

Pera Film
Tuhaf Filmler
Hors Pistes

Hayvanların Sessizliği

Le silence des bêtes

&

Özel Program

Special Focus

Phil Collins

6 – 12 Aralık / December 2012

Aslında hiçbir şey bizlere, bizzat soyundan geldiğimiz hayvanlar aleminden daha yakın değil...
Georges Bataille

Pera Film 5. yılında bir kez daha Paris'teki Centre Pompidou'nun Hors Pistes / Tuhaf Filmler'ini ağırılıyor; programın iki farklı başlık altında sunuluyor: *Hayvanların Sessizliği* ve *Özel Program: Phil Collins*.

Fransız filozof ve yazar Elisabeth de Fontenay'ın *Hayvanların Sessizliği* başlıklı kitabından esinlenen program insanlar ve hayvanlar arasındaki ilişkiyi inceliyor. De Fontenay'a göre, insanoğlu, hayvanların gizemini çözüp kavrayabilmek için onları kendine benzetmeye, evcilleştirmeye çalışıyor. Bu çabalar kimi zaman tuhaf, kimi zaman ise şairane bir biçime giriyor. Yer yer gerçek alçakgönüllülükle, yer yer de gerçek ahmaklıkla hayvanlara yaklaşan insanoğlu, onlarla anlaşabilmek için ortak ve acayip bir dil kurmaya çalışıyor. "Ancak bir zalimseniz acı çekme, içe dönüklük, öznellik ve anlayış kavramlarını hayvanlarla özdeşleştirmiyor olabilirsiniz. Bir kişi, insanlara özgü olan hissetme, iletişim kurma, kendini ifade etme yetileriyle, en insani hayvandan bile daha farklı ve başarılı biçimde üretebileceğini inkar ederek budalalığın tuzağına düşecektir," diyor de Fontenay. *Hayvanların Sessizliği* programı, üç uzun metrajlı film ve altı kısa filmi içeriyor.

Phil Collins'in sanatı, bir çekim yapma, manipülasyon, ifşa ya da utanç aracı olarak kamera ile olan değişken ilişkimizi inceliyor. 2006 yılında Turner Ödülü'ne aday gösterilen sanatçı ve yönetmen Collins'in çalışmaları, Ramallah'da çekilen ve tam bir gün boyunca devam eden disko dans maratonundan, Kolombiya vatandaşlarının The Smiths grubunun şarkılarını söyleyişine pek çok farklı hikayeyi görselleştiriyor. Görseelliği, çoğu defa esprili bir şekilde destekleyen Collins, filmlerindeki öznelerini toplum ve toplum politikaları hakkında sorular sormak için araç olarak kullanıyor. En son çalışması ise, günümüzde marxizm, 1989 yılında yıkılan Berlin Duvarı ve duvarın yıkılışının eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşayan ve çalışanlara olan etkisini inceliyor.

Nothing, as a matter of fact, is more closed to us than this animal life from which we are descended...

Georges Bataille

For the fifth edition at Pera Museum, Pera Film welcomes Centre Pompidou's Hors Pistes under two different themes: *Silence of the Animals* and *Special Focus: Phil Collins*. Based on the title book by French philosopher and author Elisabeth de Fontenay's "Silence of the Animals" – this program explores the relationship between humans and animals. The human seeks to humanize the animal to penetrate its mystery. Attempts alternate between absurdity and poetry. With great humility or great folly, humankind seeks to bring the animal to share in: on an obscure language. "You have to be a brute not to attribute suffering, interiority, subjectivity, and understanding to animals. But one risks falling prey to stupidity by continuing to deny that men feel, communicate, express themselves, and produce differently and better than even the most human of animals," believes de Fontenay. The program includes three feature films and several shorts.

Phil Collins's art investigates our ambivalent relationship with the camera as both an instrument of attraction and manipulation, of revelation and shame. 2006 Turner Prize nominated artist and filmmaker Collins', works range from a day long disco dance marathon filmed in Ramallah to a series of Columbian nationals singing along, sometimes phonetically, to tracks by The Smiths. Often with a slightly humorous level of accompanying visual intrigue, Collins uses his subjects as vehicles with which to pose questions about society and its politics. In his latest work, marxism today, he focuses on the fall of the Berlin Wall in 1989 and the affect it had on those living and working in the former GDR.

 Centre
Pompidou

İşbirliğiyle / In collaboration

Sweetgrass

Lucien Castaing Taylor

Fransa, İngiltere, A.B.D / France, United Kingdom, U.S.A, 2009, 101'

Türkçe altyazıyla / With Turkish subtitles

Amerikan Batısı'na duygusuz bir ağıt niteliğindeki *Sweetgrass* türlerinin son örnekleri olan modern zaman kovboylarını, Montana'nın nefes kesici ve çoğu zaman tehlikeli Absaroka-Beartooth dağlarında yaz ayları boyunca koyunlarını güderlerken takip ediyor. Bu çarpıcı güzellikteki film, doğa ve kültürün, hayvan ve insanın, kırılganlık ve vahşetin, incellekle birbirine bağlandığı ilginç bir dünyayı gözler önüne seriyor.

An unsentimental elegy to the American West, *Sweetgrass* follows the last modern-day cowboys to lead their flocks of sheep up into Montana's breathtaking and often dangerous Absaroka-Beartooth mountains for summer pasture. This astonishingly beautiful yet unsparing film reveals a world in which nature and culture, animals and humans, vulnerability and violence are all intimately meshed.

Büyükbaş Hayvanlar

Bovines

Emmanuel Gras

Fransa / France, 2011, 62'

Türkçe altyazıyla / With Turkish subtitles

Onları kırlarda, otların üzerinde uzanmış, huzur içinde otlarken görürüz. Kocaman cüsseleriyle, hareketsiz duran bu yaratıkları birer çiftlik hayvanı olarak bildiğimizi sanırız. Aslanlar, gorillalar ve ayılar ilğimizi çeker, ama acaba kaç kişi ineklere, danalara, genel olarak büyükbaş hayvanlara gerçekten inceleyerek bakmıştır? Bu hayvanların, gün boyunca neler yaptıklarını merak eden olmuş mudur? Bir fırtına sırasında ya da sonrasında neler yapıyorlar? Peki ya güneş geri geldiğinde? Hiç hareket etmeden durduklarında, boşluğa dalmış gitmişken, neler düşündüklerini bilen var mıdır? Daha da önemlisi, acaba düşünüyor mudur? Sürünün tam da ortasından, bu hayvanların ritmini inceleyen *Büyükbaş Hayvanlar* filmi ile ineklerin hayatları kayıt altına alınıyor.

In the fields, we see them, extended on the grass or grazing peacefully. Large placid beasts that we thought we knew because they are livestock. Lions, gorillas, bears have our attention, but has anyone ever really looked at the cows? Has asked what they were doing with their days? What do they do when a storm passes? When the sun comes back? What do they think when they stand motionless, seemingly contemplating the void? But, in fact, do they think? The rhythm of the animal, in the middle of a herd, "Bovines" chronicles the life of cows.

Hipotez L'hypothèse

Marie Voignier
Fransa / France, 2011, 78'
Türkçe altyazıyla / With Turkish subtitles

Güney Doğu Kamerun. Fransız bir zoolog, varlığı kesinleştirilmemiş, tarih öncesi bir canavarı, pigmelerden dinlediği hikayeler aracılığıyla incelemektedir. Zoolog, yıllar boyunca yarı gergedan, yarı timsah ve yarı yılan olan bu bilinmez hayvan Mokélé-Mbembé'yi bulmak uğruna balta girmemiş ormanları dolaşmış, macerası süresince pek çok komik olaya da tanık olmuştur. Loch Ness canavarı ya da korkunç kar adamı, Bigfoot... Mitolojide, efsanelerde ve destanlarda yer alan şeyler. Fransız zoolog ve gezgin Michel Ballot, Kamerun'un güney doğusundaki bu balta girmemiş ormanların derinliklerinde uzun yıllardır, benzer bir mitolojik canlı olan Mokélé-Mbembé'nin varlığına dair bir kanıt bulmaya çalışmaktadır. Kafası yılan, kuyruğu timsahı andıran bir gergedan gibidir bu canlı; en azından pigmeler bu dev dinazoru bu şekilde anlatmaktadır. Bu canlı şekil bile değiştirebilmektedir. Yer yer komik olan bu belgeselin baş rolündeki Ballot, azimli ve inatçı bir araştırmacıdır. Yerel nüfusu bitmek bilmeyen bir merak ve azimle sorgulamakta, Mokélé-Mbembé'nin varlığını kanıtlayabilmek için bölgeye kameralar yerleştirmek için yollar araştırmaktadır. Fransız filmci Marie Voignier ise, Ballot'u herhangi bir yorum yapmadan takip ederek, portresine daha da gizem katar. Mokélé-Mbembé acaba bir mit midir, yoksa gerçekten var mıdır? Film, Batılı düşüncenin gözleme dayalı yapısı ile pigmelerin tamamen geleneğe dayalı düşünce biçimleri arasındaki ilişki ve farkları inceliyor.

South-eastern Cameroon. A French zoologist investigates stories from pygmies about a prehistoric monster. For years, he has crossed the jungle back and forth looking for the unknown animal: the Mokélé-Mbembé, partly rhinoceros, partly crocodile, partly snake. His quest guarantees many humorous moments. The Loch Ness monster, the abominable snowman, Bigfoot: they exist in myths, sagas and legends. Deep in the jungle in the south-east of Cameroon, the French zoologist and explorer Michel Ballot has for years been looking for proof of the existence of another such mythical being, the Mokele-Mbembe. It's like a rhinoceros with the tail of a crocodile and the head of a snake - at least that is how the pygmies describe this giant dinosaur, which apparently can even change its shape. In this occasionally comic documentary essay, Ballot turns out to be a tenacious investigator, who cross-examines the local population keenly and wants to install cameras to capture the Mokele-Mbembe. The French filmmaker Marie Voignier follows him without commentary, adding mystery to her portrait. Is the Mokele-Mbembe pure fiction, or does he perhaps really exist? The film confronts the empirically inclined Westerner and the pygmies, for whom tradition counts.

Kısa Filmler / Short Films

Toplam Süre / Duration: 57'

Füzyon

Fusion

Alain Della Negra, Kaori Kinoshita
Fransa / France, 2011, 10'
Türkçe altyazıyla / With Turkish subtitles

Birlikte çalışan Alain Della Negra ve Kaori Kinoshita, çeşitli marjinal toplumsal birliklerin belgelenmesini amaçlayan yapıtlar üretiyor. Negra ve Kinoshita'nın üzerinde çalıştığı bu toplumsal birliklerin ortak yanı, her birinin alternatif ve yer yer alışılmadık bir yapıya sahip olmaları. Bu ortak yapı çoğu defa bilimsel düşüncenin hegemonyasını ya da Batı toplumunun mantığa dayalı sistemini yerle bir edebilme yetisine sahip. Sanatçılar burada Şaman Beyaz Kurt'un, bireyleri aşırı transa sokan, varlıklarının derinliklerinde yer alan hayvan krallığına ulaşmalarını amaçlayan ritüellerini gözler önüne serdiği gibi bu süreçleri sorguluyor.

Alain Della Negra and Kaori Kinoshita have been collaborating for several years on the creation of works that involve documentation of various marginal communities worldwide. These communities are each distinguished by an alternative, and at times also eccentric, narrative, which oftentimes undermines the hegemony of scientific thought or the logic characteristic of Western society. The artists question the rituals of the shaman White Wolf: it brings individuals into extreme trances so they can access the animal kingdom deep within themselves.

Tutuklu Bakış

Du Regard Emprisonné

Miguel Arzabe
A.B.D / U.S.A, 2011, 3'
Türkçe altyazıyla / With Turkish subtitles

Dişi bir geyik ve bir kedinin karşılaşması. Karşı karşıya gelen otobur dişi geyik ile evcilleştirilmiş yırtıcı kedi, sabit bir bakışın içinde kilitli haldedir. Yönetmenin tercih ettiği gerçeküstü bir arka planın önünde, şairane bir anı paylaşır, sürekli bir biçimde birbirlerinin güvenini yoklarlar.

An encounter between a doe and a cat. The herbivore and the domesticated predator are locked in a stare, sharing a long poetic moment, testing mutual trust, set against a surreal landscape.

Versay Aklımı Baştan Alıyorsun

Versailles you blow my mind

Ophelia Mac

Fransa / France , 2011, 10'

Türkçe altyazıyla / With Turkish subtitles

“Bedensel değişimler, melez varlıkların yaratılışına, doğadan uzak oldukları kadar doğaya ait oluşlarına da dikkat çeker” France Borel.

Yönetmen Ophelia Mac bu kısa filminde, melez, ateş püskürten mitolojik bir yaratık üretir: Métis mid-femmeme hayvanı.

“The bodily transformations create hybrid beings away from nature while emphasizing their belonging to it”

France Borel.

Ophelia Mac manufactures hybrid chimera, the Métis mid-femmeme animal.

Polver Kanadı

The Polver Wing

Marcus Coates

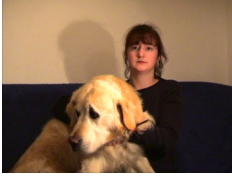
İngiltere / United Kingdom, 2009, 22'

Türkçe altyazıyla / With Turkish subtitles

Bir adam İsrail'deki Vali Holon'un ofisine girer. Kafasında bir porsuk, mavi Adidas eşofmanının üstünün kenarında ise bir tavşan durmaktadır. Tavşan, 'Lütfen bana istediğiniz soruyu sorun' der. Bu bir şaka olabilir. Ya da korkunç bir güvenlik hatası. Peki valinin bu soruya karşılığı ne olur?

A man walks into the Mayor of Holon's office in Israel, wearing a badger on his head and a hare poking out of his light blue Adidas tracksuit top and says, 'Please ask me any question you like.' It could be a joke. It could be a serious breach of security. And how does the Mayor reply?

Bidou

Jeanne Noynot

Fransa / France, 2007, 3'

Türkçe altyazıyla / With Turkish subtitles

Kadın kocaman köpeğini kollarının arasına almış durmaktadır. Bir süre sonra yorulan köpek, kadının kucağından kurtulmaya çalışır ama kadın hareket etmeden durur Kadına başkaldırmak isteyen köpek, onu etkilemek amacıyla dışavurumcu bir surat takınacaktır.

She takes her big dog in her arms. After a while, the dog gets tired from trying to get away, but remains unmoved. The dog takes on an expressive face to silence his mistress.

Ophelia

Toia Bonino

Arjantin / Argentina, 2011, 3'

Türkçe altyazıyla / With Turkish subtitles

Bu filmde Hamlet oyununun karakterlerinden Ophelia'nın meşhur ölüm teması yer değiştiriyor. Alçakgönüllülük ve özenle içinde kefene sarılı soluk bir beden, uzun bir nehir boyunca sürüklenmektedir. Fakat buradaki Ophelia insan değil, bir domuzdur.

Transposition of the famous theme of the death of Ophelia, Hamlet's character. With modesty and reverence, a pale body drift along the river under a shroud color. But here, Ophelia is a pig.

Elisa

Giorgo Cugno

İtalya / Italy, 2011, 6'

Türkçe altyazıyla / With Turkish subtitles

Ormanın içinde bir gün, Elisa ile garip bir karşılaşma. Elisa, hayvanı onu görebileceği şekilde 'yapan' kişidir. Kimi zaman ise Elisa çılgın bir çocuktur.

A day in the woods, and the strange encounter with Elisa, the girl who "made" so the animal can see it, sometimes a wild child.

Özel Program / Special Focus Phil Collins

günümüzde marksizm marxism today (prologue)

Phil Collins
2010, HD video, 35'
Shady Lane Productions izniyle / Courtesy Shady Lane Productions

Phil Collins'in film, video ve fotoğraf alanlarındaki çalışmaları çoğu zaman gözden kaçırılan ya da mahrum edilen şeylere bir platform oluşturmayı hedefliyor. *günümüzde marksizm*, son yirmi yılda yaşanan siyasal ya da sosyal başkaldırılarda kaybeden tarafı inceleyen bir proje niteliğinde. Collins'in Komünist Alman Demokratik Cumhuriyeti'ndeki eski Marxizm-Leninizm öğretmenlerinin yaşamlarını ve servetlerini takip ederek başlayan 2010 tarihli kısa filmi 'Günümüzde Marxizm (giriş)' ilk kez 6. Berlin Bienali'nde gösterilmişti. Eski öğretmenlerle gerçekleştirilen güncel röportajların yanı sıra arşiv malzemelerin kullanıldığı film, eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yaşamdan gündelik kareleri, öğretmenlerin bireysel hatıraları ve 1989 yılında yıkılan Berlin Duvarı'nın ardından yaşadıkları farklı deneyimleri beyaz perdeye taşıyor.

Phil Collins' work in film, video and photography often provides a platform for the overlooked or the disenfranchised. Shining a light on what is generally perceived as the losing side in the political and social upheavals of the past two decades, 'marxism today' is an ongoing project that began by following the fortunes of former teachers of Marxism-Leninism in Communist East Germany. Collins' short film 'Marxism today (prologue)' (2010) first presented at the 6th Berlin Biennale, mixes contemporary interviews with the ex-teachers alongside archive material, in which snapshots of life in the old GDR are offset with the teachers' own recollections of the time, and their contrasting experiences after the fall of the Berlin Wall in 1989.

benim annem benim soy mi madre

Phil Collins
2008, 16 mm film transferred to video, 28'
Courtesy Shady Lane Productions.

Jane ve Marc Nathanson Seçkin Sanatçı Rezidansı Programı'nın bir parçası olarak Aspen Sanat Müzesi tarafından 2008 yılında ısmarlana bu çalışmasında Collins, Amerika'nın Colorado eyaletindeki Latinler'e ve göçmen nüfusuna odaklanıyor. Collins'in yakından incelediği bu nüfusun önemli bir kısmı Meksika'nın kuzeybatısından geliyor. Sadece

Aspen’de bile bu göçmen grup, düşük kaliteli ve geçici bir çalışan nüfusu olarak kabul ediliyor. Collins, yazar Jean Genet’in sınıf dinamiklerini inceleyen *Hizmetçiler* adlı eserinin filminden ilham alıyor. Meksika’nın önde gelen televizyon oyuncularının da rol aldığı filmin yapımcılığını ise *Volver* ve *Before Night Falls* gibi filmlerden tanınan ünlü yapımcı Salvador Parra üstleniyor. *soy mi madre*, melodramın estetiği ve işleyişine dair önemli bir çalışma..

Commissioned in 2008 by the Aspen Art Museum as part of the Jane and Marc Nathanson Distinguished Artist in Residency Program, in this work Collins focuses on the Latino and immigrant populations of Colorado, a sizable percentage of which hail from northwestern Mexico. The script, written by hired Hollywood screenwriters and supervised by the artist, is indirectly inspired by Jean Genet’s *The Maids*, a violent exploration of the intricate power dynamic that exists between unequals. Filmed with some of Mexico’s leading television stars, and including the contribution of the acclaimed production designer Salvador Parra (*Volver*, *Before Night Falls*), *soy mi madre* is a study in the aesthetics and politics of melodrama.

stilin anlamı

the meaning of style

Phil Collins

2011, 16 mm film transferred to HD video, 5'
Courtesy Shady Lane Productions

Tek kanallı bir video yansıması olan *stilin anlamı* filmi, Penang’daki bir grup genç Malezyalı dazlağı beyaz perdeye taşıyor. Malezya’da ilk kez 1990’ların başında ortaya çıkan dazlak kültürü, Collins’in ilgisini çekiyor, çünkü bir İngiliz işçi sınıfı alt kültürü olan bu kavram Güney-Batı Asya bağlamında, bir İngiliz sömürgesi olarak Malezya tarihi ve karmaşık ırk politikaları açısından önem taşıyor. Açık ve net bir anlatımı olmayan film, beş dakikalık bir pop müzik videosunu andıran rüyavari bir biçime sahip ve içinde Gruff Rhys ve Y Niwl gibi Galli müzisyenlerin bestelerinden oluşan özel müzikleri barındırıyor. Çok gösterişli olmasa da görsel açıdan bir hayli etkileyici sahneleriyle dazlak alt kültüründe stilin önemli yerine de odaklanan filmde birbirinin giysilerini düzelten iki oğlan, bir sokak kavgası ve sigarasını yarmakta olan bir kız yer alıyor. Filmin ana sahnesinde ise bir dazlak kelebek dolu bir kutuyu açıyor ve gruptaki diğer erkeklerin kafaları ve omuzları bu şekilde aydınlanıyor. Ortaya çıkan sahne, gençliğin gösteriş arzusuna görsel bir sitem görevi görüyor.

the meaning of style is a single-channel video projection filmed with a group of young Malay skinheads in Penang. The skinhead subculture first emerged in Malaysia in the early 1990s, and Collins was intrigued by the translation of an English working-class subculture into a South-East Asian context, finding connections to aspects of Malaysia’s British colonial history and complex racial politics. The work follows no clear narrative, taking the form of a dreamlike five-minute pop music video, set to a specially created soundtrack by Welsh musicians Gruff Rhys and Y Niwl. Its spare yet visually striking scenes focus on the role of style within the skinhead subculture, including two boys primping each other’s clothes, a street fight and a girl lighting a cigarette. In the central scene, one skinhead opens a box of butterflies that alight on the heads and shoulders of the other boys, creating a visual allegory of youth’s desire for flamboyant display.

Gösterim Programı
Screening Schedule

7 Aralık / December

Cuma / Friday

19:00 Sweetgrass

8 Aralık / December

Cumartesi / Saturday

12:30 **Büyükbaş Hayvanlar / Bovines**

14:00 **Sunuş / Presentation: Geraldine Gomez**
Hipotez / L'hypothèse

17:00 **Phil Collins**

19:00 **Kısa Filmler / Shorts**

9 Aralık / December

Pazar / Sunday

14:00 **Phil Collins**

16:00 **Sweetgrass**

12 Aralık / December

Çarşamba / Wednesday

16:00 **Büyükbaş Hayvanlar / Bovines**

17:30 **Kısa Filmler / Shorts**

19:00 **Hipotez / L'hypothèse**