

PERA

16 - 28 MART
MARCH 2010

FİLMSEL ANLATIMLAR

Henri-Georges Clouzot
Didier Baussy-Oulianoff
Jean-Luc Godard
Victor Erice
Leslie Howard / Anthony Asquith

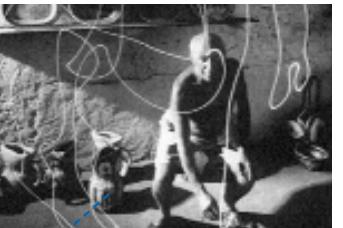
PICASSO CINEMATIC EXPRESSIONS

PERA
MÜZESİ

Pera Film, *Picasso – Suite Vollard Gravürler* sergisine paralel olarak *Picasso: FilmSEL Anlatımlar* adlı film programını sunuyor. Programda Picasso'nun tutkulu ve renkli dünyasından olduğu kadar, sergilenen yapıtlarında da görülen çeşitli temalardan esinlenmiş uzun metrajlı filmler ve belgeseller yer alıyor. Henri-Georges Clouzot'ya ait *Picasso'nun Gizemi* ve Didier Baussy-Oulianoff'ın *Picasso* adlı iki uzun metrajlı belgesel; Picasso'nun yaşamına, kişiliğine ve yapıtlarına ışık tutuyor. Paris Opera Balesi'nin 1970 prodüksiyonlu *Picasso ve Dans* (Diaghilev, Cocteau), sanatının daha az bilinen bir yanını ortaya koymak – prodüksiyonlar ve yaratıcı tasarımlarla ilişkisi. Victor Erice imzalı *Ari Kovanının Ruhu*, Picasso'nun İspanya İç Savaşı'yla kişisel ilişkisi bağlamında, savaşın hemen sonrasında, İspanya'nın taşrasında geçen ve yıkımın eşiğinde bir aileyi konu alan büyülüyci bir dönem filmi. Gravürlerinde Picasso heykeltaş olarak karşımıza çıkar ve bir tür çağdaş Pygmalion'dur, modelini gözlemlmekten önce zevk alır, ama sonra gözü yalnızca yapınızı görür. *Çiçekçi Kız / Pygmalion* adlı film George Bernard Shaw'un aynı adlı oyunundan uyarlanmış bir görgüsüzlik komedisi; fonetik Profesörü olan Henry Higgins'in, Cockney aksanlı bir çiçekçi kızı üst sınıfın aksanını öğreterek, onu bir sosyete hanımfendisi olarak yutturabileceğinin üzerine iddiya girmesini konu alıyor. Son olarak Jean-Luc Godard'ın *Nefre İ*, Amerikalı bir film yapımcısının, Homeros'un *Odysseia'sını* beyaz perdeye aktarmak üzere saygınlığı bir yönetmeni işe almasını anlatıyor. Filmin mitolojik göndermeleri ve insanın doğuya ilişkisi, Picasso'nun temalarıyla ilginc ortak noktalar barındırıyor.

Pera Film parallel to *Picasso - Suite Vollard: Engravings* exhibition presents a film program entitled *Picasso: Cinematic Expressions*. The program includes feature films and documentaries inspired and related to Picasso's passionate, colorful universe as well as the various themes taking place in his exhibited works. The two feature length documentaries *The Mystery of Picasso* by Clouzet and *Picasso* by Didier Baussy-Oulianoff shed light on Picasso's life, character and his works. Paris Opera Bellet's 1970s production Diaghilev, Cocteau - *Picasso and Dance* presents a lesser known side of Picasso – his involvement with the productions and creative designs. In connection with Picasso's personal relationship with the Spanish Civil War; Victor Erice's *The Spirit of the Beehive* is a haunting, atmospheric piece set in rural Spain soon after the War depicting a family on the verge of collapse. With his engravings just as Picasso is the sculptor and in the way of a modern Pygmalion, he first delights in the observation of the model, to then only have eyes for his work. The film *Pygmalion* a comedy of bad manners, based on the play by George Bernard Shaw tells the story of Henry Higgins, a professor of phonetics who makes a bet that he can successfully pass off a Cockney flower girl as a refined society lady by teaching her how to speak with an upper class accent. Lastly, Jean-Luc Godard's *Contempt* – is a film that tells the story of an American film producer hiring a respected director to direct a film adaptation of Homer's *Odyssey*. The film's mythological references and the relation of man to nature share interesting common strings with Picasso's themes.

PICASSO'NUN GİZEMİ THE MYSTERY OF PICASSO

Belgesel Documentary
Yönetmen Director Henri-Georges Clouzot
Görüntü Yönetmeni Cinematographer Claude Renoir
1956, 75', Siyah - Beyaz, Renkli Black & White, Color, Fransa France
Fransızca, Türkçe alt yazılı French with Turkish subtitles

Sanatçılardan kendi yapıtlarındaki olumlu - olumsuz mekanik ilişkilerini kurmaları gibi, ünlü Fransız yönetmen Henri-Georges Clouzot da benzer bir ilişkiye Picasso'nun Gizemi belgeseli ile sanatının yaratması ve yoketmesi üzerine kurar. 1955'te Clouzot arkadaşı Pablo Picasso ile biraraya gelerek sanatının farklı çalışma yöntemlerini olabildiğince kameraya almayı çalışırlar.

Picasso çalışmada kamera tam karşısında O'nu çeker, fırçasıyla yarattığı darbeleri ve akan boyaları hareket halinde yakalar. Bunun sonucunda Clouzot'un filmi - perdesi ve karesi, Picasso'nun tuvali haline gelir ve izleyici olarak kendimizi sanatının olağanüstü yaratıcı dehası, güzel yapıtları ile ani yarattığı imgeler ve yeni fikirler içinde buluruz.

Bir matadorun boğayı karşısına alması gibi, sanatçı da tuvalini alır karşısına. Sanatçı fırçasını savurduktan, resim gözlerimizin önünde dans etmeye başlar. Yepyeni bir belgesel tarzına öncülük eden bu film, yaratma anını ve gizemini irdeleyen. Filmde, sanatçı 20 siyah-beyaz ve renkli resim yaratır. Kâğıttan akan mürekkebi kullanarak Picasso'nun hızla çizdiği desenleri yönetmen Clouzot tersinden çekme imkânı bulur. Sanatçı renkli boya kullanmaya başladığı zaman Clouzot da

renkli filme geçer ve stop-motion animasyon tekniğinin sıhrını kullanır. Picasso'nun Gizemi büyülüyci, etkileyici ve unutulmaz bir film olarak, yaratıcılık üzerine yapılmış en iyi belgesellerden biridir. Film, Fransız Hükümeti tarafından 1984'te ulusal bir hazine olarak kabul edilmiştir.

Just as visual artists understand the relationship between positive and negative space in their work, France's master filmmaker Henri-Georges Clouzot understood-and set about demonstrating via *The Mystery of Picasso*-the relationship between creation and destruction in the artistic process. In 1955, Clouzot teamed with his friend Pablo Picasso to capture as many aspects of the brilliant painter's working methods as possible. Clouzot innovatively placed the camera in front of Picasso while the latter worked, thus capturing astonishing reverse images of brush strokes and "bleeding" inks in volatile motion. The result is that Clouzot's film-the screen, the frame-become Picasso's canvas, and we find ourselves inside his prodigious genius as works of beauty spontaneously burst forth and are instantly crushed beneath the weight of new images, new ideas.

Like a matador confronting a bull, the artist approaches his easel. As he wields his brush, the painting dances into being before our eyes. This entirely new kind of art documentary captures the moment and the mystery of creativity; for the film, the master created 20 artworks, ranging from playful black-and-white sketches to widescreen color paintings. Using inks that bleed through the paper, Picasso rapidly created fanciful drawings that Clouzot was able to film from the reverse side, capturing their creation in real time. When the artist decided to paint in oils, the filmmaker switched to color film and employed the magic of stop-motion animation.

The Mystery of Picasso is exhilarating, mesmerizing, and unforgettable; it is simply one of the greatest documentaries on art ever made. The French government in 1984 it declared the film a national treasure.

PICASSO

Belgesel Documentary
Yönetmen Director Didier Baussy-Oulianoff
1985, 80', Siyah-Beyaz, Renkli Black & White, Color, Fransa France
İngilizce, Türkçe alt yazılı English with Turkish subtitles

Picasso avant-garde, gelenekseldi, erotomanaklı. Resimlerini bugün hemen herkesin gözüne canlandıracabileceğii bir efsanedir de Picasso. Yapıtları ve kişiliğinin 20. yüzyıl sanatı üzerinde çok büyük bir etkisi oldu. Bir sanatçı ve bir insan olarak hala türünün tek örneğidir, tipki Paris'teki Picasso Müzesi'nde sergilenen yapıtları gibi. Didier Baussy-Oulianoff bunları anlatıyor, dönemlerine göre sınıflandırıyor ve esin kaynaklarını ortaya koymuyor. Baussy'nin çözümlemesi aynı zamanda Picasso'nun neden sergilenen bazı resimleri çok sevdigini ve asla satmadığını, ölümüne dek onları elinde tuttuğunu açıklıyor.

Picasso was avant-garde, traditional, an erotomaniac. He is a legend whose paintings almost everyone can visualise today. His works and character had an enormous influence on 20th century art. As an artist and man, he is still one-of-a-kind, rather like the collection of his works on display at the Picasso Museum in Paris. Didier Baussy-Oulianoff presents them, sorts them according to period and establishes what inspired them. Baussy's analysis also explains why some of the paintings on display were so close to Picasso's heart that he never sold them, preferring to hold on to them until he died.

PICASSO VE DANS PICASSO AND DANCE

DIAGHILEV, COCTEAU
PARIS OPERA
BALESİ PARIS
OPERA BALLET

Yönetmen Director Didier Baussy-Oulianoff
1956, 75', Siyah-Beyaz, Renkli Black & White, Color, Fransa France
İngilizce, Türkçe alt yazılı English with Turkish subtitles

Picasso 1917-1922 arasında dokuz balerin (Parade, Pulcinella ve Bir Kir Tanrılarının Öğleden Sonrası gibi) tasarımlarını yaptı, bunun için Jean Cocteau, Erik Satie, Igor Stravinski, Claude Debussy, Léonide Massine ve Vaslav Nijinski gibi sanatçılara işbirliği yaptı. Mavi Tren 1924, Üç Köşeli Şapka 1919 tarihli, ilk olarak Sergei Diaghilev tarafından yarattılmış olan bu iki tarihi bale, Paris Opera Balesi tarafından yeniden canlandırıldı.

Mavi Tren, sık ve neseli bir topluluğu ele alan danslı bir operet. Senaryoyu yazan Jean Cocteau, açık havada yaşam, güzel bedenler ve spor kültür alaycı bir dille yazdı. Dansların esin kaynağı golf, tenis, yüzme ve akrobasi. Üç Köşeli Şapka baştan sona İspanya. Endüslü olan Picasso setleri, kostümüleri ve tipik bir İspanya manzarası aracılığıyla balenin atmosferini yakalayan bir sahne perdesini tasarlamış. Sicak bir mizahla anlatılan hikaye, bir değişimcinin karısının, onun kıskanç konusunu bırakmayan bunak bir hakimi konu ediniyor.

Between 1917 and 1962, Picasso was involved in creating the designs for nine ballets

including Parade, Pulcinella and L'Après-midi d'un Faune, in collaboration with such artists as Jean Cocteau, Erik Satie, Igor Stravinsky, Claude Debussy, Léonide Massine and Vaslav Nijinsky. Le Train Bleu dates from 1924 and Le Tricorne from 1919. These two historic ballets, created originally by Sergei Diaghilev, have been revived by the Paris Opera Ballet.

Le Train Bleu is an operetta dansé of a chic and flippant society. Jean Cocteau, who wrote the scenario, mockingly celebrates the cult of open air life, fine bodies and sport. The dances are inspired by golf, tennis, swimming and acrobatics. Le Tricorne is Spanish from start to finish. Picasso, a native of Andalusia, created sets, costumes, and a stage curtain, which evokes the atmosphere of the ballet by means of a typically Spanish scene. The story, told with humour and warmth, is of a miller's wife, her jealous husband and a senile magistrate by whom she is pursued.

NEFRET CONTEMPT

Yönetmen Director Jean-Luc Godard
Oyuncular Cast Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang, Jack Palance
1964, 102', Renkli Color
Fransa France

Godard bu filme Franscope formatını (görünüşü yönetmeni Raoul Coutard'ın ustaca hakimiyetiyle) kullanarak put yıkıcılığı soyuyor ve geniş perde melodramların şasasının altını çiziyor. Görünürde hikâye, Homeros'un Odysseia'sının yenilikçi bir prodüksiyonuya ve saygınlık bir senaristin (Michel Piccoli) hırçın bir yapımcı (Jack Palance), eski toprak bir

yönetmeni (Fritz Lang burada aslında kendisini oynuyor) ve çalkantılı ilişkilerinden artık bükmiş olan sinirli karısını (Brigitte Bardot) memnun etmeye çalışması ilgili. Ancak bunların hepsi görüntünün ibaret, çünkü Godard ticari Hollywood filmini muzip (ve evet, nefret dolu) bir yapıbozumuna uğratırken filmseverlerin bayılacağı güçlü espler, aşka, yıldızlıkla ve sanatçılıkla ilgili keskin gözlemler ve ışılıtlı bir stil kullanıyor, sonunda da elinin tersiyle ittiği bu sanatın pekala ustası olduğunu hissettiyor. Nefret, ünlü yönetmenin en anlaşıılır, en ilginç filmlerinden biri. İçinde yaşadıkları dönem yüzünden her türlü zarafetten yoksun kalmış erkekler ve kadınlar hakkında. Ama romanın psikolojisini yerine son derece sıkı bir estetik koyan film, bu insanların (ve bizim) nerede hata yaptığına olağanüstü bir zarafetle gösteriyor.

Godard pursues an iconoclast's agenda, using the Franscope format (expertly controlled by cinematographer Raoul Coutard) to undermine the grandeur of widescreen melodramas. The story ostensibly concerns an innovative production of Homer's Odyssey and the struggle of a respected screenwriter (Michel Piccoli) to please a pugnacious producer (Jack Palance), a veteran director (Fritz Lang, essentially playing himself), and a petulant wife (Brigitte Bardot) who's grown tired of their turbulent relationship. It's all pretense, however, for Godard's mischievous (and yes, contemptuous) deconstruction of commercial Hollywood filmmaking, potently infused with film-buff in-jokes, astute observations about love, stardom, and artistry, and enough glossy style to suggest that Godard had mastered the craft he so willfully rejects.

Contempt is one of his most accessibly fascinating films. "Contempt" is about men and women rendered graceless by their times, but the movie, substituting rigorous aesthetics for the novel's psychology, shows us where they (and we) went wrong and achieves an extraordinary grace.

ARI KOVANININ RUHU THE SPIRIT OF THE BEEHIVE

Yönetmen Director Victor Erice
Oyuncular Cast Ana Torrent, Isabel Tellería, Fernando Fernán Gómez, Teresa Gimpera, Queti de la Cámara
1973, 99', Renkli Color
İspanyolca, Türkçe altyazılı
Spanish with Turkish subtitles

Victor Erice'nin bu büyülüyci güzellikteki filmi,inema tarihinin en unutulmaz çocuk performanslarından biri. 1970'lerin en büyük İspanyol filmi olarak alkışlanan, görsel açıdan son derece zarif bir "uyanış şiri" olan bu Erice filmi, 1940'ların ilk yıllarında, İspanya İç Savaşı'nın yankıları taşında hala duyulurken, küçük bir Castilla köyünde geçiyor. Bu tam anlayımla kırsal atmosferde, altı yaşındaki Ana, belediye binasında gösterilen James Whale'in Frankenstein'ını izlediğinde alternatif bir efsane ve hayal dünyasına giriyor ve bu deneyim, küçük Ana'nın çevresiyle algısını, gerçeklige kendi yaratıcı amaçları için biçim verme yetisini sonsuza dek değiştiriyor.

Victor Erice's hauntingly beautiful film features one of the most unforgettable child performances in the history of cinema. Hailed as the greatest Spanish film of the 1970s, Erice's visually elegant "poem of awakening" takes place in a small Castilian village in the early 1940s, as echoes of the Spanish Civil War can still be heard throughout the countryside. It is here, in this richly rural atmosphere, that six-year-old Ana (played by six-year-old Ana Torrent) is introduced to alternate world of myth and imagination when she attends a town-hall showing of James Whale's Frankenstein, an

experience that forever alters young Ana's perception of the world around her... and her ability to mold reality to her own imaginative purposes.

ÇİÇEKÇİ KIZ PYGMALION

Yönetmen Director Leslie Howard, Anthony Asquith
Oyuncular Cast Leslie Howard, Wendy Hiller, Wilfrid Lawson, Marie Lohr, Scott Sunderland
1938, 96', Siyah-Beyaz Black & White
İngiltere United Kingdom
İngilizce, Türkçe altyazılı
English with Turkish subtitles

George Bernard Shaw'un aynı adlı oyundan uyarlanan bu görgüsüzlik komedisinde, çığın Profesör Henry Higgins (Leslie Howard), Cockney aksanlı sokak kızı Eliza Doolittle'ı (Wendy Hiller) altı ay gibi kısa bir süre içinde "gerçek bir hanımfendi"ye dönüştüreceği konusunda iddiaya giriyor. Lerner ve Loewe'ün *My Fair Lady*'sına esin kaynağı olmuş bu Oscar ödüllü film'in yönetmenliğini Anthony Asquith ve Leslie Howard, montajınısa David Lean üstlenmiş, Shaw, senaryo yazımına bizzat katılmış.

Cranky Professor Henry Higgins (Leslie Howard) takes a bet that he can turn Cockney guttersnipe Eliza Doolittle (Wendy Hiller) into a "proper lady" in a mere six months in this delightful comedy of bad manners, based on the play by George Bernard Shaw. This Academy Award-winning inspiration for Lerner and Loewe's *My Fair Lady* was directed by Anthony Asquith and star Howard, edited by David Lean, and scripted by Shaw himself.

16 - 28 MART
MARCH 2010

GÖSTERİM PROGRAMI SCREENING SCHEDULE

16 SALI TUESDAY

16:00
Picasso'nun Gizemi
The Mystery of Picasso

18 PERŞEMBE THURSDAY

16:00
Picasso'nun Gizemi
The Mystery of Picasso

19 ÇUMA FRIDAY

17:00
Picasso'nun Gizemi
The Mystery of Picasso

20 CUMARTESİ SATURDAY

12:00
Picasso'nun Gizemi
The Mystery of Picasso

14:00
Nefret Contempt

16:00
Picasso ve Dans
Picasso and Dance

21 PAZAR SUNDAY

14:00
Picasso'nun Gizemi
The Mystery of Picasso

16:00
Picasso ve Dans
Picasso and Dance

18:00
Çiçekçi Kız Pygmalion

16:00
Picasso ve Dans
Picasso and Dance

18:00
Çiçekçi Kız Pygmalion

16:00
Çiçekçi Kız Pygmalion

18:00
Nefret Contempt

16:00
Ari Kovannin Ruhu
The Spirit of The Beehive

18:00
Çiçekçi Kız Pygmalion

23 SALI TUESDAY

17:00
Çiçekçi Kız Pygmalion
Picasso and Dance

24 ÇARŞAMBA WEDNESDAY

15:00
Picasso ve Dans
Picasso and Dance

17:00
Picasso: Belgesel Documentary
Picasso's Belgesel Documentary

19:00
Ari Kovannin Ruhu
The Spirit of The Beehive

26 ÇUMA FRIDAY

14:00
Picasso'nun Gizemi
The Mystery of Picasso

16:00
Picasso ve Dans
Picasso and Dance

27 CUMARTESİ SATURDAY

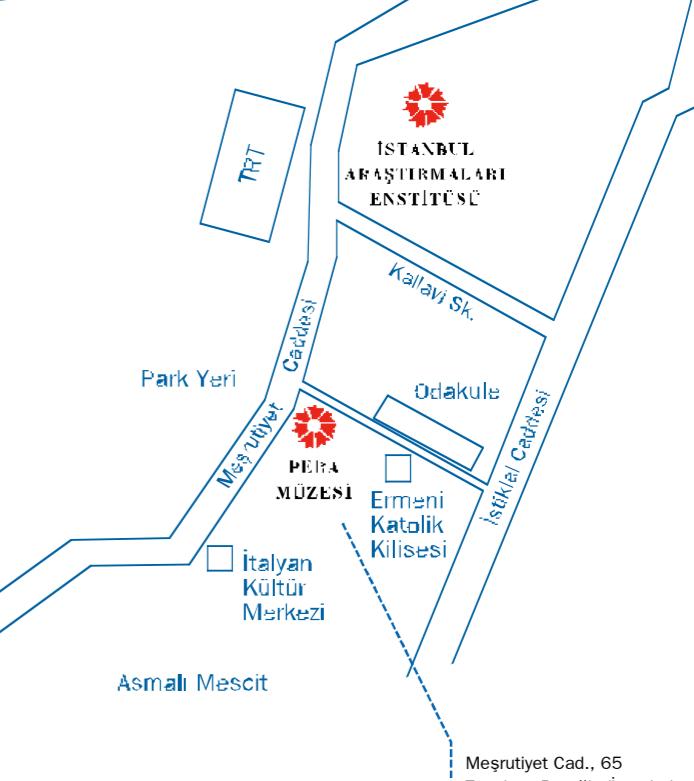
14:00
Ari Kovannin Ruhu
The Spirit of The Beehive

16:00
Çiçekçi Kız Pygmalion
Picasso and Dance

18:00
Nefret Contempt
Picasso and Dance

16:00
Ari Kovannin Ruhu
The Spirit of The Beehive

18:00
Çiçekçi Kız Pygmalion
Picasso and Dance

Meşrutiyet Cad., 65
Tepebaşı-Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0 212 334 99 00
Faks: 0 212 245 95 12
www.peramuzesi.org.tr

Film Gösterim Ücreti 3 TL Film Screening Charge

Müze Ziyaret Saatleri Museum Hours

Sali - Cumartesi Tuesday to Saturday 10.00 - 19.00
Pazar Sunday 12.00 - 18.00

Müze Pazartesi günleri kapalıdır.
The museum is closed on Monday.

Müze Giriş Ücretleri Museum Entrance Charges

Tam Adults 7 TL
İndirimli Concessions 3 TL

SUNA VE İNAN
KIRAÇ VAKFI