

Barbara Hammer
Beden Politikaları | Body Politics

#BarbaraHammer

facebook.com/PeraFilm

twitter/PeraFilm

Pera Film, Amerikan deneysel sinemasının öncü kadın sanatçılarından Barbara Hammer'ın film ve videolarından retrospektif niteliğinde, çarpıcı bir seçki sunuyor. *Barbara Hammer: Beden Politikaları* adlı programda sanatçının beden, kimlik ve toplumsal cinsiyet temalı 10 eseri gösteriliyor. İsviçre'de bulunan European Graduate School'da ders vermeye devam eden Hammer'ın, son yıllarda New York, Modern Sanat Müzesi (MoMA); Londra, Tate Modern; Paris, Jeu de Paume gibi önemli sanat kurumlarında üretimlerine çeşitli gösterim ve sergilerle yer verildi. Şimdi sıra Pera Müzesi'nde!

Barbara Hammer'ın öne çıkan film ve videolarının yer aldığı bu programda; 1974 yılında çektiği toplumsal cinsiyet ve kimlik konusunda dönemi için devrimsel nitelikte olan *Dyketactics*, kuir tarih üzerine çektiği belgesel üçlemesi *Nitratlı Öpücükler* (1992), *Tatlı Kurgular* (1995) ve *Tarih Dersleri* (2000) ile ressam Henri Matisse ve Pierre Bonnard'ın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki çalışmaları üzerinden Matisse ve ailesinin tanıklıklarıyla Fransız Direnişi'ne odaklanan 2003 yapımlı *Cennete Direnmek* gösteriliyor. 1920'lerin sürrealist sanatçılarından Claude Cahun ve Marcel Moore üzerine çektiği 2006 yapımı *Sevgili/Öteki* belgeseli, deneysel sinemacılığın yeni nesillere aktarılmasının konu olduğu *Kuşaklar* (2010), sanatçı Maya Deren'in 1940'lardaki filmlerini zaman ve mekân kavramları üzerinden yeniden kurguladığı *Maya Deren'in Lavabosu* (2011) ile Pulitzer ödüllü Amerikalı şair Elizabeth Bishop'ın dünyasını anlatan *Bu Eve Hoşgeldiniz* (2015) filmi de programda yer alıyor. Son olarak bu seneki Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan, Barbara Hammer'ın büyüleyici filmciliğini farklı konularla ele alan çok yönlü video yerleştirmesi *Kanıt Bedenler* (2017) programda tek kanallı gösteriliyor. Seçkide yer alan bu filmler, toplumsal cinsiyet, beden politikaları ve kimlik üzerine sanatçının öznel deneyimlerinden oluşan özgün hikayeler sunuyor.

Sanatçı Barbara Hammer (d. 1939 Hollywood, Kaliforniya) 40 yıla yayılan kariyeri boyunca 80'den fazla film ve video üretti. Kuir sinemanın öncülerinden kabul edilen Hammer, ayrıca performans, yerleştirme, fotoğraf, kolaj ve yazı gibi farklı mecralarda da üretim yapıyor. 2013'de şair Elizabeth Bishop'ı ele alan *Welcome to This House* başlıklı filmiyle Guggenheim Fellowship kazandı. *Optic Nerve* (1985), *Endangered* (1988) ve *Nitrate Kisses* (1993) filmleri Whitney Biennial'ine seçildi ('85, '89, '93). New York'ta yaşıyor ve çalışıyor.

Pera Müzesi, Karl McCool ve Electronic Arts Intermix (EAI)'a değerli iş birliği için teşekkür eder.

Pera Film's *Barbara Hammer: Body Politics* program presents the films and videos of the artist – Barbara Hammer, a pioneer in avant-garde filmmaking. Hammer has been a solid voice in bringing topics and issues relating to gender and identity on to the moving image. Currently, Hammer lectures at the European Graduate School in Switzerland, and several of her retrospectives were showcased in prominent institutions including MoMA, New York; Tate Modern, London; Jeu de Paume, Paris in the last decade.

This program includes 10 illustrious works of Barbara Hammer's oeuvre, including her first film tackling gender and identity, the acclaimed *Dyketactics* (1974); her documentary trilogy on queer history *Nitrate Kisses* (1992), *Tender Fictions* (1995) and *History Lessons* (2000); a video work on the painters Henri Matisse and Pierre Bonnard's artistic work in the south of France during World War II examining the world of Matisse's family and other civilians from the French Resistance called *Resisting Paradise* (2003); a hybrid documentary *Lover/Other* (2006) is about 1920's Surrealist artists Claude Cahun and Marcel Moore; *Generations* explores mentoring and passing on the tradition of personal experimental filmmaking; *Maya Deren's Sink* (2011) re-imagines and reclaims Maya Deren's work from the 1940s through the frame of time and space; *Welcome to This House* (2015) tells the story of Pulitzer prize winner American poet Elizabeth Bishop's world. Last but not least, her most recent work *Evidentiary Bodies* had its world premiere in Berlin Film Festival this year. Presented as an installation at the festival, this work is single-channel as part of Pera Film's program. This selection presents unique stories of subjective experiences about gender, body politics and identity.

Barbara Hammer (born 1939 Hollywood, CA) is a visual artist working primarily in film and video, having made over 80 moving image works in a career that spans 40 years. She is considered a pioneer of queer cinema. Her practice also includes performance, installation, photography, collage and writing. In 2013 she received a Guggenheim Fellowship for the film *Welcome to This House* on the poet Elizabeth Bishop. Her works *Optic Nerve* (1985), *Endangered* (1988), and *Nitrate Kisses* (1993) were selected for the Whitney Biennial ('85, '89, '93). She lives and works in New York.

Pera Museum would like to thank Karl McCool and Electronic Arts Intermix (EAI), New York for their generous collaboration.

Kanıt Bedenler / Evidentiary Bodies

Yönetmen / Director: Barbara Hammer
Oyuncular / Cast: Barbara Hammer

ABD / USA, 2018, 10', renkli, siyah-beyaz / color, b&w, diyalogsuz / without dialogue

Geniş anlamıyla 'kanıt', bir iddiayı desteklemek amacıyla sunulan her şey anlamına gelir. Yalanların göz göre göre doğruymuş gibi duyurulduğu, korku yüzünden birbirimizden uzaklaştığımız, farklılığın yabancı düşmanlığı marazına yenik düştüğümüz ve temaşa adına gaddarlığın alıp yürüdüğü bu çağda merhameti, anlayışı ve cömertliği sessiz sedasız bulmak ve yaşayabilmek için tek çaremiz E M P A T İ.

Evidence, broadly construed, is anything presented in support of an assertion. In these horrific times when lies are blatantly exclaimed as truths, when fear makes us withdraw from each other, when difference is maligned as xenophobia and when atrocities are committed in the name of spectacle, we must find and practice a quiet way of compassion, sympathy, and generosity through E M P A T H Y.

Bu Eve Hoşgeldiniz

Welcome to This House

Yönetmen / Director: Barbara Hammer

Oyuncular / Cast: Kathleen Chalfant, Barbara Hammer, Erin Miller

ABD, Brezilya, Kanada / USA, Brazil, Canada, 2015, 79', renkli / color

İngilizce: Türkçe altyazılı / English with Turkish subtitle

Bu Eve Hoşgeldiniz, şair Elizabeth Bishop'ın (1911-1979) evleri ve aşklarını, gölgede sürdürülen bir hayatı ve gerçek kimliğini kısmen saklı tutarak sanat yapmanın neden olduğu kaygıları işleyen bir belgesel. Hammer'ın bu belgeselinde Bishop'ın ABD, Kanada ve Brezilya'da en sevdiği evlerini çekmesinin ardında binaların ve peyzajların kültürel anıların taşıyıcısı olduğuna duyduğu inanç öne çıkıyor. Şairler, dostlar ve akademisyenlerle yapılan söyleşilerden çok sayıda kadın sevgiliye dair "kayıp belgelere" ulaşıyor. Bishop'ın samimi şiirleri Kathleen Chalfant'ın etkileyici okumasıyla canlanırken, Joan La Barbara'nın yaratıcı müzikleri ile Bishop yeni gerçekler ve beklenmedik ayrıntılar eşliğinde hayatlarımızı dokunuyor.

Welcome To This House, is a feature documentary film on the homes and loves of poet Elizabeth Bishop (1911-1979), about life in the shadows, and the anxiety of art making without full self-disclosure. Hammer filmed in Bishop's 'best loved homes' in the US, Canada, and Brazil believing that buildings and landscapes bear cultural memories. Interviews with poets, friends, and scholars provide "missing documents" of numerous female lovers. Bishop's intimate poetry is beautifully performed by Kathleen Chalfant and with the creative music composition by Joan La Barbara brings Bishop into our lives with new facts and unexpected details.

Maya Deren'in Lavabosu Maya Deren's Sink

Yönetmen / Director: Barbara Hammer
Oyuncular / Cast: Bekka Lindstrom
ABD / USA, 2011, 30', renkli, siyah-beyaz / color, b&w
İngilizce; Türkçe altyazılı / English with Turkish subtitles

Maya Deren'in Lavabosu, Deren'in mekân, zaman ve forma dair kavramlarını Los Angeles ve New York'taki evlerine yapılan ziyaretler ve buralarda çekilen sahnelerle irdeliyor. Bu proje, Hammer'ın Anthology Film Archives'da Deren'e ait olan bir lavabo bulmasıyla başlıyor ve "Deneyisel Amerikan Sinemasının Annesi"ne saygı duruşu niteliğinde bir çalışmaya dönüşüyor. Hammer, Deren'in 1940'larda çekim yaptığı yerleri günümüzde tekrar canlandırıyor ve eski zamanlara doğru çıktığı yolculukta, büyük ustaya esin kaynağı olmuş mekanları yeniden keşfediyor.

Maya Deren's Sink explores Deren's concepts of space, time and form through visits and projections filmed in her Los Angeles and New York homes. The project began after Hammer discovered a sink formerly owned by Deren at Anthology Film Archives and embarked on an homage to the "Mother of American Experimental Cinema." Hammer re-imagines Deren's film locations of the 1940s in the present, providing entry into intimate spaces and former times, reclaiming the places that inspired the influential filmmaker.

Kuşaklar / Generations

Yönetmenler / Directors: Barbara Hammer, Gina Carducci
ABD / USA, 2010, 30', renkli, siyah-beyaz / color, b&w
İngilizce; Türkçe altyazılı / English with Turkish subtitles

Kuşaklar bireysel deneysel sinemaçılık geleneğinin aktarılması ve usta çırak ilişkisini konu alan bir film. Barbara Hammer kamerayı kuir genç bir sinemacı olan Gina Carducci'ye teslim ediyor. Astroland'ın son günlerinde New York'un Coney Adası'nda yapılan çekimlerde, sinemaçılar bu lunaparkın mimarisinde, hem de film malzemesinin üzerinde yaşlanmanın yadsınamaz gerçekliğinin yansımalarını buluyorlar. Shirley Clarke'ın *Dans Eden Köprüler*'inden esinlenen sinemaçılar görüntüyü ve sesi önce ayrı ayrı kurgulayıp, sonra filmin ortasında birleştirdikleri için tamamladıkları film gerçek anlamıyla kuşaklararası bir deney olmuş.

Generations is a film about mentoring and passing on the tradition of personal experimental filmmaking. Barbara Hammer, hands the camera to Gina Carducci, a young queer filmmaker. Shooting during the last days of Astroland at Coney Island, New York, the filmmakers find that the inevitable fact of aging echoes in the architecture of the amusement park and in the emulsion of the film medium itself. Inspired by Shirley Clarke's *Bridges Go Round*, both filmmakers edited picture and sound separately, joining their films in the middle when they finished making a true generational and experimental experiment.

Sevgili | Öteki / Lover | Other

Yönetmen / Director: Barbara Hammer
Oyuncular / Cast: Kathleen Chalfant, Alana Chazan, Yves Musard, Marty Pottenger
ABD / USA, 2006, 55', siyah-beyaz, renkli / b&w, color
İngilizce; Türkçe altyazılı / English with Turkish subtitles

1920'lerin sürrealist sanatçıları Claude Cahun ve Marcel Moore bu belgeselde hayat buluyor. Geleneksel cinsiyet temsillerine karşı gelen, lezbiyen ve üvey kardeş olan bu sanatçılar hayatları boyunca beraber yaşamış ve çalışmışlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Jersey Adasındaki Nazi işgaline kahramanca direnen ikili burada yakalanarak idama mahkûm edilmiş.

1920's Surrealist artists Claude Cahun and Marcel Moore come to life in this hybrid documentary. Lesbians and step-sisters, the gender-bending artists lived and worked together all their lives. Heroic resisters to the Nazis occupying Jersey Isle during WWII, they were captured and sentenced to death.

Cennete Direnmek / Resisting Paradise

Yönetmen / Director: Barbara Hammer
Oyuncular / Cast: Bettina Bergo, Rudy Binion, Jacqueline Chambord, Denys Colomb de Daunant
Fransa, ABD / France, USA, 2003, 80', renkli, siyah-beyaz / color, b&w
İngilizce, Fransızca; Türkçe altyazılı / English, French with Turkish subtitles

Barbara Hammer bu dokunaklı ve derinlikli çalışmasında sanatçının ve bireyin çatışma zamanlarındaki rolünü inceliyor. *Cennete Direnmek*, Henri Matisse ve Pierre Bonnard'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın güneyinde gerçekleştirildiği sanatsal çalışmalarına odaklanırken, Matisse ailesinin ve Fransız Direnişi'ne tanıklık eden diğer kişilerin deneyimlerini de aktarıyor.

Barbara Hammer has crafted an eloquent and richly layered examination of the artist's and individual's role in times of conflict. *Resisting Paradise* focuses on Henri Matisse and Pierre Bonnard's artistic work in the south of France during World War II, while also examining the word of Matisse's family and others in the French Resistance Movement.

Tarih Dersleri / History Lessons

Yönetmen / Director: Barbara Hammer
Oyuncular / Cast: Ann Maguire, Jane Fine, Cocca Fusco, David Del Tredici
ABD / USA, 2000, 66', siyah-beyaz, renkli / b&w, color
İngilizce; Türkçe altyazılı / English with Turkish subtitles

Barbara Hammer fütursuzluğu ile ufuk açan *Tarih Dersleri* filminde lezbiyen tarihinin peşine düştüğü yolculukta bir dizi olağanüstü arşiv görüntüsüne yer verirken, mizahi kurgusuyla lezbiyenler her yerdeymiş gibi gösteriyor. Popüler filmlerden haber çekimlerine, cinsel eğitim videolarından eski porno filmlere, tıbbi ve eğitimsel filmlere, *Tarih Dersleri* lezbiyen tarihini yeniden keşfediyor ve yorumluyor.

In this wonderfully irreverent yet empowering film, Barbara Hammer traces lesbian history by presenting an extraordinary array of archival footage – and then playfully manipulates it to make it seem as though lesbians were everywhere. From popular films to newsreels, sex ed pics, stag reels, medical and educational films, old nudies and more, *History Lessons* reclaims and rewrites lesbian history.

Tatlı Kurgular / Tender Fictions

Yönetmen / Director: Barbara Hammer
Oyuncular / Cast: Barbara Hammer
ABD / USA, 1995, 58', renkli / color
İngilizce; Türkçe altyazılı / English with Turkish subtitles

Barbara Hammer, ödüllü belgeseli *Nitratlı Öpücükler*'in bir post-postmodern devamı niteliğindeki bu çalışmasında kendisini mercek altına alıyor. Lezbiyen otobiyografi sınırlı bir tür olduğundan Hammer, eleştirel genel kültür çalışmalarından yola çıkarak ironiyüklü bir "otoriter ses tonu" kullanıyor. San Francisco Devlet Üniversitesi fakülte grevlerinin, Kara Panter Parti mitinglerinin ve ilk Kadın Müzik Festivali ile cinsel ve aile içi şiddet karşıtı *Take Back the Night* yürüyüşünden arşiv çekimleri içeriğe zenginlik katıyor. Hammer genç kuşağı onlardan önceki zamanları gözlerinde canlandırmaya teşvik ediyor.

Barbara Hammer, constructs an autobiography before someone does it for her in this post-postmodern sequel to her award-winning documentary *Nitrate Kisses*. Lesbian autobiography is a slender genre, so Hammer draws from general culture studies for critique with ironic synthesized "voices of authority." Archival footage of the AFL/CIO faculty strike at San Francisco State, Black Panther Party rallies and early Women's Music Festival and a *Take Back the Night* march enrich the context. Hammer challenges a younger generation to visualize a world before they existed.

Nitratlı Öpücükler Nitrate Kisses

Yönetmen / Director: Barbara Hammer
Oyuncular / Cast: Jerre, Maria, Ruth, Sandy Binford
ABD / USA, 1992, 67', siyah-beyaz / b&w
İngilizce; Türkçe altyazılı / English with Turkish subtitles

Uzun metrajlı bir belgeselin bir kısmı niteliğindeki bu çalışma lezbiyen ve gey kültürün kayıp izlerini silinmeye yüz tutmuş eski görüntülerde keşfediyor. Barbara Hammer'in bu ilk uzun metrajlı çalışması dört gey ve lezbiyen çiftin çarpıcı görüntülerini günışığına çıkarmış, görülmeyen bir tarihin çekimleri ile dokuyor. Zihinlerden çıkmayan bu belgeselin örgüsünde ABD'de çekilmiş ilk gey film olan *Lot In Sodom*'dan (1933) görüntüler de yer alıyor.

Clip from feature documentary, explores eroded emulsions and images for lost vestiges of lesbian and gay culture. This first feature by Barbara Hammer, weaves striking images of four gay and lesbian couples with footage of an unearthed forbidden and invisible history. Archival footage from the first gay film in the U.S., *Lot In Sodom* (1933) is interwoven in this haunting documentary.

Dyketactics

Yönetmen / Director: Barbara Hammer
Oyuncular / Cast: Jerre, Maria, Ruth, Sandy Binford
ABD / USA, 1974, 4', renkli / color
İngilizce; Türkçe altyazılı / English with Turkish subtitles

18'

"Hammer'ın 70'lerdeki filmleri, lezbiyen olduğunu açıklamış ilk Amerikalı sinemacının lezbiyen kimliğini, arzusunu ve cinselliğini avangart stratejiler ile keşfettiği ilk yapımlardı. Kadın bedeninin fiziği ile film mecrasını bütünleştiren Hammer filmleri lezbiyen estetiğin dile getirilmesindeki öncülükleri ile unutulmaz olmuşlardır." *Jenni Sorkin, WACK! Sanat ve Feminist Devrim, 2007.*

"Hammer's films of the '70's are the first made by an openly lesbian American filmmaker to explore lesbian identity, desire and sexuality through avant-garde strategies. Merging the physicality of the female body with that of the film medium, Hammer's films remain memorable for their pioneering articulation of a lesbian aesthetic." - *Jenni Sorkin, WACK! Art and The Feminist Revolution, 2007.*

BARBARA HAMMER

Beden Politikaları

Body Politics

19 Nisan | April - 25 Mayıs | May 2018

19 Nisan Perşembe
April Thursday

19:00 Bu Eve Hoşgeldiniz
Welcome to This House (79')

21 Nisan Cumartesi
April Saturday

18:00 Kanıt Bedenler +
Sevgili/Öteki
**Evidentiary Bodies (10') +
Lover/Other (55')**

22 Nisan Pazar
April Sunday

18:00 Nitratlı Öpücükler
Nitrate Kisses (67')

25 Nisan Çarşamba
April Wednesday

19:00 Dyketactics +
Tatlı Kurgular
**Dyketactics (4') +
Tender Fictions (58')**

26 Nisan Perşembe
April Thursday

19:00 Tarih Dersleri
History Lessons (66')

27 Nisan Cuma
April Friday

21:00 Bu Eve Hoşgeldiniz
Welcome to This House (79')

02 Mayıs Çarşamba
May Wednesday

19:00 Maya Deren'in
Lavabosu +
Kuşaklar
**Maya Deren's Sink (30') +
Generations (30')**

04 Mayıs Cuma
May Friday

21:00 Kanıt Bedenler +
Sevgili/Öteki
**Evidentiary Bodies (10') +
Lover/Other (55')**

11 Mayıs Cuma
May Friday

19:00 Dyketactics +
Cennete Direnmek
**Dyketactics (4') +
Resisting Paradise (80')**

23 Mayıs Çarşamba
May Wednesday

19:00 Cennete Direnmek
Resisting Paradise (80')

24 Mayıs Perşembe
May Thursday

19:00 Maya Deren'in
Lavabosu +
Kuşaklar
**Maya Deren's Sink (30') +
Generations (30')**

25 Mayıs Cuma
May Friday

19:00 Nitratlı Öpücükler
Nitrate Kisses (67')

20:30 Tatlı Kurgular
Tender Fictions (58')

21:30 Tarih Dersleri
History Lessons (66')

Bu program kapsamındaki Pera Film gösterimleri ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır.
Free admissions. Drop in, no reservations.