

Sanatçı Hayata Karşı The Artist vs. Life

Tuhaf Filmler | Hors Pistes

“Sorgulamamız gereken şey tuğlalar, beton, cam, terbiyemiz, araç gereçlerimiz, zamanımızı nasıl geçirdiğimiz, ritimlerimiz. Bizi artık sonsuza dek şaşırtmayacak gibi görünen şeyleri. Yaşıyoruz, doğru, nefes alıyoruz, o da doğru; yürüyoruz, alt kata iniyoruz, yemek için sofraya oturuyoruz, uyumak için yatağa yatıyoruz. Nasıl? Nerede? Ne zaman? Neden? Sokağınızı anlatın. Başka bir sokağı anlatın. Karşılaştırın.”

“What we need to question is bricks, concrete, glass, our table manners, our utensils, our tools, the way we spend our time, our rhythms. To question that which seems to have ceased forever to astonish us. We live, true, we breathe, true; we walk, we go downstairs, we sit at a table in order to eat, we lie down on a bed in order to sleep. How? Where? When? Why? Describe your street. Describe another. Compare.”

George Perec

Pera Film'in altıncı "Hors Pistes İstanbul" programı *Sanatçı Hayata Karşı*'da, sekiz sanatçının kişisel yolculukları aracılığıyla toplumsal ve kişisel anlatıları, gözlemleri ortaya konuluyor. Programda yer alan sanatçılar Narimane Mari, Frank Smith, Gurwann Tran Van Gie, Isabelle Prim, Shanti Masud, Marie Losier, Jonathan Caouette ve Cecile Paris. Her sanatçı farklı görsel diller ve hikayeler kullanarak tarihi, gerçekliği ve bilinçaltını araştırırken, ortak noktaları normlara karşı durmak, sanatçının dünyasında o ana dek kurulanı, sunulanı sorgulamak olarak beliriyor. Bu çok kritik bir varoluş biçimi; kaos, düzensizlik ve karmaşa dünyasını anlamlandırmak, mantığını bulmak ve düzenlemek için yaşamak ve yaratmak. Andy Warhol'un iddia ettiği gibi, "Her zamanın her şeyi değiştirdiği söylenir, ama aslında bizzat sizin değiştirmeniz gerekir."

Pera Film's sixth edition of Hors Pistes İstanbul gathered under the title *The Artist vs. Life* captures the social and intimate narratives and observations through the personal voyages of eight artists: Narimane Mari, Frank Smith, Gurwann Tran Van Gie, Isabelle Prim, Shanti Masud, Marie Losier, Jonathan Caouette, and Cecile Paris. As each artist explores history, reality, and the subliminal under different visual languages and stories, their common denominator presents itself as a matter of standing against the norms, questioning what has been built up or presented so far within the world of the artist. Such becomes a crucial survival, to live and create in order to make sense, to rationalize, to bring order to a world of chaos, disorder, and turmoil. As Andy Warhol once claimed: "They always say time changes things, but you actually have to change them yourself."

DÜRÜST BİR DENEYİM HONEST EXPERIENCE

Sanatçı / Artist: Gurwann Tran Van Gie
Fransa / France, 60', 2015
Fransızca, Türkçe altyazıyla / French with Turkish subtitles

Gurwann Tran Van Gie'nin yolculuğu, en hafif deyimle çok alışılmadık. Hipnotizma eğitimi almış olmasının yanı sıra radyo ve televizyon için düzenli olarak çalışan, komik ve şiirsel karakterler yaratmayı seven bir yönetmen ve aktör. Zaman zaman sanatsal yaratılarını, ABD'de Milton Erickson'un geliştirdiği Erickson hipnotizmasıyla birleştiriyor. Gurwann Tran Van Gie, hipnoz altında sorguya çekilen dört kişinin dürüstlüğü aracılığıyla, insanların dürüstlüğü gibi karmaşık bir konuyu ele alıyor.

Gurwann Tran Van Gie has had a most unusual journey, to say the least. Hypnotist by training, he is also a director and actor who regularly works for radio and television, where he likes to create funny and poetic characters. At times he combines his artistic creation with his practice of Ericksonian hypnosis, developed in the United States by Milton Erickson. Gurwann Tran Van Gie tackles the complex subject of people's integrity, contemplating the integrity of four people interrogated under hypnosis.

ALAN VEGA, YALNIZCA BİR MİLYON DÜŞ ALAN VEGA, JUST A MILLION DREAMS

Sanatçı / Artist: Marie Losier
Fransa / France, 15', 2013
İngilizce, Türkçe altyazıyla / English with Turkish subtitles

Bu şahsi portre, 1970'lerin ve 80'lerin punk/postpunk ikilisi Suicide'in vokalisti ve bestecisi, çığır açıcı görsel sanatçı ve minimalist elektronik rock'un öncüsü Alan Vega'nın alışılmadık hikayelerini ortaya çıkarıyor. Alan kamerayla oynuyor ve yönetmen Losier'yle ahbaplık ediyor, aynı zamanda da ailesini -karısı ve iş ortağı Liz Lamere ve kendisinin bir replikası olan oğulları Dante- seviyor, onlarla kavga ediyor, onlarla yaşıyor. Neşe, tuhafılık ve aydınlanmanın izlerinin yanında derin bir yorgunluk ve ağır Suicide da var. Rock-n-roll Allan hala son derece canlı, komik ve isyankar!

This intimate portrait will reveal uncommon stories of groundbreaking visual artist and pioneer of minimalist electronic rock, Alan Vega, vocalist and composer for 1970s and 80s punk/post punk duo Suicide. Alan plays with the camera and enjoys the friendship of filmmaker Losier, while also loving, fighting and living with his family—Liz Lamere, his wife and collaborator, and their son Dante, young replica of Alan. Traces of joy, eccentricity, illumination but also deep fatigue and slow Suicide. The rock-n-roll Alan is still very alive, funny, and rebellious!

GÜNLÜK YAŞAM EVERYDAY LIFE

Sanatçı / Artist: Narimane Mari
Fransa / France, 90', 2015
Fransızca, Türkçe altyazıyla / French with Turkish subtitles

Her gün günlük yaşamın küçük parçalarının filmi çekiliyor, hava nasıl olursa olsun, ruh hali nasıl olursa olsun, hangi şehir olursa olsun, bunlar dış dünyayla paylaşılan, öykülerden ve daha geniş devimlerden mürekkep bir opera oluşturur. Narimane Mari dünyanın çeşitli şehirlerinde kentsel uzamları ve gündemi belirleyenleri filme çekiyor. Gezip dolaşırken, randevularına ve alışverişe giderken çektiği bu filmler aylakları ve çalışanları yakalıyor, şehirlerin anlatısını ve formunu belirleyen hareketi saptıyor. Mari günlük olana bakıyor, günlük olana yaşıyor ve buradan şiiri yakalıyor, filmini çekiyor, filmin sesini yaratmayı bize bırakıyor.

Everyday, small pieces of daily life are filmed, whatever the weather, whatever the mood and regardless of which city they're filmed in; they form an opera of short stories and wider movements, a collective intimacy, shared with the outside world. Narimane Mari films urban spaces and those who set the scene in several cities across the world. Through her travels and wanderings, her appointments and shopping trips, the film captures the flâneurs and the workers, the movement that punctuates the narrative and form of cities. She looks at and lives through the everyday in order to extract their poetry and make it into a film, for which everyone can collectively create the sound.

METAMORFOZLAR METAMORPHOSES

Sanatçı / Artist: Shanti Masud
Oyuncular / Cast: Clémence Poesy, Niels Schneider, Nicolas Maury, Lucas Harari
Fransa / France, 60', 2014, Fransızca, Türkçe altyazıyla / French with Turkish subtitles

Yakınlık ve eğlence, hüznün ve delilik, alçakgönüllülük ve arzu, doğum ve kayboluş. Dört kız, dört oğlan. Bu fantazmagorya erkeklerin ve kadınların yüzlerini bir fantezi ve şiirsel bir atmosfer içinde dramatik bir biçimde canlandırıyor; kendi Metamorfozlarına doğru, Dünya'yla Kozmos arasında lirik ve tutkulu bir yolculuk. *Metamorfozlar* dünya prömiyerini geçen yıl Hors Pistes 2014'te, solo gösterimde sunulan bir video performans olarak yapıtı.

Intimacy and entertainment, melancholy and madness, modesty and desire, birth and disappearance. Four girls, four boys. This phantasmagoria dramatically animates the faces of men and women in a fantastical and poetic atmosphere; lyrical and passionate, between Earth and Cosmos, along the way towards their Metamorphoses. *Metamorphoses* made its debut as a video performance presented in last year's solo show at Hors Pistes 2014.

AFFAIRE'İN SUFLÖRÜ THE AFFAIRE'S PROMPTER

Sanatçı / Artist: Isabelle Prim
Fransa / France, 50', 2014
Fransızca, Türkçe altyazıyla / French with Turkish subtitles

Méliès'in ilk filmi, *Grand Bazar de la Charité* ve *Cyrano de Bergerac*'in açılış gecesinin ortak noktası ne olabilir? Edmond Rostand'ın oyununu gerçekte kim yazmıştı? Bütün bunlar, 28 Aralık 1897 akşamı, oyunun galasında kabininde ölü bulunan İtalyan anarşisti suflör İldebrando Biribo'nun ölümüyle bir şekilde ilintili mi? Olay örgüsü bir labirenti andırıyor, daha doğrusu bir yeraltı nehrini. Gerçekten de kamera bizi tünellerden, kilerlerden, lağımlardan ve gizli geçitlerden geçiriyor, bunlar hem suflörün saklandığı yere, hem de 19. yüzyıl dizileriyle, özellikle de *Paris'in Gizemleri*'yle kolayca karşılaştırılabilecek bir davanın dolambaçlı yollarına benziyor. Yukarıdaki insanlara aşağıdan yön veren suflörlerden biri bize rehberlik ediyor; bu örnekteki suflör Edmond Rostand'ın kendisi, aklına hiç oyun fikri gelmiyor ve Clotilde Hesme tarafından canlandırılan ünlü oyuncu Sarah Bernhardt ona acı çektiyor. Ancak hem filmde bir karakter, hem de bu davayı bize anlatan tuhaf bir konuşmacı olan bu suflör, kendini hiç de saklamıyor. Tam tersine, kendini düpedüz filme davet edip doğrudan bize ve aktör haline gelmiş karakterlere konuşuyor ve ölümüne giden yolda hiç çözülmemiş olayları anlatıyor. Öyleyse gizem hala duruyor mu? Belki de hayır. Çünkü suflörün ölümü belki de modernitenin başlangıcını imliyor. Öyleyse dosya kapandı mı? Buna da belki hayır, çünkü bu filmle Isabelle Prim, ilhamın sürdüğünü kanıtıyor. (Céline Guenot)

What could Méliès' first colourised film, a fire at the *Grand Bazar de la Charité* and the opening night of *Cyrano de Bergerac* have in common? Who really wrote Edmond Rostand's play? Is it all related somehow to the death of Italian anarchist and prompter Ildebrando Biribo, found dead in his prompt box on the night of the first performance, on 28 December 1897? The plot is labyrinthine, or rather, subterranean. Indeed, the camera takes us through tunnels, cellars, sewers, and secret passages that are reminiscent of both the prompter's hideout and the twists and turns of a case which easily bears comparison with the best 19th century serials, not least *Les Mystères de Paris* (The Mysteries of Paris). To guide us, there is a prompter, one of those who cue actors up above from below; here, it's dramatist Edmond Rostand himself, who is out of ideas for plays, and tormented by actress Sarah Bernhardt, played by Clotilde Hesme. Except that this prompter, at once a character in the film and a strange lecturer who recreates the case for us, isn't hiding himself in the least. On the contrary, he literally invites himself in the film and speaks directly to us and to the characters turned actors, while relating the events that led to his death, which has never been solved. So, does the mystery remain unexplained? Maybe not. Because the prompter's death marks perhaps the beginning of modernity. Is the file closed, then? No, because Isabelle Prim proves with this film that the inspiration lives on. (Céline Guenot)

LANET TARNATION

Yönetmen / Director: Jonathan Caouette
ABD / USA, 88', 2003
İngilizce, Türkçe altyazıyla / English with Turkish subtitles

Jonathan Caouette'in yirmi yıldır üzerinde çalıştığı, öncesinde ve sonrasında yapılan hiçbir şeye benzemeyen büyüleyici belgesel-denemesi; akıl hastası bir anneye büyümesini anlatan, 8mm ev filmlerinin, teleshokreter mesajlarının, canlandırılmaların ve baş döndürücü gerçeküstü halüsinasyonların ultra kişisel bir potpurisi. Sık sık insanı mahveden, ama merkezindeki sorunlu kadın için duyulan sevgiyle dopdolu *Lanet*, "kayda değer, anlık, acil, öfkeli, şişsel ve inatla umutlu bir film." (Roger Ebert)

Still unlike anything before or since, Jonathan Caouette's mesmerizing, twenty-years-in-the-making documentary-essay is an ultra-personal mélange of 8mm home movies, phone messages, reenactments, and head-spinning surreal freakouts do scumenting his tumultuous coming of age with a mentally ill mother. Frequently devastating, yet shot through with love for the troubled woman at its center, *Tarnation* remains "a remarkable film, immediate, urgent, angry, poetic, and stubbornly hopeful" (Roger Ebert).

SORULARIN FİLMİ THE FILM OF QUESTIONS

Sanatçı / Artist: Frank Smith
Fransa / France, 52', 2014
Fransızca, Türkçe altyazıyla / French with Turkish subtitles

Şair, romancı ve radyo belgeselcisi olan Frank Smith'in yeni yapıtı, bir kitapla ilgili bir projenin ikinci bölümü. Mart 2009'da, Kinston'dan Geneva-Alabama'ya gitmekte olan bir adam önce on kişiyi, ardından da kendini öldürdü. Frank Smith veriler, anlatı, imge ve dil arasındaki ilişkiyi sorgulayarak bu olayı inceliyor. Google Earth kullanarak o gün kat edilen yola gidiyor ve bir seri katilinin izlediği çizgiyi anlamlandırmaya çalışıyor, filmin gösterimiyle kitabından canlı okuma oturumunu da birleştiriyor.

Poet, writer of novels and radio documentaries, Frank Smith's new work is the second part of a project involving a book. In March 2009, a man murdered ten people before ending his own life, on a journey from Kinston to Geneva, Alabama. Frank Smith interrogates this event by questioning the relationship between fact, narrative, image, and language. He revisits the road travelled that day using Google Earth, trying to make sense of the path of a serial killer, and combining the screening of the film with a live reading of his book.

CECILE PARIS SEÇME VİDEOLAR / SELECTED VIDEOS

1970 doğumlu Cecile Paris ortak alanlarımızı tarayan ve filmleri, fotoğrafları, kolay ve çizimleriyle binlerce olası yorum sunan, çoğunlukla da melankoliyle yumuşak bir isyanın karışımının barındığı hipnotize edici bir tuhaflık doğuran bir sanatçı. Bir topluluk projesi olan "Code de nuit"nin kurucusu olan Paris, sık sık müzisyenlerle, dansçılarla ve koreograflarla işbirliği yapıyor. Çektiği videolar Vitry-sur-Seine'deki Mac/Val (Val-de-Marne Çağdaş Sanat Müzesi) ve Paris şehrindeki Modern Sanat Müzesi'nin koleksiyonlarına dahil edildi.

Born in 1970, Cecile Paris is an artist who sweeps the field of our common spaces, and through her films, photographs, collages and drawings, delivers a thousand possible interpretations, most often giving birth to a hypnotic strangeness where melancholy mixed with gentle rebellion hovers. Founder of the label "Code de nuit", a community project, she often works in collaboration with musicians, dancers, or choreographers. Notably, her videos are included in the collections of the Mac/Val (Museum of contemporary art Val-de-Marne) in Vitry-sur-Seine, and the Musée d'art moderne (Museum of Modern Art) in the city of Paris.

Bianca
2002, 3'20",
müzik / **music:** Ornella Vanoni, casa bianca

Black Beauty
2010, 2'10",
oyuncular / **cast:** Pierre Giquel, müzik / **music:** Renaud Rudloft

Etanche
2003, 3'44,
müzik / **music:** Charles Frandon, voix Cécile Paris

Le mal du pays
2006, 3'43',
oyuncular / **cast:** Sebastien Sanz de Santamaria, müzik / **music:** Cole Porter yorum / **interpretation:** Pete Fontain (1966), I love Paris

Le sens de la nuit
2008, 4'28",
oyuncular / **cast:** Adrienne Alcover, Laurie Etourneau, Elodie Fradet, Berthine Gerbet, Pauline Jacquelin, Jeanne Moynot, Renaud Rudloft
müzik / **music:** Renaud Rudloft

Double V, train
4'28", 2015,
oyuncular / **cast:** Guillaume Magre-Guilberto, Hugo Walsdorff
müzik / **music:** Renaud Rudloft

Après Mustafa
2014, 4'47",
oyuncular / **cast:** Ahmed Aaras, müzik / **music:** Renaud Rudloft

To tell you
2008, 5'10",
oyuncular / **cast:** Adrienne Alcover, müzik / **music:** Renaud Rudloft

Vision Vesoul
2013, 6'
oyuncular / **cast:** Pierre Giquel, Françoise Rognerud, Florian Sicard
müzik / **music:** Renaud Rudloft

Double V, voiture
4' 28", 2015,
oyuncular / **cast:** Florian Sicard, müzik / **music:** Renaud Rudloft

12 MART MARCH - 1 NİSAN APRIL 2015

GÖSTERİM PROGRAMI SCREENING SCHEDULE

12 MART MARCH
PERŞEMBE THURSDAY
19:00 Dürüst Bir Deneyim
Honest Experience
Yönetmenin katılımıyla
The director will be present

20 MART MARCH
CUMA FRIDAY
19:00 Metamorfozlar
Metamorphosis

21 MART MARCH
CUMARTESİ SATURDAY
13:00 Metamorfozlar
Metamorphosis

15:00 Cecile Paris:
Seçme Videolar
Selected Videos
Cecile Paris ve
Geraldine Gomez
ile söyleşi
Cecile Paris
in Conversation
with Geraldine Gomez

17:00 Günlük Yaşam
Everyday Life

22 MART MARCH
PAZAR SUNDAY
15:00 Affaire'in Suflörü
The Affaire's Prompter

f facebook.com/PeraFilm

t twitter/PeraFilm

SUNA VE İNAN
KIRIÇ VAKFI

25 MART MARCH
ÇARŞAMBA WEDNESDAY
19:00 Alan Vega,
Yalnızca Bir Milyon Düş
Alan Vega,
Just a Millon Dreams
Lanet
Tarnation

26 MART MARCH
PERŞEMBE THURSDAY
18:00 Cecile Paris:
Seçme Videolar
Selected Videos

19:00 Günlük Yaşam
Everyday Life

28 MART MARCH
CUMARTESİ SATURDAY
14:00 Soruların Filmi
The Film of Questions

15:30 Dürüst Bir Deneyim
Honest Experience

17:00 Affaire'in Suflörü
The Affaire's Prompter

18:00 Alan Vega,
Yalnızca Bir Milyon Düş
Alan Vega,
Just a Millon Dreams
Lanet
Tarnation

1 NİSAN APRIL
ÇARŞAMBA WEDNESDAY
19:00 Soruların Filmi
The Film of Question

Centre
Pompidou

işbirliğiyle / in collaboration with

© BEYAZPERDE

desteğiyle / with the support of