

THIS IS A PRELIMINARY SYLLABUS TO GIVE YOU AN IDEA ABOUT THIS COURSE.

**FA 48I: Special Topics in Culture and Arts:
Documentary Cinema in Turkey**

Lecture: Thursdays, 10:00-13:00

Instructor: Can Candan
E-mail: can.candan@boun.edu.tr
Office: Natuk Birkan Building, Z-09
Office phone: 0212-359 6485
Office hours: by appointment only

DESCRIPTION:

The very first moving images were shot in Turkey circa 1897, when a cameraman trained and equipped by Lumiere Brothers was sent to Istanbul. It was not until 1990s that this very first filmstrip was discovered in the Lumiere archives in France. Meanwhile, film historians in Turkey have been debating the birthdate of “Turkish” cinema. Which was the very first “Turkish” film? The still undiscovered *Demolition of the Russian Monument* (1914) or Manaki Brothers’ films of 1905 onwards. Whichever film one would choose as “the first film”, it would be a short non-fiction film. More than 100 years later, since the 2000s, independent documentary production in Turkey is on the rise with more and more diverse voices being represented.

This course offers a critical study of documentary cinema in Turkey, focusing on how reality is represented; how various topics and issues are articulated in documentary films; how various approaches to documentary filmmaking are utilized; how filmmakers have addressed the theoretical and ethical issues related to documentary representation; and how documentaries have been used in the context of Turkey. In a two-tiered approach, we will study the historical developments, as well as the contemporary scene, and discuss how we can research, talk and write about, hence respond to the century long adventure in documentary filmmaking in Turkey. In addition to the readings and lectures, there will be guest filmmakers and researchers, screenings, discussions and writing of short weekly response papers and a final research paper. **Students must be able to read and understand Turkish to take the course for credit.**

PROCEDURES & REQUIREMENTS:

This a 400-level screening-reading-writing-intensive course, designed for upper level undergraduate and graduate students as part of an on-going research project about documentary filmmaking in Turkey. There are two main objectives in this course: research and critical writing.

Each week there will be extensive assigned readings, a separate film screening session, followed by a lecture/discussion session and assigned response papers. Every week students are expected to follow this sequence:

Reading -> Film Screening -> Lecture/Discussion -> Writing of Response Paper

Readings: You are required to do all the weekly readings as specified in the course schedule **before** you screen the films and before the lecture/discussion session. These readings will be available online. The following is the recommended reference books for this course:

- Introduction to Documentary, 2nd Edition (Bill Nichols, Indiana University Press, 2010)
- Film History: Theory and Practice (Robert C. Allen & Douglas Gomery, McGraw-Hill, 1985)

Lecture/Discussion: We will meet once a week for a 3-hour lecture/presentation/discussion session. These sessions will include presentation of historical and theoretical material, guest speakers, screenings, discussions of readings and films.

Film screenings: Each week students are required to view the films listed in the syllabus before they attend the lecture. For each film viewed, you will e-mail a **discussion question** before you come to the lecture.

Response Papers: You will submit a response paper (min. 500 words) each week during the semester. In these papers, you will respond to the readings, films and in-class presentations and discussions. **Response papers are due at the beginning of the class (printed and stapled AND e-mailed). Please note that no late response papers will be accepted.**

Research Project: You are expected to plan and execute a research project, which will culminate in a final research paper (for undergrads: min. 4000 words/for MA students: min. 6000 words). As these kinds of projects take time to develop and actualize, you will present it in three stages on the due dates specified in the schedule: (1) proposal (2) progress report with bibliography and outline, (3) final paper.

Presentation of Assignments: All written assignments should be typed (1.5-spaced, 10-point font) and printed on A4 paper. When applicable, proper footnotes and/or bibliography are required. No need for a separate cover-page, but the first page of your assignment should contain this information: your name, course code and title, assignment title, date of submission. All written assignments should be submitted on paper, as well as e-mailed to me by the due dates. Please keep a copy in case your assignment is misplaced. Please note that **no late assignments will be accepted.**

Participation: You are expected to attend all classes, do all the assigned readings and assignments on time, and participate actively in the class discussions. Failure to do these will significantly diminish what you can learn in this class. Unexcused absences, tardiness and late submission of assignments are not acceptable.

Office hours: I will be available to meet with you (by appointment only) to discuss any matter related to this course. You can always reach me via e-mail.

ASSESSMENT:

Important Note on Plagiarism: Plagiarism is the use of another person's work or ideas as if they were your own. When it is necessary or desirable to use other people's material you should adequately acknowledge whose words or ideas they are and where you found them (giving the complete reference details, including page numbers). If you submit a written assignment where you make use of other people's work (from books or articles, the Internet, DVD contents/covers, friends, etc.) without acknowledging it and attempting to pass it off as your own you will fail this course and you may also be subject to disciplinary action by the university.

Grades: You will receive a letter grade based on your performance calculated using this method:

Participation	15%
Response Papers	45%
Research Project:	
Proposal	10%
Progress report	10%
Paper	20%
Total	100%

COURSE SCHEDULE: (13 sessions)

(This schedule and its contents are subject to change as necessary during the semester.)

Week 1: Introduction

Screening:

Lumiere Brothers' *Istanbul* film (1897?, discovered in 1996, Alexandre Promio?, 0:40')

Planet Galata (2011, Florian Thalhofer & Berke Baş) @ <http://www.planetgalata.com>

Travestiler (2008, Aykut Atasay, 12')

Week 2: Beginnings of Cinema in Turkey, Research Methods & Resources

Reading:

Ahmet Hakan: "Türk tipi belgeselcilik," *Hürriyet*, 28 September 2005.

Can Candan: "Yeniden itibar gören tür: Belgesel," *Milliyet Sanat*, May 2006, pp. 66-68.

Can Candan: "Documentary Cinema in Turkey: A Brief Survey of the Past and the Present" in The City in Turkish Cinema, edited by Hakkı Başgüney and Özge Özdüzen (2014), pp. 113-134.

Bill Nichols: "How Can We Define Documentary Film?" Chapter 1 in Introduction to Documentary (2nd Edition, 2010), pp. 1-41.

Erik Barnouw: Documentary: A History of the Non-fiction Film (1993), Chapter 1, pp. 1-30.

Luke McKernan: Jean Alexandre Louis Promio (1868-1926), Who's Who of Victorian Cinema @ <http://www.victorian-cinema.net/promio.htm>

Michael Allan: "Deserted histories: The Lumière Brothers, the pyramids and early film form", *Early Popular Visual Culture*, 6:2, July 2008, 159-170

Özgür Şeyben: "Türkiye'de İlk Kez Manaki Kardeşlerin Çektiği Filmler ve Fotoğraflar" *Sinematürk*, 15 Kasım 2006, Sayı: 2, pp. 22-29.

Saadet Özen: "Balkanların İlk Sinemacılarından Manaki Biraderler", *Toplumsal Tarih*, Mart 2012, pp. 60 – 66.

Saadet Özen: "Manaki Kardeşlerin Çoklu Tarihi", *Altazı*, Ekim 2013, pp. 72 – 75.

Igor Stardelov: "Preservation of Manaki Brothers Film Heritage", *Journal of Film Preservation*, 54/1997, pp. 27-30. (pdf)

Mustafa Özen: "Hareketli Resimler" İstanbul'da (1896-1908), *Kebikeç*, sayı: 27, 2009, pp. 183-189.

Ali Özuyar: 'S.Weinberg ve Osmanlı Ordusu'nun Filme Alınması', Devlet-i Aliyye'de Sinema (2007), pp. 33-37.

Mustafa Özen: "Fransız Firma Pathe Freres İstanbul'da, 1908-1914", Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-5 (2006), Bağlam Yayınları. pp. 57-64.

Dilek Kaya Mutlu: "The Russian Monument at Ayastefanos (San Stefano): Between Defeat and Revenge, Remembering and Forgetting," *Middle Eastern Studies* 43(1), 2007, pp. 75-86.

Burçak Evren: Türk Sinemasının Doğum Günü: Bir Savaş, Bir Anıt, Bir Film (2003), Antrakt Sinema Kitapları.

Nijat Özön: Türk Sineması Tarihi (Dünden Bugüne) 1896-1960 (1962/2003), pp. 25-67.

Savaş Arslan: Cinema in Turkey: A New Critical History, (2011), pp. 25-42.

İstanbul Do/Redo/Undo: Sular, Sokaklar, Suratlar Videosunun İlk Gösterimi Yapıldı, @ <http://inside.bilgi.edu.tr/read/3/>

Yeni Türkiye Belgeselleri Paneli (Yönetmenler: Dilek Gökçin, Caner Canerik, Ümit Kıvanç, Lusin Dink/Moderatör: Can Candan)

Films:

Lumiere Brothers' films shot in Turkey @ <https://vimeo.com/15784454>

Manaki Brothers' films (1905 –) <http://www.youtube.com/watch?v=1jnc3MQgVY>

Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı (1914, Fuad Uzkinay)

Do/Redo/Undo: Sular, Sokaklar, Suratlar (2010, Nezih Erdoğan, 15')

Tek Duvarlı Şehir (2006, Sevgi Ortaç, 6')

Sarıyan'ın Ülkesi (2013, Lusin Dink, 72')

Week 3: 1920s & 1930s

Reading:

Necati Sönmez: "Documentary in Turkey: the 2000s" in Cinema Turkey: New Times, New Tendencies (2011) (eds.) Gözde Onaran & Fırat Yücel, Altyazi Project Office, pp. 60-74.

Bill Nichols: "What Gives Documentary Films a Voice of Their Own?" Chapter 3 in Introduction to Documentary (2nd Edition, 2010), pp. 67-93

Bill Nichols: "What Makes Documentaries Engaging and Persuasive?" Chapter 4 in Introduction to Documentary (2nd Edition, 2010), pp. 94-119.

Nijat Özön: Türk Sineması Tarihi (Dünden Bugüne) 1896-1960 (1962/2003), pp. 191-198.

Bülent Vardar: "Türkiye'de Sinemanın Gelişimi ve Ulusal Sinema Tartışmaları", *Sinematürk*, 15 Kasım 2006, Sayı: 2, pp. 30-46. (reader)

Z. Tül Akbal Süalp: "Bir Deneyimin Tarihi; Tarih Deneyimleri ve Deneyim Tarihi," Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-5 (2006), Bağlam Yayınları. pp. 41-47.

Murat Akser: "Türk Sinema Tarihi Yazılımı: Bir Yöntem Önerisi," Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-3 (2003), Bağlam Yayınları. pp. 41-48.

Elif Rongen Kaynakçı: "Türk Sinema Tarihi ve 'Kayıp' Filmler," Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-5 (2006), Bağlam Yayınları. pp. 73-79.

Raif Kaplanoğlu: "Bursa'nın Düş Şatoları", *Sinematürk*, Nisan 2007, Sayı: 6, pp. 48-52.

"Documents Concerning Fox Films Inc. Filming Atatürk" in The Turkish Cinema in the Early Republican Years, US Diplomatic Documents on Turkey, II, presented and annotated by Rifat N. Bali, pp. 13-20.

Raymond Fielding: "Newsfilm as scholarly resource: opportunities and hazards," *Historical Journal of Film, Radio and Television*, 1987, 7:1, pp. 47-54.

Eugene M. Hinkle: "The Motion Picture in Modern Turkey (July 1, 1933)" in The Turkish Cinema in the Early Republican Years, US Diplomatic Documents on Turkey, II, presented and annotated by Rifat N. Bali, pp. 25-61.

Rakım Çalapala: "Türkiye'de Filmcilik" (Filmlerimiz, İstanbul: Yerli Film Yapanlar Cemiyeti, 1948), *Kebikeç*, sayı: 28, 2009, pp. 103-112.

Nurullah Tilgen: "Bugüne Kadar Filmciliğimiz" (*Yeni Yıldız* dergisi, 1956), *Kebikeç*, sayı: 28, 2009, pp. 113-133.

Aydın Çam: "Türk Ulus Kimliğinin İnşası Sürecinde Sinema Politikaları" Uluslararası Altın Koza Sinema Kongresi Bildiri Kitabı, 2011, s.133-138.

Serdar Öztürk: 'Kültür Emperyalizmi' ve "modernleşme" Kuramları Açısından Türkiye'de Sinema Üzerine Notlar (1896-1939), *Kebikeç*, sayı: 27, 2009, pp. 157-181.

Serdar Öztürk: 'Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Sinemayı Eğitici ve Öğretici Yapma Çabaları', Erken Cumhuriyet Döneminde Sinema Seyir Siyaset, 2005, pp. 155-204.

Güven Arif Sargin: "Ötekinin Gözüyle Ankara'yı Kurmak: Sovyet Propaganda Filmlerinde Devrimci Bellek Kaybı ve Anımsama", Cumhuriyet'in 'Ankara'sı', ed. T. Şenyapılı, 2005, ODTÜ Yayıncılık, Ankara; 366-401.

Mahmut Tali Öngören: "Arşiv mi? Alev mi?", *Bilim ve Sanat*, Nisan 1984.

http://www.kameraarkasi.org/belgesel/makaleler/sergeiyutkevich_ankara.html

Films:

The Near East Mission of the American Board films:

Schoolmates at Scutare (1920s, 18')
online @ <http://www.travelfilmarchive.com/item.php?id=12015>

Highlights of Village Life (1920s, 16')
online @ <http://www.travelfilmarchive.com/item.php?id=12017>

Beneath the Snows of Mount Argeaus (1920s, 10')
online @ <http://www.travelfilmarchive.com/item.php?id=12016>

Fox Films Inc. Filming Atatürk:

"Gazi Mustafa Kemal, Atatürk Orman Çiftliği'nde" (11 November 1930, 7:18') &
"Gazi Mustafa Kemal'in Amerikalılara Hitabı" (11 November 1930, 2:19')

Türkiye'nin Kalbi Ankara (1934, Sergei Yutkevich, Lev Oscarovich Arnstam, 60')

Week 4: Marshall Plan Films; S. Eyuboğlu, M.S. İpşiroğlu: “The Anatolian Epic”; Eczacıbaşı Cultural Films

Reading:

Bill Nichols: “How Can We Differentiate among Documentaries Films? Categories, Models, and the Expository and Poetic Modes of Documentary Film” Chapter 6 in Introduction to Documentary (2nd Edition, 2010), pp. 142-171.

Övgü Gökçe: ‘Türk Sinemasının Sözlü Tarihini Ararken: İlhan Arakon,’ Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-5 (2006), Bağlam Yayınları. pp. 81-92.

Osman Şahin: “Toroslarda Sinema Çerçileri”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler (Süleyma Murat Dinçer, 1996), pp. 301-307.

Selling Democracy: Films of the Marshall Plan 1948-1953, <http://www.sellingdemocracy.org/>

<http://www.marshallfilms.org>

Turkish Harvest (1952) at British Film Institute website: <http://ftvdb.bfi.org.uk/sift/title/377518>

Clarke and Hornby Productions at British Film Institute website:

<http://ftvdb.bfi.org.uk/sift/organisation/54455?view=credit>

Sandra Schulberg, Zafer Toprak: “Marshall Planı Filmleri”, Sinema Söyleşileri 2008 (Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yıllığı 2005), pp. 545-566.

İren Dicle Aytaç: Marshall planı filmleri (1948-1953): Türkiye örneği, yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, 2008.

<http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/sabahattineyupoglu.html>

Berrin Avcı: ‘Sabahattin Eyuboğlu ve “Anadolu Destanı”’, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-5 (2006), Bağlam Yayınları. pp. 139-152.

Berrin Avcı, Belgesel Sinemacı Yönüyle Sabahattin Eyuboğlu (1999), Anadolu Üniversitesi Yayınları

Ebru Şeremetli: “Söyleşi: Çeyiz Sandığındaki Filmlerin Tanığı, Aziz Albek”, *Belgesel Sinema*, Kış 2003, Sayı: 2, pp. 49-54.

Can Candan: ‘Eczacıbaşı Kültür Filmleri’, *Altyazı*, June 2010, p. 76

Films:

Marshall Plan Films:

Control of Water/Suyun Kontrolü (1951, 19’)

Yusef and His Plough/Yusuf ve Sabanı (1951, 18’)

Jets Over Turkey (1954, 16’)

(US Information Service presents, written and produced by Harald Kubens, in cooperation with the Turkish Air Force and the US Air Force Advisory Group in Turkey)

Istanbul Üniversitesi Film Center films: - 50 mins. total

Hitit Güneşi (1956, Sabahattin Eyuboğlu, Mazhar Şevket İpşiroğlu, 28')

Siyah Kalem (1957, Sabahattin Eyuboğlu, Mazhar Şevket İpşiroğlu, 12')

Anadolu'da Roma Mozaikleri (1959, Sabahattin Eyuboğlu, Mazhar Ş. İpşiroğlu, 10')

Eczacıbaşı Cultural Films (1962-64) – 82 mins. total

Yaşamak İçin (1962/1963?, Sabahattin Eyüboğlu ve Şakir Eczacıbaşı, 21')

Renk Duvarları (1963?, Pierre Biro, 15')

Göreme (1963?, Pierre Biro, 16')

Kırkpınar (1963?, Pierre Biro, 14')

Tülü (1964? Pierro Biro, 16')

Düşükler Yassı Ada'da (1960)

Week 5: Maurice Pialat's Turkish Chronicles & Abidin Dino & "Genç Sinema" Movement

Reading:

Bill Nichols: "How Can We Describe the Observational, Participatory, Reflexive, and Performative Modes of Documentary Film?" Chapter 7 in Introduction to Documentary (2nd Edition, 2010), pp. 172-211.

http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Pialat

Ed Howard: Maurice Pialat's Turkish Chronicles, posted May 7. 2012 @ <http://seul-le-cinema.blogspot.com.tr/2012/05/maurice-pialats-turkish-chronicles.html>

Ferit Edgü: 'Abidin'in Gol Filmi Taslakları' Abidin Londra'da Dünya Kupası Maçlarını Filme Alırken (2002), Yapı Kredi Yayınları. pp. 6-9.

Zeynep Avcı: 'Gol (Goal)' A'dan Z'ye Abidin Dino, (2006), pp. 126-131.

Ece Şakarer: 'Abidin Dino'nun Gol! Belgeseli', *Altyazı*, May 2010.

Bill Nichols: "How Have Documentaries Addressed Social and Political Issues?" Chapter 8 in Introduction to Documentary (2nd Edition, 2010), pp. 212-252.

Enis Rıza: 'Sözlü Tarih ve Belgesel Sinema, Tarihin Sivil Olarak Kavranması', Belgesel Sinema 2007, (Belgesel Sinemacılar Birliği Yayını), pp. 72-77.

Cüneyt Akalın: '68'li Yurttaşın Bilinci ve Belgeseller', Belgesel Sinema 2007, (Belgesel Sinemacılar Birliği Yayını), pp. 174-77.

Dosya: Genç Sinema, *Belgesel Sinema*, İlkbahar-Yaz 2003, Sayı: 3, pp. 41-89.

Adnan Ufuk, Türkiye'de Devrimci Sinema Tartışmaları 2-Genç Sinema, *Görüntü*, sayı 5 Bahar 1996 (Türk Sineması Özel Sayısı-2) pp. 15-24.

Genç Sinemacılarla Söyleşi: Ahmet Soner, Veysel Atayman, Enis Rıza, *Görüntü*, sayı 5 Bahar 1996 (Türk Sineması Özel Sayısı-2) pp. 25-34

Films:

Maurice Pialat's *Courts Metrages Turcs/Turkish Chronicles* (1963-64, series of short films about Turkey, total duration: 73')

La Corne d'or (12') @ <http://www.youtube.com/watch?v=Pd-x97FV8h8>

Istanbul (13') @ http://www.youtube.com/watch?v=w-P1WZXK_0U

Maître Galip (11') @ <http://www.youtube.com/watch?v=-rcKbr75Qvw>

Byzance (11') @ <http://www.youtube.com/watch?v=O8xs3H3pY4g>

Pehlivan (13') @ <http://www.youtube.com/watch?v=obJnkMS7DcE>

Bosphore (13') @ http://www.youtube.com/watch?v=x_6SWD5oLi8

Goal: The World Cup (1966, Abidin Dino & Ross Devenish, 100')

Genç Sinema (1998, Özkan Yılmaz, 55')

Week 6: Independents-1

Reading:

Bill Nichols: "Why Are Ethical Issues Central to Documentary Filmmaking?" Chapter 2 in Introduction to Documentary (2nd Edition, 2010), pp. 42-66.

<http://www.etikan.com/>

<http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/hilmietikan.html>

Hilmi Etikan: 'Kanlı 1 Mayıs 1977 Belgeseli Nasıl Çekildi?', Belgesel Sinema 2008, (Belgesel Sinemacılar Birliği Yayını), pp. 89-98.

Duygu Özmekik Güney: İshak Işıtan röportajı

4. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'ne konuk olan İshak Işıtan'ın festival açılışında yaptığı konuşmanın bir bölümü:

http://www.dailymotion.com/video/xqosdr_ishak-iskan-in-iff-konusmasi_news

<http://www.taraf.com.tr/yildiray-ogur/makale-bana-solcular-adam-oldurdu-dedirtemezsiniz.htm>

<http://www.sendika.org/2012/05/sayin-yildiray-ogur-ruzgara-karsi-tukurmussunuz-ishak-iskan/>

Ulus Baker: "Video Üstüne" @ <http://www.korotonomedya.net/kor/index.php?id=21,147,0,0,1,0>

Barbara Lorey de Lacharriere: "From the Bridge Between East and West," *DOX*, January 2006, pp. 8-9.

Belgeselde Yeni Dalga Paneli, Sinema Söyleşileri 2005 (Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yılılığı 2005), pp.73-101.

Berke Baş ile söyleşi, Sinema Söyleşileri 2009 (Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yılı 2009), pp.333-348.

Films:

Kanlı 1 Mayıs 1977 (1977, Hilmi Etikan, 18')

2 Eylül Direnişi (1977, İshak Işıtan, 24')

Tarlabaşı...Tarlabaşı... (1989, Hilmi Etikan, 28')

Transit (2005, Berke Baş, 40')

Bıyık (2000, Belmin Söylemez, 26')

Bu Ne Güzel Demokrasi (2008, Belmin Söylemez, Haşmet Topaloğlu, Somnur Vardar, Berke Baş, 74')

Nahide'nin Türküsü (2009, Berke Baş, 50')

Week 7: Suha Arın

Reading:

Stella Bruzzi: "Narration: The film and its voice" in *New Documentary: a Critical Introduction* (2000) pp. 40-65.

Berrin Avcı Çölgeçen, Yaşamı ve Belgeselleriyle Suha Arın (2006), Tablet Yayınları (book)

Suha Arın: "Sinemanın Yüzüncü Yıldönümünde Türkiye'deki Belgesel Sinema Üzerine Gençlere 'Çoktan Seçmeli' Bir Test", Türk Sineması Üzerine Düşünceler (Süleyma Murat Dinçer, 1996), pp. 113-128.

Sedat Cereci: "Film of Past: Documentary"

Rıza Kıracı: 'Estetik Üzerine Meltem' Belgesel Sinema 2008, (Belgesel Sinemacılar Birliği Yayını), pp. 69-79.

Okan Genel: FA48I araştırma projesi

"Güneydoğu ve Belgeselleri" Ertuğrul Karşlıoğlu ile söyleşi (pdf)

"Belgesel Toplumun Hafızası" Ertuğrul Karşlıoğlu ile söyleşi (pdf/dropbox)

Ömer Tuncer: "Belgesel Sinemada Kalıplarımız ve Onlardan Kurtulmalı mıyız?"

@ <http://www.kameraarkasi.org/belgesel/makaleler/omertuncer/belgeselsinemadakaliplerimiz.html>

Films:

Safranbolu'da Zaman (1976, Suha Arın, 40')

Tahtacı Fatma (1979, Suha Arın, 30')

Camın Teri (1985, Suha Arın, 30')

Bir Türkiye Sevdalısi: Suha Arın (2008, Berrin Avcı Çölaşan, 60')

Keçenin Teri (1988, Ertuğrul Karslıoğlu, 24')

James Baldwin: From Another Place (1973, Sedat Pakay, 12')

Week 8: Television Documentaries: TRT

Reading:

Bill Nichols: "How Can We Write Effectively about Documentary?" Chapter 9 in *Introduction to Documentary* (2nd Edition, 2010), pp. 253-271.

Kerime Senyücel: "Belgesel Tarihi"

"Radio & Television in Turkey (June 2010)", author unknown, @
byegm.gov.tr.üçler.net/db/dosyalar/webicerik31.pdf

Ahmet Oktan: "Düşünce mi? Eğlence mi? Türkiye'de Televizyon Belgesellerine Eleştirel Bir Bakış", *Selçuk İletişim*, Temmuz 2008, pp. 196-204.

Ethem Özgüven: "Belgesel Sinemaya Dair Yazılar-I: Belgesel ve Televizyonda Belgesel" *Yeni Film*, 18/Oct.-Dec. 2009, pp. 61- 66.

Chuck Kleinhans: "*Lullabies and Stoves: Documenting Women's Domestic Space within Turkish National Television.*"

Alper Maral: "Belgesel Müziği: Selobant Niyetine!", *Belgesel Sinema*, Kış 2003, Sayı: 2, pp. 40-42.

Tülin Sertöz: <http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/tulinsertoz.html>

Kerime Senyücel: <http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/kerimesenyucel.html>

Sevinç Yeşiltaş: <http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/sevincyesiltas.html>

"TRT & Documentary" Panel @ MAFM w/Kerime Senyücel, Mihriban Tanık (Sezen), Tülin Sertöz, Sevinç Yeşiltaş

Films:

Anadolu'da Bir Tren Yolculuğu (1987, Tülin Sertöz, 30')

Zamanın Durdugu Yer: Kaya Köyü (1995, Mihriban (Tanık) Sezen, 50')

Ninni (2003, TRT/Tülin Sertöz, 3 x 45') – Part 1

Antakya: Ezan, Çan, Hazzan (2003, TRT/Kerime Senyücel, 6 x 30') – Part 1

Otel Otaları (2007, TRT/Sevinç Yeşiltaş, 77') – Part 1

Zorunlu Hayat (2009, TRT/Zafer Akturan & Sema Ceylan Cabbaroğlu, 57')

Week 9: TV Docs - 32. Gün

Rıdvan Akar: "12 Eylül Belgeseli" (pdf)

Medet Dilek: “Belgeselin Yaşam Damarı” - <http://www.koalakultur.com/?p=562>

Mehmet Ali Birand: <http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/mehmetalibirand.html>

Can Dündar: <http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/candundar.html>

Can Dündar: “Neden Belgesel Yok?": <http://www.kameraarkasi.org/belgesel/makaleler/nedenbelgeselyok.html>

http://www.candundar.com.tr/_v3/index.php#!%23Did=13516

Yalçın Salay: “Belgeseli Sevdiren Adam”

@ <http://www.kameraarkasi.org/belgesel/makaleler/belgeselisevdirenadam.html>

Mustafa Ünlü: <http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/mustafaunlu.html>

Films:

Sarı Zeybek (1993, Can Dündar, 44')

Demirkırat (1995, Mehmet Ali Birand, Bülent Çaplı, Can Dündar) – Part 1 (40')

12 Eylül (1998, Mustafa Ünlü) – Part 1 (40')

Mustafa (2008, Can Dündar)

Eski Şehirden Son Havadis (Mustafa Ünlü)

Week 10: The Independents – 1990s and beyond

Reading:

Belgesel Sinemacılar Birliği: “Hakkımızda” @ <http://www.bsb.org.tr/hakkimizda.html>

Belgesel Sinemacılar Birliği: “Yola Çıkarken” @ http://www.bsb.org.tr/yazilar/yola_cikarken.html

Enis Rıza: “Belgesel Sinema Üzerine Notlar”, *Sanat Dünyamız*, sayı 94, Bahar 2005, pp. 99-105.

Bahriye Kabadayı ile söyleşi, *Sinema Söyleşileri 2008 (Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yılıığı 2008)*, pp.383-401.

Belmin Söylemez ile söyleşi, *Altyazı* Kasım 2002

Sessiz Ölüm @ <http://www.kameraarkasi.org/yonetmenler/belgeseller/2001/sessizolum.html>

Zahit Atam: “Bir Belgeselin Düşündürdükleri: Sessiz Ölüm”, *Yeni İnsan Yeni Sinema*, 9/Spring 2001, pp. 55-57.

Necati Sönmez: “Ölüm Sessiz, Ya Biz?”, *Yeni İnsan Yeni Sinema*, 9/Spring 2001, pp. 58-59.

Medet Dilek: “Cezaevi Belgeselleri”, 5 Aralık 2010 @ <http://www.koalakultur.com/?p=3123>

Elif Genco & Şerife Tülü: “Belgesel Sinema Üzerine Notlar”, *Yeni Film*, sayı: 14/Kasım 2007, pp. 48-53.

Nazan Özcan: "Toros'un Afifeleri", Radikal 2, 12/03/2006 @
<http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalEklerDetay&ArticleID=873553&Date=02.01.2010&CategoryID=42>

Feride Çiçekoğlu: "Yönetmen gider Mersin'e", Radikal, 11/03/2006 @
http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=cts&haberno=5607

Pelin Esmer ile söyleşi, Sinema Söyleşileri 2005 (Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yıllığı 2005), pp. 143-162.

Serpil Kirel: "Pelin Esmer'in "Oyun" Belgeseli Çerçevesinde Kadın Deneyimlerinin Aktarılmasında Belgesel Filmin Yeri", *Kültür ve İletişim*, 2009-12 (1) Kış. Pp. 127-159.

Seray Genç: "Belgesel Filmlerde Yol Ayrımı: 'Vicdan', 'Tanıklık' ve 'Muhalefet', " *Yeni Film*, 18/Oct.-Dec. 2009, pp. 67 – 74.

Hakan Akbulut: "Bellek Olarak Belgesel Sinema: Son Dönem Türkiye Belgesel Sinemasına Bir Bakış", *sinecine* 1(2), pp. 119-124.

Elif Genco: "İki Yapının Öyküsü İki Belgesel: Kırlangıcın Yuvası ve Devrimci Gençlik Köprüsü" *Yeni Film*, 15/March 2008, pp. 52-57.

Films:

Sessiz Ölüm (2001, Hüseyin Karabey, 85')

Ayrılığın Yurdu Hüzün: Kayaköy (2001, Enis Rıza Sakızlı, 26')

Sessiz Ölüm (2001, Hüseyin Karabey, 85')

Oyun (2005, Pelin Esmer, 70')

Devrimci Gençlik Köprüsü

Yönetmenlerin Tanıklığında Türkiye'de Belgesel Sinema (2008, Hilmi Etikan, 130 min.)

Week 11: Documentary, Social Movements & Activism

Reading:

Angela J. Aguayo: "Documentary Film and Social Change: A Rhetorical Investigation of Dissent"

Sonay Ban: "Anadolu İsyanda, Biz Neredeyiz?", *Altyazı*, Mayıs 2011, p. 76

HES'ler ve Belgeseller Paneli, İstanbul Film Festivali, 13 Nisan 2012, (audio recording)

Can Candan: "HES'ler ve Belgeseller Paneli", *Altyazı*, Mayıs 2012, p. 76

<https://www.facebook.com/pages/Akintiya-Karsi/130310520391278>

Gökhan Gençay: "Aykan Safoğlu ve Emre Özkapı video aktivizmini anlatıyor: Hayata videoyla müdahil olabilmek", *Birgün*, 18 Şubat 2008 (pdf)

Dilay Yalçın: 'Ayrımcı dille dalga geçtik', Aykut Atasay ve Boysan Yakar ile söyleşi, *Radikal*, 03.03.2008

"Röportaj: Beyaz atlı prens boşuna gelme" *Futuristika! Dergisi*, 18 Şubat 2009 @ <http://www.futuristika.org/kultura/sinema/beyaz-atli-prens-bosuna-gelme/>

Nevin Öztop: "Beyaz Perdede Prensizlik", söyleşi @ <http://www.kaosgl.org/content/beyaz-perdede-prensizlik-1>

Artunç Berkay, Yavuz Dilara Öziri, Sema Merve İş: "Boğaziçi'nde LGBTT Örgütlenmesi: luBUnya", *Bü'de Kadın Gündemi*, Sayı 18, Bahar 2010 @ <http://www.bukak.boun.edu.tr/?p=328>

"Eşcinsellere saldırının gizli kalan fotoğrafları" @ <http://www.kaosgl.com/node/368>

luBUnya: "beyaz atlı prens boşuna gelme" üzerine söyleşi @ <http://lubunyabogazici.blogspot.com/2010/01/film-uzerine-beyaz-atli-prens-bosuna.html>

Films:

Anadolu'nun İsyanı (2011, kolektif, 20')

Akıntıya Karşı (2012, Umut Kocagöz & Özlem Işıl, 69')

Travesti Terörü (2005, Aykut Atasay, 18')

Yürüyoruz (2006, Aykut Atasay, 36')

Beyaz Atlı Prens Boşuna Gelme (2009, Aykut Atasay, İzlem Aybastı, Zeliha Deniz, 22')

Kadınlar Grevde (2010, Güliz Sağlam, Feryal Saygılıgil, 23')

Week 12: Kurdish Documentaries

Reading:

"Kürt Belgeselleri Paneli" deşifresi, 17th Visible Evidence International Documentary Studies Conference, Boğaziçi University, 9-12 August 2010

Özgür Çiçek: "The Fictive Archive: Kurdish Filmmaking in Turkey", *Alphaville: Journal of Film and Screen Media*, Issue 1, Summer 2011

Ayça Çiftçi'yle Kürt Belgesel Sineması üzerine söyleşi @ <http://diyalogsempozyumu.blogspot.com/>

Mizgin Müjde Arslan'la Kürt Belgesel Sineması üzerine söyleşi @ <http://diyalogsempozyumu.blogspot.com/>

Aylin Sayın: İki Dil Bir Utanç, " *Yeni Film*, 18/Oct.-Dec. 2009, pp. 4-7.

Deniz Güven, Aylin Sayın: "Özgür Doğan ile söyleşi: Hayat Boyu Devam Eden Travma" *Yeni Film*, 18/Oct.-Dec. 2009, pp. 13-17.

Necati Sönmez: "İki tür, bir film, pek çok kafa karışıklığı!" @ http://www.documentarist.org/2009/gazete_ikidilbirebavul.html

Nazan Özcan: "Gidenler ve kalanlar: Kazım Öz, yeni belgesel filmi "Dûr/Uzak"ta, Almanya'ya göçün nedenleri, sonuçları ve gidenlerle geride kalanların acılarını anlatıyor", *Radikal*, 08.05.2005, @ http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=4650

Kazım Öz'le Kürt Belgesel Sineması üzerine söyleşi @ <http://diyalogsempozyumu.blogspot.com.tr/2010/10/kazm-ozle-kurt-belgesel-sinemas-uzerine.html>

Ayça Çiftçi: "Dûr/Uzak: Ses ve Sessizliğin Kurduğu Gerçeklik"

Ayça Çiftçi: "Kazım Öz Sineması: Konuşmak, Hatırlamak", *Kürt Sineması*, Müjde Arslan, pp. 267-287.

Serhad Mutlu: "Ellerimiz Kanat Olup Uçup Gideceğiz", *Sinefil*, 17.02 – 14 March 2014. p. 9

Gökhan Çuhacı: "Uzak", *Sinefil*, 17.02 – 14 March 2014. p. 10

Duygu Söyler: "Son Mevsim: Şavaklar", *Sinefil*, 17.02 – 14 March 2014. p. 11

Kazım Öz ile Son Mevsim Şavaklar'a dair, Altyazı Aylık Sinema Dergisi

Films:

Desten Me We Bibin Bask, u Eme Bifirin Herin/Ellerimiz Kanat Olup Uçup Gideceğiz (1996, Kazım Öz, 27')

Ayrılığa Düğün (2003, M. Namık Uğur, 38')

38 (2006, Çayan Demirel, 67')

5 Nolu Cezaevi (2009, Çayan Demirel, 96')

İki Dil Bir Bavul (2008, Orhan Eskiköy & Özgür Doğan, 81')

Ben Uçtum Sen Kaldın (2012, Mizgin Müjde Arslan, 81')

Dûr/Uzak (2005, Kazım Öz, 65')

Demsala Dawî: Şewaxan/Son Mevsim: Şavaklar (2010, Kazım Öz, 92')

Was/Ot (2013, Caner Canerik, 78')

Bûka Baranê (2013, Dilek Gökçin, 60')

Week 13: EXTRA SESSION - New Documentary Spaces: Contemporary Art Gallery & the Internet

Reading:

Maria Lind: "Introduction to the Guide, Permanent Flux and Crisis in the guide to the exhibit The Greenroom: Reconsidering the Documentary and Contemporary Art presented at the Center for Curatorial Studies and Hessel Museum of Art, Bard College, NY, USA, September 27, 2008 – February 1, 2009, Curator: Maria Lind, pp. 14-21.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü:
www.saatleriyaralamaenstitusu.com

<https://www.facebook.com/pages/The-Institute-for-the-Readjustment-of-Clocks-Kutluğ-Ataman/152149858139849>

Levent Çalıkoğlu: 'Kutluğ Ataman: "Hayatın kendisinin sanat olduğunu ortaya ıkarmak istiyorum." *Sanat Dnyamız*, sayı 94, Bahar 2005, pp. 68-77.

Alisa Lebow: "Worldwide Wigs: Kutlug Ataman and the Globalized Art Documentary" *Journal of Arab Studies Journal* (Vol XV No. 2/Vol XVI No. 1, Winter 2007/Spring 2008).

Sena akırkaya-Birnur Temel: "Kutluğ Ataman: İnsanın her zaman bir hikye yazma ihtiyaı var; insan kendi hayatını da bu Őekilde yapılandırıyor ve yazıyor." *Sanat Dnyamız*, No. 120, January-February 2011, pp. 62-81.

Wendy Meryem K. Shaw: 'How to Translate: Kutluğ Ataman's *Women Who Wear Wigs*', *Third Text* 18: 1, 2004, pp. 69-81.

Irit Rogoff: 'De-Regulation: With the Work of Kutluğ Ataman', *Third Text* 23:2, 2009, pp. 165-79. (pdf/dropbox)

Ana Finel Honigman: 'What the Structure Defines: An Interview with Kutlug Ataman', *Art Journal* 63:1, 2004, pp. 79-86.

Kutluğ Ataman ile syleŐi, *Sinema SyleŐileri 2008 (Boğazii niversitesi Mithat Alam Film Merkezi SyleŐi, Panel ve Sunum Yıllığı 2009)*, pp.1-36.

Cneyt akırlar: Queer Art of Parallax/ed Document: Visual Discourse of Turkish Travesty in Kutlug Ataman's *Never My Soul!* (2001)

Ian White: 'Koken Ergun: Personal works of public ceremonies'

Vasif Kortun: 'Fikret Atay' @ http://hammer.ucla.edu/exhibitions/detail/exhibition_id/39

Fikret Atay's Rebels of the Dance (2002) @ <http://www.tate.org.uk/art/artworks/atay-rebels-of-the-dance-t11808/text-summary>

19 May 2014: Screening:

16 Ton (mit Kıvan) @ http://www.riyatabirleri.net/16ton_ana.html

Glsn Karamustafa

kutluğ ataman's semiha b. unplugged (1997, Kutluğ Ataman)

Peruk Takan Kadınlar (1999, Kutluğ Ataman)

Ruhumu Asla (2001, Kutluğ Ataman, 149')

Aya Seyahat Seyahat (2009, Kutluğ Ataman, 79')

Ben Askerim (2006, Kken Ergun, 07:14)

Bayrak (2006, Kken Ergun)

Wedding (2006-2008, Kken Ergun)

Tank Love (Kken Ergun)

Koken Ergun on Video Art @

<http://www.youtube.com/watch?v=RvIYiY76IUE>