

Rus Sinemasında Kadınlar
Women in Russian Cinema

#KadınlarPerada

#PeraWomen

facebook.com/PeraFilm

twitter/PeraFilm

Pera Film, Dünya Kadınlar Gününü Rus Sinemasında Kadınlar programı ile kutluyor. Seagull Films işbirliğiyle sunulan program 20. yüzyıl ve günümüz Rus sinemasında kamera önü ve arkasında kadınların bulunduğu yapımlardan bir seçki sunuyor: Programda kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan *Kanatlar*, *Bayır*, *Akortçu*, *Evcil Hayvanlarla Seyahat* ve *Ben Hariç Herkes Ölsün*'ün yanı sıra çalkantılı zamanlardan geçen güçlü kadın karakterleri tasvir eden *Leylekler Uçarken* ve *Aşk Gözyaşlarına İnanmıyor* da yer alıyor.

60'lı ve 70'li yıllarda Sovyet sinemasının ikonlarından Larisa Shepitko'nun kariyeri çok erken sonlanmak zorunda kalmış, tam da uluslararası arenada yükselişe geçtiği yıllarda, kırk yaşındayken bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Sayca az film çekebilmiş olsa da, geride bıraktığı filmografi ustacadır; özellikle de karakterlerinin iç dünyasını dahice ekrana yansıttığı iki başyapıtında çarpıcılığının zirvesine ulaşmıştır. *Kanatlar*, bir okul müdiresi olarak inzivaya çekilmiş bir kadın savaş pilotunun samimi portresini çizerken, *Bayır*, savaş döneminde geçen bir ihanet ve kahramanlık hikâyesi anlatır. Shepitko, Sovyet film endüstrisini inceleme kullanarak kendini hem kişisel hem de evrensel bir biçimde ifade eden gerçek bir sanatçı, tüm zamanların değerli bir yönetmenleridir.

Leylekler Uçarken, Tatiana Samoilova'nın canlandırdığı, tüm ailesini kaybettiği hava bombardımanının getirdiği travmatik ve yıkıcı deneyimlerle sarsılan, güçlü ve sağduyulu Veronica'ya odaklanır. Vladimir Menshov'un filmi *Aşk Gözyaşlarına İnanmıyor*, Moskova gibi büyük ve kişisiz bir şehirde hayata tutunmaya çalışan üç kadının büyüleyici dramını anlatır. Kira Muratova'nun *Akortçu*'sunda inanılmaz gariplikte durumlar insan davranışının inceliklerini ele alan inanılır ve sürükleyici birer araştırmaya dönüşür. Muratova filmlerinden hatırlayacağınız oyuncu Vera Storozheva'nın, bir yönetmen olarak yeteneklerini sergilediği *Evcil Hayvanlarla Seyahat* ise, karakteri Natalia'nın uyanışını, gıcirtılı, düzensiz ve mekanik seslerin uyumlu ve doğal seslere evrildiği bir soundtrack ve kış grilerinin canlı bahar renklerine dönüştüğü bir renk paletiyle yankılır. Film, Kseniya Kutepova ve canlandırdığı Natalia'nın kıvılcımlarıyla feminist sinemanın capcanlı bir örneğine dönüşür. Genç yönetmen Valeriya Gay Germanika'nın ilk filmi *Ben Hariç Herkes Ölsün* ise günümüz Rusya'sındaki genç kadınların isyankar bir portresini çizer.

Pera Film is celebrating International Women's Day 2017 throughout the month of March. The program *Women in Russian Cinema* celebrates women on screen and behind-the-scenes with seven films selected from 20th century and recent productions of Russian cinema. Presented in collaboration with Seagull Films, the program cherishes women directors as well as strong female characters on screen. The films directed by women include *Wings*, *The Ascent*, *The Tuner*, *Travelling with Pets* and *Everybody Dies But Me*. Although not directed by women, the films *The Cranes Are Flying* and *Moscow Does Not Believe in Tears* entail powerful depictions of female characters through turbulent times.

The career of Larisa Shepitko, an icon of sixties and seventies Soviet cinema, was tragically cut short when she was killed in a car crash at age forty, just as she was emerging on the international scene. The body of work she left behind, though small, is masterful, and her genius for visually evoking characters' interior worlds is never more striking than in her two greatest works: *Wings*, an intimate yet exhilarating portrait of a female fighter pilot turned provincial headmistress, and *The Ascent*, a gripping, tragic wartime parable of betrayal and martyrdom. A true artist who had deftly used the Soviet film industry to make statements both personal and universal, Shepitko remains one of the greatest unsung filmmakers of all time.

The Cranes are Flying focuses on Veronica played by Tatiana Samoilova, a strong level-headed individual who suddenly gets struck with a traumatic and devastating experience when losing her entire family in an air raid bombing. *Moscow Does Not Believe in Tears* is Vladimir Menshov's enchanting drama of three women struggling to establish themselves in Russia's huge and often impersonal capital city. In Kira Muratova's *The Tuner*, outrageous, bizarre situations create a believable and fascinating study of the intricacies of human behavior. Former actress Vera Storozheva (a frequent collaborator with famed filmmaker Kira Muratova) shows considerable skill as director, echoing Natalia's awakening in a soundtrack that leaves the creaks and disordered noises of a mechanical environment for a more harmonious and natural one, and in cinematographer Oleg Lukichev's remarkable images, whose drab winter grays give way to a vibrant springtime palette. But it's Kutepova as Natalia who truly puts the spark in this invigorating example of feminist cinema. Last but not least, young director Valeriya Gay Germanika's debut film *Everybody Dies But Me* is a rebellious portrayal of today's young Russian women.

Leylekler Uçarken / The Cranes Are Flying

Yönetmen / Director: Mikhail Kalatozov
Oyuncular / Cast: Tatyana Samoylova, Aleksey Batalov, Vasiliy Merkurev, Aleksandr Shvorn
Sovyetler Birliği / Soviet Union, 1957, 97', siyah-beyaz/ black & white
Rusça; Türkçe altyazılı / Russian with Turkish subtitles

Mutlu aşıklar Veronica ve Boris, II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle ayrılmak zorunda kalır. Boris cepheye gider, iletişimleri kesilir. Veronica ise bu sırada Boris'in vicdani retçi kuzeninin tekliflerine karşı koymakta günden güne zorlanmaya başlamıştır. 1958 Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ile ayrılan *Leylekler Uçarken*, muhteşem işçiliği, nefes kesen görüntü yönetimi ve tutkulu performanslarıyla güçleniyor.

Veronica and Boris are blissfully in love, until the eruption of World War II tears them apart. Boris is sent to the front lines...and then communication stops. Meanwhile, Veronica tries to ward off spiritual numbness while Boris's draft-dodging cousin makes increasingly forceful overtures. Winner of the Palme d'Or at the 1958 Cannes Film Festival, *The Cranes Are Flying* is a superbly crafted drama, bolstered by stunning cinematography and impassioned performances.

Kanatlar / Wings

Yönetmen / Director: Larisa Shepitko
Oyuncular / Cast: Maya Bulgakova, Zhanna Bolotova
Sovyetler Birliği / Soviet Union, 1966, 85', siyah-beyaz/ black & white
Rusça; Türkçe altyazılı / Russian with Turkish subtitles

Larisa Shepitko, Sovyetler Birliği Devlet Sinematografi Enstitüsü'nden mezuniyetinin hemen ardından yönetmen koltuğuna, büyüleyici karakter oyuncusu Maya Bulgakova'nın başrolde olduğu *Kanatlar* için oturmuştu. Filmdeki olağanüstü performansıyla Bulgakova, bir okul müdiresi olarak sıradan bir hayat süren, fakat bir zamanların kahraman savaş uçağı pilotu olan bir kadını canlandırıyor. Kahramanının umutsuzluğunun zarif ve ihtiyatlı bir işçilikle, akıcı bir hikâye anlatımıyla işlendiği *Kanatlar*, Sovyet sinemasında yeni ve önemli bir yönetmenin doğuşunu müjdeliyordu.

For her first feature after graduating from the All-Russian State Institute for Cinematography (VGIK), Larisa Shepitko trained her lens on the fascinating Russian character actress Maya Bulgakova, who gives a marvelous performance as a once heroic Russian fighter pilot now living a quiet, disappointingly ordinary life as a school principal. Subtly portraying one woman's desperation with elegant, spare camera work and casual, fluid storytelling, Shepitko, with *Wings*, announced herself as an important new voice in Soviet cinema.

Bayır / The Ascent

Yönetmen / Director: Larisa Shepitko
Oyuncular / Cast: Boris Plotnikov, Vladimir Gostyukhin, Sergey Yakovlev, Lyudmila Polyakova, Anatoly Solonitsyn
Sovyetler Birliği / Soviet Union, 1977, 111', siyah-beyaz / black & white
Rusça; Türkçe altyazılı / Russian with Turkish subtitles

Duygusal ağırlığıyla dikkat çeken bu son filmiyle 1977 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanan Larisa Shepitko, bulunduğu on yılın en iyi Sovyet filmi olarak selamlanmıştı. II. Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde bugünün Beyaz Rusya topraklarında geçen *Bayır*, birliğinden ayrı düşmüş iki köylü askerin karlı ormanlardaki zorlu yürüyüşünü konu alıyor. Sığınacak bir yer arayan Sotnikov ve Rybak'ın yolu, ihanet, kahramanlık ve aşkınlıktan geçiyor.

Shepitko's emotionally overwhelming final film won the Golden Bear at the 1977 Berlin Film Festival and has been hailed around the world as the finest Soviet film of its decade. Set during World War II's darkest days, *The Ascent* follows the path of two peasant soldiers, cut off from their troop, who trudge through the snowy backwoods of Belarus seeking refuge among villagers. Their harrowing trek leads them on a journey of betrayal, heroism, and ultimate transcendence.

Aşk Gözyaşlarına İnanmıyor

Moscow Does Not Believe in Tears

Yönetmen / Director: Vladimir Menshov
Oyuncular / Cast: Vera Alentova, Irina Muravyova, Aleksey Batalov, Natalya Vavilova, Raisa Ryazanova, Oleg Tabakov
Sovyetler Birliği / Soviet Union, 1980, 150', renkli / color
Rusça; Türkçe altyazılı / Russian with Turkish subtitles

1980 yılında bir film, Kurosawa'nın *Kagemusha*'sı, Truffaut'nun *Son Metro*'su ve Szabo'nun *Güven*'i gibi güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak En İyi Yabancı Dilde Film Oscar ödülüne uzanmıştı: Vladimir Menshov'un, Moskova gibi büyük ve kişilsiz bir şehirde hayata tutunmaya çalışan üç kadının büyüleyici dramını anlattığı *Aşk Gözyaşlarına İnanmıyor...*. Ludmilla, Katerina ve Antonina, tüm farklılıklarına rağmen ortak hayallerinin güçlendirdiği dostluklarıyla, mutluluğu Moskova'da bulacakları inancıyla birbirlerine bağlıyorlar. Film, üç kadının 1958'deki iş ve ev yaşamlarını gözler önüne seriyor, ardından yirmi yıl ileri sararak hayallerinin ne kadarının gerçekleştiği sorusunu cevaplıyor.

Winner of the Academy Award for Best Foreign Language Film (edging out such formidable competitors as Kurosawa's *Kagemusha*, Truffaut's *The Last Metro* and Szabo's *Confidence*), *Moscow Does Not Believe in Tears* is Vladimir Menshov's enchanting drama of three women struggling to establish themselves in Russia's huge and often impersonal capital city. Ludmilla, Katerina and Antonina seem to have little in common, but are bound by a deep friendship and the shared dream that in Moscow they will somehow find happiness. *Moscow Does Not Believe in Tears* follows their resourceful pursuit of professional and domestic bliss in 1958, then skips forward twenty years to see just how many of their dreams have come true

Akortçu / The Tuner

Yönetmen / Director: Kira Muratova
Oyuncular / Cast: Georgiy Deliev, Alla Demidova, Renata Litvinova
Rusya, Ukrayna / Russia, Ukraine, 2004, 154', siyah-beyaz / black & white
Rusça; Türkçe altyazılı / Russian with Turkish subtitles

Yüzyıl başı Rus dedektiflerinden birinin anılarından yola çıkan bir 'polisye melodram' olan *Akortçu*, Muratova'nın önceki filmleri kadar büyüleyici. Zeki ama beş parasız müzik öğrencisi ve piyano akortçusu Andrey, çarpıcı ve müsrif Lina'ya aşık. Andrey onun pahalı zevklerini karşılamaya yetecek kadar para kazanmak için kahramanca uğraşiyor, ama asgari ücretle yaptığı işler, Lina'nın uçarı zevklerini tatmin edebilmenin çok uzağında. Aşkının alıştığı yaşamı sürdürülebilmesi için üstündeki baskı artınca Andrey suça yöneliyor ve bilgisayar uzmanlığını kullanarak yaşlı bir soylu kadını sömürmeye başlıyor.

A 'criminal melodrama' loosely based on the memoirs of a turn-of-the-century Russian detective, *The Tuner* is every bit as mesmerizing as Muratova's earlier films. Andrey, an intelligent but penniless piano tuner and music student, is in love with the stunning and extravagant Lina. Andrey struggles valiantly to earn enough money to support her tastes, but his honest wage-slave jobs fall short of satisfying Lina's frivolous desires. As the pressure to keep his muse in the manner to which she is accustomed mounts, Andrey turns to crime, using his expert computer skills to exploit an aristocratic elderly woman.

Ben Hariç Herkes Ölsün

Everybody Dies But Me

Yönetmen / Director: Valeriya Gay Germanika
Oyuncular / Cast: Agniya Kuznetsova, Polina Filonenko, Olga Shuvalova
Rusya / Russia, 2008, 80', renkli / color
Rusça; Türkçe altyazılı / Russian with Turkish subtitles

Hayat hiç kolay değildir; özellikle de 14 yaşındaysanız... Bazı gençler iç çatışmaları ve kaygılarıyla uğraşmak zorundayken, bazıları çevrelerinin dayanılmaz zulmüyle de yüzleşmek zorundadır. Bir pazartesi günü, Moskova'nın kenar mahallelerindeki üç genç kadın, Katya (Polina Filonenko), Vika (Olga Shuvalova) ve Zhanna (Agniya Kuznetsova), cumartesi gecesi bir okul dansı olduğunu öğrenir ve hayatlarının en önemli gecesi için heyecanlı hazırlanmaya başlarlar. Katya bir öğretmenle saldırdırca, dansın iptali konuşulmaya başlar. *Ben Hariç Herkes Ölsün*, isyan dolu bir haftayı ve üç genç kadının velilerle, öğretmenlerle, sınıf arkadaşlarıyla ve birbirleriyle uzlaşmaya çabalayışını konu alıyor. Beklenen dans gecesi gelip çatığında ise her şey kontrolden çıkıyor!

Life is never easy, especially when you're 14. Some teenagers have to deal with internal turmoil and anxieties but others have to face the unbearable cruelty of their surroundings. On Monday Katya (Polina Filonenko), Vika (Olga Shuvalova) and Zhanna (Agniya Kuznetsova), three ordinary schoolgirls from suburban Moscow, discover that there will be a school dance on Saturday night. The girls start feverishly preparing for the most important event in their lives. But Katya offends a teacher. The disco may be cancelled. All week the girls rebel. They try to find common ground with their parents, their teachers, their classmates and finally between themselves. On the night of the disco, a night that they have so longed for, things spiral out of control.

Evcil Hayvanlarla Seyahat

Travelling with Pets

Yönetmen / Director: Vera Storozheva
Oyuncular / Cast: Kseniya Kutepova, Dmitriy Dyuzhev, Evgeniy Knyazev
Rusya / Russia, 2007, 97', renkli / color
Rusça; Türkçe altyazılı / Russian with Turkish subtitles

Az sözcük ve bol görsellik vadeden *Evcil Hayvanlarla Seyahat*, eşzamanlı bir doğum ve ölümlerle başlar: Natalia on altı yaşındayken, onu bir yetimhaneden 'satın alan' kocası, hareket eden bir trene süt satarken can verir. Bu, Natalia'nın kendisini hayatında ilk kez yalnız, özgür ve bağımsız hissettiği andır aynı zamanda; kendisine adım adım yeni bir gelecek inşa etmeye başlar, evini yeniden dekore eder, kocasının eşyalarını ateşe verir, yaşam alanını bir ayna, bir düz ekran televizyon ve dergilerden kesilmiş Western yıldızlarıyla donatır. Ünlü yönetmen Kira Muratova'nın filmlerinden hatırlayacağınız oyuncu Vera Storozheva, bu kez bir yönetmen olarak yeteneklerini sergiliyor. Natalia'nın uyanışı, gıcırtili, düzensiz ve mekanik seslerin uyumlu ve doğal seslere evildiği bir soundtrack ve görüntü yönetmeni Oleg Lukichev'in kış grillerinin canlı bahar renklerine dönüştüğü renk paletiyle yankılanıyor. *Evcil Hayvanlarla Seyahat*, Kseniya Kutepova ve canlandırdığı Natalia'nın kıvcımlarıyla feminist sinemanın capcanlı bir örneğine dönüşüyor.

A predominantly visual film of few words, *Traveling with Pets* opens simultaneously with a death and a birth: Natalia's husband, to whom she was sold by an orphanage at the age of sixteen, falls dead while selling milk to a passing train. It is at this moment that Natalia finds herself alone and free, an independent agent for the first time in her life. She begins building a new future for herself with small steps: first by redecorating her apartment—by torching her husband's possessions and adorning the one-room shack with a mirror, a flat-screen television, clippings of Western celebrities from pop-culture magazines. Former actress Vera Storozheva (a frequent collaborator with famed filmmaker Kira Muratova) shows considerable skill as director, echoing Natalia's awakening in a soundtrack that leaves the creaks and disordered noises of a mechanical environment for a more harmonious and natural one, and in cinematographer Oleg Lukichev's remarkable images, whose drab winter grays give way to a vibrant springtime palette. But it's Kutepova as Natalia who truly puts the spark in this invigorating example of feminist cinema.

Rus Sinemasında Kadınlar Women In Russian Cinema

18 Mart / March – 2 Nisan / April 2017

18 Mart Cumartesi
March Saturday

14:00 Evcil Hayvanlarla Seyahat
Travelling with Pets (97')
16:00 Akortçu
The Tuner (154')

19 Mart Pazar
March Sunday

14:00 Akortçu
The Tuner (154')

22 Mart Çarşamba
March Wednesday

19:00 Ben Hariç Herkes Ölsün
Everybody Dies But Me (80')

24 Mart Cuma
March Friday

19:00 Kanatlar
Wings (85')
21:00 Bayır
The Ascent (111')

25 Mart Cumartesi
March Saturday

14:00 Aşk Gözyaşlarına İnanmıyor
Moscow Does Not Believe in Tears (150')
18:00 Kanatlar
Wings (85')

31 Mart Cuma
March Friday

19:00 Bayır
The Ascent (111')
21:00 Leylekler Uçarken
The Cranes Are Flying (97')

01 Nisan Cumartesi
April Saturday

14:00 Evcil Hayvanlarla Seyahat
Travelling with Pets (97')
16:00 Aşk Gözyaşlarına İnanmıyor
Moscow Does Not Believe in Tears (150')

02 Nisan Pazar
April Sunday

14:00 Leylekler Uçarken
The Cranes Are Flying (97')
16:00 Ben Hariç Herkes Ölsün
Everybody Dies But Me (80')

 seagull films

işbirliğiyle / in collaboration with

BEYAZPERDE

desteğiyle / with the support of