

PERA
FİLM

14 – 29 Aralık | December 2018

PERA MÜZESİ

Pera Film, Ingmar Bergman'ı doğumunun 100. yılında sinemasına bir övgü niteliği taşıyan özel bir programla anıyor. Yakın zamanda Türkiye'de gösterilmemiş dokuz filmi içeren *Bergman'a Övgü* programı, 14 – 29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Bergman'ın pek çok eserinin merkezinde; işlevini yitirmiş aile yapılarının, kan emici başarısız sanatçıların ve birbirimizle iletişim kurma konusundaki kolektif yetersizliğimizin tezahürleri yer alıyor. Sinema tarihinin etkili olduğu kadar tartışmalı yönetmenlerinden Bergman'ın sinemasına alışılmışın dışında bir seçki ile odaklanan programda; sessiz filmlerin ustası olarak anılan Victor Sjöström'ün danışmanlığıyla çektiği, başlangıç döneminin temel temalarını keşfetmeye başladığı ilk filmi *Kriz*, bir 'hilekar' olarak sanatçının sembolik bir portresini sunduğu ve Bergman'ın kendisinin de sinemanın illüzyonistlerinden biri olduğunu kanıtladığı *Sihirbaz*, oğlu Daniel'in doğumunun ardından çektiği ve 16mm 'ev filmlerinden' derlediği *Stimulantia* (Bölüm: *Daniel*), sevginin, bağışlamanın, kardeşliğin kutlaması olan ve şimdiye kadar yapılmış en zarif opera filmi olarak nitelenen *Sihirli Flüt*, nesiller boyunca kendilerine aktarılan rolleri yaşayan kadınları temsil eden dört kadının kalabalık ve kapalı bir odada dans ettiği *Lanetli Kadınların Dansı*, Bergman'ın yaşam ve sanatın geçirgenliği konusundaki uzun süreli temasına geri döndüğü *Provanın Sonra*, Bergman'ın aile albümlerinden özel fotoğraflar kullandığı, annesi hakkındaki kişisel filmi *Karin'in Yüzü*, İsveç hükümetinin Kültür Komisyonu'ndan aldığı (SOU 1995:84) final raporunu on dakikalık hiciv gösterisine dönüştürdüğü *Harald ile Harald* ve çektiği son film, dört yaralı karakterin etrafında şekillenen, hayal kırıklıkları ve affetme ile dolu bir oda olarak tanımlanan *Saraband* yer alıyor.

Pera Film closes 2018 with a tribute to Ingmar Bergman's cinema on his centenary. Offering a program rich in films that have not been shown recently in Turkey, *A Tribute to Bergman* will take place on 14 – 29 December.

Throughout Bergman's many works, one finds variations on a central theme: dysfunctional families, blood-sucking failed artists and an absent almighty, all become manifestations of our collective inability to communicate with each other. Focusing on this most influential yet controversial filmmaker in the history of cinema with an exceptional selection, the program features: his very first film as a director *Crisis*, made under the mentorship of the silent-film maestro Victor Sjöström and considered to be his exploration on the essential themes of his early period; *The Magician*, symbolic portrait of the artist as a deceiver and the proof that Ingmar Bergman is one of cinema's premier illusionists; *Stimulantia* (Episode: *Daniel*), a compilation of 16mm 'home movie' footage taken when his son Daniel was an infant; a celebration of love, forgiveness, and the brotherhood of man, *The Magic Flute* described by many as the most exquisite opera film ever made; *The Dance of the Damned Women* with four women dancing in a crowded, closed room, representing women living by passing on a role that is passed down to them for generations; *After the Rehearsal*, Ingmar Bergman's return to his perennial theme of the permeability of life and art; Bergman's very personal tribute to his mother *Karin's* Face leading off with images of Ingmar Bergman's mother Karin and showing family photographs from old albums; *Harald & Harald* a ten minute sarcastic show based on the Swedish Government Culture Commission's final report on him; and last but not least, his final film *Saraband*, a chamber piece performed by four wounded characters and suffused with disappointment and forgiveness.

Kapakta, Erik Järgberg'in Ingmar Bergman'ın el yazısından uyarladığı font kullanılmıştır.

Ingmar Bergman's handwritten font is used on the cover. Erik Järgberg has created the font based upon his handwriting.

Kriz / Crisis

Yönetmen / Director: Ingmar Bergman
Oyuncular / Cast: Inga Landgré, Stig Olin, Marianne Löfgren, Dagny Lind
İsveç / Sweden, 1946, 93', siyah-beyaz / black & white
İsveççe; Türkçe altyazılı / Swedish with Turkish subtitles

İlk yönetmenlik çalışmasında sessiz film ustası Victor Sjöström'ün danışmanlığından faydalanan Ingmar Bergman, başlangıç döneminin ana temalarından ikisini irdelemeye başlamıştı bile: anlayışsız toplumla mücadele eden gençlik ve kadınlarla erkekler arasında yaşanan gerilim. On sekiz yaşındaki Nelly koruyucu annesiyle sakin bir taşra kasabasında yaşarken birden ortaya çıkan biyolojik annesinin gelişle sarsılır, üstelik annesi onu alıp Stockholm'e getirir. Nelly burada yozlaşma ve iç burkan kalp kırıklığının ne olduğunu bir çırpıda öğrenmek zorunda kalır. Bergman, *Kriz* ile karakter geliştirme ve beyaz perdede atmosfer yaratma konusunda filizlenen bir yetenek olduğunu kanıtlamıştır.

With his very first film as a director, made under the mentorship of the silent-film maestro Victor Sjöström, Ingmar Bergman began exploring a couple of the essential themes of his early period: youth pitted against crass society and the tensions between men and women. The eighteen-year-old Nelly, who lives with her foster mother in a quiet provincial town, is shaken by the sudden arrival of her birth mother, who eventually takes her to Stockholm—where Nelly receives a crash course in corruption and wrenching heartbreak. *Crisis* proved that Bergman had an incipient gift for developing characters and evoking atmosphere on-screen.

Sihirbaz / The Magician

Yönetmen / Director: Ingmar Bergman
Oyuncular / Cast: Max von Sydow, Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, Bibi Andersson
İsveç / Sweden, 1958, 101', siyah-beyaz / black & white
İsveççe; Türkçe altyazılı / Swedish with Turkish subtitles

Aklınızı başınızdan alan, ince bir zekayla dokunmuş bu sahtekarlık hikayesinde sembolik olarak sanatçının hilekar yüzünü işleyen *Sihirbaz* sayesinde Ingmar Bergman da adını sinemanın önde gelen sihirbazları arasına yazdırmıştı. Max von Sydow'un canlandırdığı Dr. Vogler 19. yüzyılda gezgin bir hipnotizmacı ve iksir satıcısıyken sihir yetenekleri Stockholm'de karşısına çıkan acımasız ve sonuna kadar akılcı kraliyet sağlık danışmanı Dr. Vergérus tarafından zorlu bir sınava tabi tutulur. Bu şeytanın aklına gelmeyecek akıl savaşının yol açtığı korkutucu olduğu kadar komik hikaye, Gunnar Fischer'in kamerasında nefes bir gotik siyah beyaz şölenine dönüşüyor.

With *The Magician*, an engaging, brilliantly conceived tale of chicanery that doubles as a symbolic portrait of the artist as a deceiver, Ingmar Bergman proved himself to be one of cinema's premier illusionists. Max von Sydow stars as Dr. Vogler, a nineteenth-century traveling mesmerist and peddler of potions whose magic is put to the test in Stockholm by the cruel, eminently rational royal medical adviser Dr. Vergérus. The result is a diabolically clever battle of wits that's both frightening and funny, shot by Gunnar Fischer in rich, gorgeously gothic black and white.

Sihirli Flüt / The Magic Flute

Yönetmen / Director: Ingmar Bergman
Oyuncular / Cast: Josef Köstlinger, Irma Urrila, Håkan Hagegård, Ulrik Cold
İsveç / Sweden, 1975, 138', renkli / color
İsveççe; Türkçe altyazılı / Swedish with Turkish subtitles

Mozart'ın sevilen operasının bu göz kamaştırıcı uyarlaması Bergman'ın derin müzik bilgisini sinema diline aktarmadaki yeteneğinin en iyi göstergesidir. Josef Köstlinger, Ulrik Cold ve Håkan Hagegård gibi Avrupa'nın en iyi solistlerinin yer aldığı oyuncu kadrosuyla yönetmen, Stockholm'deki Drottningholm Sarayı'nın barok tiyatrosunu yeniden yarattığı sahnesinde Prens Tamino ile yerinde duramayan can dostu Papageno'nun güzel prensesi kötülüğün pençesinden kurtarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatır. Sevgiye, bağışlamaya ve kardeşliğe bir övgü olan *Sihirli Flüt* pek çok kişi tarafından tüm zamanların en zarif opera filmi olarak değerlendirilir.

This scintillating screen version of Mozart's beloved opera shows Bergman's deep knowledge of music and his gift for expressing it in filmic terms. Casting some of Europe's finest soloists—among them Josef Köstlinger, Ulrik Cold, and Håkan Hagegård—the director lovingly recreated the baroque theater of the Drottningholm Palace in Stockholm to stage the story of the prince Tamino and his zestful sidekick Papageno, who seek to save a beautiful princess from the clutches of evil. A celebration of love, forgiveness, and the brotherhood of man, *The Magic Flute* is considered by many to be the most exquisite opera film ever made.

Provanın Sonra / After the Rehearsal

Yönetmen / Director: Ingmar Bergman
Oyuncular / Cast: Erland Josephson, Ingrid Thulin, Lena Olin, Bertil Guve
İsveç / Sweden, 1984, 73', renkli / color
İsveççe; Türkçe altyazılı / Swedish with Turkish subtitles

Ingmar Bergman, boş bir tiyatronun içindeki bir odada yaşananlarla, sürekli işlediği hayat ile sanat arasındaki geçirgenlik temasına geri dönüşüyor. August Strindberg'in *Rüya Oyunu* piyesi için yapılan bir provanın ardından tiyatrodan oyalanan ünlü yönetmen Henrik, yeni parlayan yıldızı Anna ile flört ederken içten bir sohbet dalar. Bu esnada Anna'nın da yönlendirmesiyle, yönetmen kendine zarar veren bir oyuncu olan, Anna'nın artık hayatta olmayan annesi Rakel ile yaşadığı ilişkiyi anımsamaya başlar. Keskin bir kalemden çıkmış ve mükemmel oyunculukla taçlandırılmış bir film olan *Provanın Sonra*, görünenin ardını göstererek tiyatrodan yaşamın hem albenisini hem de bedelini irdeliyor.

With this spare chamber piece, set in an empty theater, Ingmar Bergman returned to his perennial theme of the permeability of life and art. Lingering after a rehearsal for August Strindberg's *A Dream Play*, eminent director Henrik enters into a frank and flirtatious conversation with his up-and-coming star, Anna leading him to recall his affair with Anna's late mother, the self-destructive actress Rakel. The sharply written and impeccably performed *After the Rehearsal*, pares away all artifice to examine both the allure and the cost of a life in the theater.

Saraband

Yönetmen / **Director:** Ingmar Bergman
Oyuncular / **Cast:** Liv Ullmann, Erland Josephson, Börje Ahlstedt, Julia Dufvenius
İsveç / **Sweden,** 2003, 111', renkli / **color**
İsveççe; Türkçe altyazılı / **Swedish with Turkish subtitles**

Ingmar Bergman son filminde oya gibi işlediği karakterlerinden ikisine geri dönüşör: *Bir Evlilikten Manzaralar*'ın çifti Johan ve Marianne. Yıllarca süren ayrılığın ardından Johan'ın ıssız taşra evine uğrayan Marianne bir zamanlar sevdiği adamla tekrar bağ kuruyor. Johan'ın yakınında oturan, önceki evliliğinden olan oğlu Henrik, dul kaldıktan sonra ergenlik çağındaki tek çocuğu Karin'e çaresizce sarılmaktadır. Dört yaralı karakterin bir odanın içinde yaşadıklarını hayal kırıklıklan ve bağışlamalarla bezeyen *Saraband*, en büyük sanatçılardan birinin sinemaya cömert vedası.

With his final film, Ingmar Bergman returned to two of his most richly drawn characters: Johan and Marianne, the couple from *Scenes from a Marriage*. Dropping in on Johan's secluded country house after decades of separation, Marianne reconnects with the man she once loved. Nearby, the widowed musician Henrik, Johan's son from an earlier marriage, clutches desperately to his only child, the teenage Karin. A chamber piece performed by four wounded characters and suffused with disappointment and forgiveness, *Saraband* is a generous farewell to cinema from one of its greatest artists.

Bergman Kısaları / Bergman's Shorts

Stimulantia (Bölüm: Daniel) Stimulantia (Episode: Daniel)

Yönetmen / **Director:** Ingmar Bergman
Oyuncular / **Cast:** Ingmar Bergman, Käbi Laretei, Daniel Sebastian Bergman
İsveç / **Sweden,** 1967, 11', renkli / **color**
İsveççe; Türkçe altyazılı / **Swedish with Turkish subtitles**

Bergman'ın İsveç antolojik sinemasına katkısı olan Stimulantia, yönetmenin oğlu Daniel'in bebekliğinde 16mmlik 'ev filmleri' ile yapılan çekimlerden oluşan bir derleme.

Bergman's contribution to the Swedish omnibus film Stimulantia was a compilation of 16mm 'home movie' footage taken when his son Daniel was an infant.

Lanetli Kadınların Dansı The Dance of the Damned Women

Yönetmen / **Director:** Ingmar Bergman
Oyuncular / **Cast:** Nina Harte, Helene Friberg, Lena Wennergren, Lisbeth Zachrisson
İsveç / **Sweden,** 1976, 10', siyah-beyaz / **black & white**
diyalogsuz / **no dialogue**

Monteverdi'nin müziği eşliğinde kalabalık, kapalı bir odada dans eden dört kadını izliyoruz. Bu kadınlar, önceki nesillerden devraldıkları rolleri sonraki kuşağa aktararak yaşayan kadınları canlandırıyor. Dansçıların ikisi hayata dönen lanetli ruhlar, üçüncüsü ölüm, dördüncüsü ise özgür doğan ama diğer kadın rollerine bürünmeye zorlanan bir kız çocuğu.

The film shows four women moving in a crowded, closed room to the music of Monteverdi. They represent women living by passing on a role that is passed down to them for generations. Two of the dancers are damned souls that come to life, the third is death and the fourth a child born free, but forced into the other female roles.

Karin'in Yüzü / Karin's Face

Yönetmen / **Director:** Ingmar Bergman
Oyuncular / **Cast:** Karin Bergman, Ingmar Bergman
İsveç / **Sweden,** 1984, 14', renkli / **color**
İsveççe; Türkçe altyazılı / **Swedish with Turkish subtitles**

Ingmar Bergman'ın annesi Karin'in güçlü yüz hatlarının görüntüleriyle öne çıkan bu kısa filmde, çok uzun yıllan kapsayan, eski albümlerden derlenen aile fotoğraflarına yer veriliyor. Bu film, Bergman'dan annesine epey kişisel bir övgü niteliğinde.

Leading off with images of the strong face of Ingmar Bergman's mother Karin, the short film shows family photographs from old albums over a period of several decades. Bergman's very personal tribute to his mother.

Harald ile Harald / Harald & Harald

Yönetmen / **Director:** Ingmar Bergman
Oyuncular / **Cast:** Björn Granath, Benny Haag, Johan Rabaeus
İsveç / **Sweden,** 1996, 10', renkli / **color**
İsveççe; Türkçe altyazılı / **Swedish with Turkish subtitles**

Harald ile Harald, Kültür Komisyonu'nun nihai raporunu (SOU 1995:84) sesli okuyor. Bu kısa televizyon piyesi, İsveç Parlamentosu Kültür İşleri Komisyonu başkanına ithaf edilmiştir.

Harald & Harald read out loud from Culture Commission's final report (SOU 1995:84). This short television play dedicated to the chairman of the Swedish Parliamentary Committee on Cultural Affairs.

Bergman'a Övgü A Tribute to Bergman

14 – 29 Aralık | **December 2018**

14 Aralık Cuma December Friday

21:00 Kriz / *Crisis* (93')

15 Aralık Cumartesi December Saturday

15:00 Sihirbaz
The Magician (101')
17:00 Sihirli Flüt
The Magic Flute (138')

16 Aralık Pazar December Sunday

15:00 Provadan Sonra
After the Rehearsal (73')
17:00 Saraband (111')

22 Aralık Cumartesi December Saturday

13:00 Bergman Kısaları
Bergman's Shorts (44')
15:00 Sihirbaz
The Magician (101')

28 Aralık Cuma December Friday

19:00 Saraband (111')
21:00 Sihirli Flüt
The Magic Flute (138')

29 Aralık Cumartesi December Saturday

13:00 Kriz / *Crisis* (93')
15:00 Provadan Sonra
After the Rehearsal (73')
17:00 Bergman Kısaları
Bergman's Shorts (44')

f facebook.com/PeraFilm

t twitter/PeraFilm

#Bergman100

"FİLM ARACILIĞIYLA DAHA ÖNCE
BİLİNMEYEN DİĞER DÜNYALARI,
GERÇEKLiĞİN ÖTESİNDEKİ GERÇEKLiKLERİ
ORTAYA ÇIKARABİLECEĞİNİZİ BİLİYORUM."

"I KNOW THAT BY USING FILM
WE CAN BRING IN OTHER
PREVIOUSLY UNKNOWN WORLDS,
REALITIES BEYOND REALITY."

INGMAR BERGMAN

Bu program kapsamındaki Pera Film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir.
Biletler Biletix'te.
Screening tickets are 10 TL (reduced museum admission) and on Biletix.

SUNA VE İNAN
KIRAÇ VAKFI