

Ayça Çiftçi “Belgesel – Kurmaca Sınırında 3 Film:

11'e 10 Kala, İki Dil Bir Bavul, Köprüdekiler”

Ayşe Sancak “Pelin Esmer'in Oyun'u”

tartışma (40 dak)

Kısa Ara (10dak)

(30 dak sunum)

Ozan Adam “Belgesel Sinema ile Sanatsal Sinema Arasındaki Anlatım Yöntemleri”

Orhan Tanakıncı “Sinemanın Gelisen Teknolojisi ve Belgesel Sinema”

tartışma (30 dak)

Kısa Ara (15 dak)

17:15

Panel

Can Candan, Enis Rıza, Ö. Murad Özdemir, Nazmi Ulutak

documentary cinema as a form of art

DECEMBER 12, 2009 SATURDAY*

10:00

Opening

Peter van Bueren

“A general overview of documentary cinema as a form of art”

11:30

Break

GUEST DIRECTORS HAVE STORIES TO TELL

11:45

I. Session – Director: Can Candan

Ada Ushpiz (Director, Israel)

Anders Wahlgren (Director, Sweden)

Georgy Paradzhanov (Director, Russia)

Robert Manthoulis (Director, France)

(discussion 30 min.)

13:15

Break

14:15

II. Session – Director: Nazmi Ulutak

Daniela Broitman (Director, Brazil)

Jean-Noel Gobron (Director, Belgium)

Gerasimos Rigas (Director, Greece)

Rigoberto Lopez Pego (Director, Cuba)

(discussion 30 min.)

15:45

Break

16:00

III. Session – Director: Ö. Murad Özdemir

(presentation 45 min.)

Susana de Sousa Dias (Portugal)

“Documentary, Art and Cinema”

Nefise Özkal Lorentz

“Act as if It’s You! The Contribution of Documentary Cinema to Fiction Cinema”

Osman Okkan “New Quests”

(discussion 30 min.)

17:30

Break

17:45

Tue Steen Muller

“Documentary as an art form”

* Simultaneous translation is available on December 12.

DECEMBER 13, 2009 SUNDAY

10:30 – 13:10

I. Session – Director: Semra Güzel Korver

(presentation 45 min.)

Tuncay Yüce “Discussing Documentary Cinema”**Meral Özçınar** “Ontologic Roots and the Image of Reality it Creates”**Birsel Matarı** “On Production of Meaning and Reality”

Discussion (30 min.)

Short break (10 minutes)

(presentation 45 min.)

Hülya Önal “Contemporary Documentary and the Aesthetic Presentation of the Lost Reality”**Tuğba Elmacı** “Multiplying Image, Evaporating Meaning in Documentary”**Hasan Özgen** “To Which Class does Documentary Cinema Belong?”

Discussion (30 min.)

13:10 – 14:10

Lunch Break

14:10 – 17:15

II. Session – Director: Ebru Seremetli

(presentation 60 min.)

Sevcan Sönmez “Blurred Boundaries in Documentary Cinema”**Elif Kurtoğlu** “Mockumentary”**Ayça Çiftçi** “3 Films on the Border of Documentary-Fiction:

10 to 11, On the Way to School, Men on the Bridge”

Ayşe Sancak “The Play of Pelin Esmer”

Discussion (40 min.)

Short break (10 min.)

(presentation 30 min.)

Ozan Adam “Narration Methods between Documentary Cinema and Art Cinema”

Orhan Tanakıncı “Documentary Cinema and Developing Technology of Cinema”

Discussion (30 min.)

Short break (15 min.)

17:15

Panel

Can Candan, Enis Rıza, Ö. Murad Özdemir, Nazmi Ulutak

PARALEL ETKİNLİKLER PARALLEL EVENTS

PARALEL ETKİNLİKLER PARALLEL EVENTS

4 Aralık 2009 Cuma

December 4, 2009 Friday

Saat: 14.00

Söyleşi Discussion:

Küba'da Belgesel Sinema ve ICAIC

Documentary Cinema in Cuba and ICAIC

Rigoberto Lopez Pego

5 Aralık 2009 Cumartesi

December 5, Saturday

Saat: 14.00

Söyleşi Discussion:

Belgesel Sinema ve

Sosyal Hareketlere Bakış

Documentary Cinema and Social Movements

Daniela Broitman

6 Aralık 2009 Pazar

December 6, 2009 Sunday

Saat: 14.00

Söyleşi Discussion:

Belgesel Sinema ve Sözlü Tarih

Documentary Cinema and Oral History

Leyla Neyzi, Enis Rıza

7 Aralık 2009 Pazartesi

December 7, 2009 Monday

Saat: 14.00

Söyleşi Discussion:

Belgesel Sinema ve Kültürel Miras

Cultural Heritage and Documentary Cinema

Hasan Özgen, Hakan Aytekin

8 Aralık 2009 Salı

December 8, 2009 Tuesday

Saat: 13.00

Söyleşi Discussion:

Belgesel Sinemada Yapım Süreçlerinin

Yönetimi

Managing Production Processes in

Documentary Cinema

Nalân Sakızlı

Saat: 16.00

Söyleşi Discussion

Belgesel Sinema ve Tarih İlişkisi açısından

Yunan İç Savaşı

Greek Civil War in the Context of the

Relationship Between Documentary Cinema

and History

Vangelis Kechtriotis , Stavros Psillakis,

Roviros Manthoulis

9 Aralık 2009 Çarşamba

Saat: 14.00

Seminer Seminar:

Avrupa'da Belgesel Sinema

(2 bölüm halinde)

Documentary Filmmaking in Europe

(2 sections)

Tue Steen Muller

10 Aralık 2009 Perşembe

December 10, 2009 Thursday

Saat: 14.00

Ustalık Dersi Masterclass

Roviros Manthoulis

11 Aralık 2009 Cuma

December 11, 2009 Friday

Saat: 11.00

Atölye Workshop:

Bu Kimin Bavulu?

Whose is this Suitcase?

Nefise Özkal Lorentzen

Saat: 16.00

Söyleşi Discussion

Belgesel Sinemada Eleştiri

Criticism in Documentary Cinema

Peter Van Bueren, Can Candan