

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**

Meets on Mondays, 10:00-12:50

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 in 1897, when a cameraman trained and equipped by Lumiere Brothers was sent to Istanbul. It was not until 1990s that this very first film 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 mythical *Demolition of the Russian Monument* (1914) or Manaki Brothers’ films (1905 onwards)? Whichever film one would choose as “the first film”, it would be a short non-fiction film. Since the 2000s, more than 100 years after the first film footage was shot around here, documentary film 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 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 academically respond to the century long adventure in documentary filmmaking in Turkey. In addition to extensive readings and film viewing, there will be guest filmmakers and researchers, screenings, discussions and writing of weekly response papers and realization of a final research project. **Students must be able to read and understand Turkish to take the course for credit.**

PROCEDURES & REQUIREMENTS:

This is 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 and film screenings, followed by a discussion session and assigned response papers. Every week students are expected to follow this sequence:

Reading -> Film Screening -> Discussion Questions -> Meeting/Discussion -> Response Paper

Readings: You are required to do all the weekly readings as specified in the course schedule **BEFORE** the discussion session. These readings will be available online. The following is the recommended book for this course:

- Belgesel Sinemaya Giriş, Bill Nichols, translated by Duygu Eruçman, 2017, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. (Original text: Introduction to Documentary, 2nd Edition Bill Nichols, Indiana University Press, 2010)

Class Meeting: We will meet once a week for a 3-hour session. These bilingual sessions will include presentation of historical and theoretical material, guest speakers, screenings of excerpts, discussions of readings and films.

Film screenings: Each week students are required to view the films listed in the syllabus **BEFORE** they attend the class.

Discussion Questions: For each film/set of films viewed, you will e-mail a **discussion question** at least 1 day before 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 double-sided on a single sheet of A4 paper (less paper please) in draft mode (less ink please). 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.

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 WILL also be subject to disciplinary action by the university. Please refer to the Online Writing Lab website of the university for further information on writing without plagiarism: <http://www.buowl.boun.edu.tr/students/favoidingplagiarism.htm>

ASSESSMENT:

At the end of the semester, you will be asked to write a **self-evaluation** and also 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:

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

Week 1: Introduction

Meeting #1

Week 2: Beginnings of Cinema in Turkey (1896 – 1909)

Reading:

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

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

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.

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.

Uğur Kutay: "Cesaret bulaştıran kamera", Birgün, January 27, 2018.

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

Catalogue Lumière

Stephen Bottomore: Don Ramirez in Who's Who of Victorian Cinema

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

Nijat Özön: "Sinemanın Türkiye'ye Girişi: 1896-1914" Türk Sineması Tarihi (Dünden Bugüne) 1896-1960 (1962/2003), pp. 25-41.

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

Özde Çeliktemel-Thomen: "Hayaller Haikat Olursa: Osmanlı İstanbul'unda Filmler, Gösterimler, İzlenimler (1896-1909)", Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 75, Sinema Tutkusu 4, Kasım-Aralık-Ocak 2015-2016.

Mustafa Gökmen: Sponek Birahanesi, Klaket Sinema Dergisi, 2000:13, pp. 59-60.

Özde Çeliktemel-Thomen: "Prime Ministry Ottoman Archives: Inventory of Written Archival Sources for Ottoman Cinema History", Tarih, Issue 3:17-4. Boğaziçi University Department of History, 2013

Özde Çeliktemel-Thomen: "1903 Sinematograf İmtiyazı", Toplumsal Tarih, Issue: 229, January 2013, pp. 26-32.

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

"Manaki Kardeşler İstanbul'da" Projesi, 6-13 Kasım 2014

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.

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

Kenan Tekeş: "Bu Sahte-Belgesel Dedikleri Ne Ola ki?" BİA Haber Merkezi, 07 Şubat 2015.

Extra reading:

Marina Roy: "The Recreation of Reality: From the Prison of Everyday Life to the Cinematographic Adventure through Time and Space"

Films:

Constantinople: Panorama des rives du Bosphore (1897, Alexandre Promio, 0:40')

Constantinople: Panorama de la Corne d'Or (1897, Alexandre Promio, 0:40')

Manaki Brothers' films (1905 –)

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

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

Travestiler (2008, Aykut Atasay, 12')

Planet Galata (2011, Florian Thalhofer & Berke Baş)

Meeting #2 - due: Response Paper #1

Week 3: Documentary at the end of the Ottoman Empire (1910 – 1923)

Reading:

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

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

Mustafa Çetin: "İlk Türk Filmi: Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin Yıkılışı", *Türk Edebiyatı*, Aralık 1989.

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.

Evrin Kaya: "Türk Sineması'nın 100. yılı, Türkiye Sineması'nın kaçınıcı yılı?", *Agos*, 21.05.2014

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

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

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.

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

Battal Odabaş: "Türk Sinemasının Kuruluşunda Ordunun Rolü, Belge(sel) Film ve Kurtuluş Savaşı Filmleri", *İletişim Fakültesi Dergisi*, Sayı 24, 2006, pp. 205-212.

Films:

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

Films on Turkey in British Pathe Archives (1910 - 1923)

The Near East Mission of the American Board films:

Schoolmates at Scutare (1920s?, 18')

Highlights of Village Life (1920s?, 16')

Beneath the Snows of Mount Argeaus (1920s?, 10')

Ben Geldim Gidiyorum (2011, Metin Akdemir, 15')

Küpeli (2013, Çetin Baskın & Metin Akdemir, 13')

Bu Sahilde (2010, Merve Kayan & Zeynep Dadak, 22')

Meeting #3 - due: Response Paper #2

Week 4: Documentary and the New Republic

Reading:

- Bill Nichols: "What Makes Documentaries Engaging and Persuasive?" Chapter 4 in Introduction to Documentary (2nd Edition, 2010), pp. 94-119.
- 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.
- "Documents Concerning Fox Films Inc. Filming Atatürk" (1930) 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.
- 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.
- Serdar Öztürk: 'Kültür Emperyalizmi' ve "modernleşme" Kuramları Açısından Türkiye'de Sinema Üzerine Notlar (1896-1939), *Kebikeç*, sayı: 27, 2009, pp. 157-181.
- Aydın Çam: "Türk Ulus Kimliğinin İnşası Sürecinde Sinema Politikaları" Uluslararası Altın Koza Sinema Kongresi Bildiri Kitabı, 2011, pp. 133-138.
- Serdar Öztürk: 'Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Sinemayı Eğitici ve Öğretici Yapma Çabaları', Erken Cumhuriyet Döneminde Sinema Seyir Siyaset, 2005, pp. 155-204.
- Serdar Öztürk: "Erken Cumhuriyet Yıllarında Sinema Konusunda Başarısız Kalmış İki Girişim: Çekilemeyen İki Propaganda Filmi (1939) ve İbret Yerleri Projesi (1923)", *Selçuk İletişim*, 3, 3, 2004, pp. 77-82.
- Özde Çeliktemel-Thomen: "Halkevleri'nde Eğitici Sinema Repertuarı: Erken Cumhuriyet Türkiye'sinde Sinema, Eğitim, Propaganda (1923-1945)" *SineCine*, 6 (2), Autumn 2015, pp. 49-75.
- Güven Arif Sargın: "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.
- Yalçın Lülecı: "Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği Arasındaki Sanatsal İlişkiler: "Ankara: Türkiye'nin Kalbi" Belgeseli Örneği", *İnsan&İnsan*, Sayı 2, Güz 2014, pp. 40-61.
- Mahmut Tali Öngören: "Arşiv mi? Alev mi?", *Bilim ve Sanat*, Nisan 1984.
- Samuel J. Hirst: "Soviet Orientalism across Borders: Documentary Film for the Turkish Republic" in *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 18, 1 (Winter 2017): pp. 35-61.
- Altuğ Işığın: "Türk Sinema Çalışmalarında 1950 Öncesi Dışlanması", *İletişim*, 2000/7, pp. 195-212.
- Övgü Gökçe: 'Türk Sinemasının Sözlü Tarihini Ararken: İlhan Arakon,' Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-5 (2006), Bağlam Yayınları. pp. 81-92.

Films:

Films on Turkey in British Pathe Archive (post-1923)

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’)

Turkey Celebrates (Pathe Gazette, 1941)

Samsun’da Cumhuriyet Bayramı (1941)

Harp Okulu Spor Gösterileri (19 Mayıs 1943)

Üç Kulaklı (2003, Doğa Kılıcıoğlu. 13’)

Kamerayla İzdivaç (2010, Doğa Kılıcıoğlu. 52’)

Meeting #4 - due: Response Paper #3

Week 5: Marshall Plan Films; Istanbul University Film Center; Eczacıbaşı Cultural Films; Maurice Pialat’s Turkish Chronicles

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.

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

George C. Marshall Motion Pictures Guide

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

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

Turkish Harvest (1952) and ‘Clarke and Hornby Productions’ at British Film Institute

Sabahattin Eyuboğlu on kameraarkasi.org

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.

Doğukan Bildirir: "Eyüboğlu'nun İÜ film Merkezi için çektiği film Altın Portakal'da" İstanbul Üniversitesi Haber Ajansı, 13.10.2009

Fırat Karadeniz: "'Kayıp' Anadolu destanı DVD'ye sığacak", *Sabah*, 03.06.2012

Şakir Eczacıbaşı ile sözlü tarih, VTR Araştırma Yapım Yönetim, 21.01.2004

Cenk Demirkan: "Belgesel Sinemanın Nisyanla Malul Olmayan Hafızası: İstanbul Üniversitesi Film Merkezi ve Tozlu Raflarda Kalmış Öncü Filmlerin Öyküsü", *Değişim Sosyolojisi, Sosyoloji Yıllığı-21*, 2011, pp. 495-502.

Onat Kutlar: Türk Belgesel Filmleri ve Eczacıbaşı Kültür Filmleri Dizisi

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

Zeynep Türkmen: "Yapı Kredi Kültür Belgeselleri" Araştırma Projesi

Ed Howard: Maurice Pialat's Turkish Chronicles (2012)

Films:

Marshall Plan Films:

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

Yusef and His Plough/Yusuf ve Sapanı (1951, 18')

Jets Over Turkey (1954, US Information Service, 16')

Istanbul Üniversitesi Film Center films

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

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

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

Düşükler Yassı Ada'da (1960)

Eczacıbaşı Cultural Films (1962-64)

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? Pierre Biro, 16')

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

La Corne d'or (12')

Istanbul (13')

Maître Galip (11')

Byzance (11')

Pehlivan (13')

Bosphore (13')

Meeting #5 - due: Response Paper #4

Week 6: Abidin Dino, "Genç Sinema" Movement; Suha Arın

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.

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

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.

Tunca Arslan: 'Altın Goller üstüne Abidin Dino'nun Mektubu' Futbol ve Sinema (2003), pp. 120-124.

Justin Stewart: "Goal! World Cup 1966: England's Triumph in Technicolor and 'Scope'" *The L-Magazine*, Jun 8, 2010.

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

Zeynep Çetin Erus: Genç Sinema ve Devrimci Sinema Hareketleri (2015)

Nazar Büyüm: "Git Bunu Dağlarda Anlat" *Agos*, 10.12.2014 @ <http://www.agos.com.tr/tr/yazi/9908/git-bunu-daglarda-anlat>

Claudia Roth Pierpont: "ANOTHER COUNTRY: James Baldwin's Flight From America", *The New Yorker*, Feb. 9, 2009.

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

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.

Yusuf Yavuz: Tahtacı Fatma 34 yıl sonra konuştu, OdaTV

Sedat Cereci: "Film of Past: Documentary"

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

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

Films:

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

Genç Sinema (1998, Özkan Yılmaz, 33')

Ahmet Soner ile söyleşi (Sinematek TV)

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

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

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

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

Tahtacı Fatma (1979, Suha Arın, 30')

Camın Teri (1985, Suha Arın, 30')

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

Meeting #6 - due: Response Paper #5

Week 7: Documentary and Television: TRT

Reading:

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

Okan Genel: FA48I araştırma projesi

"Güneydoğu ve Belgeselleri" Ertuğrul Karşlıoğlu ile söyleşi on kameraarkasi.org

“Belgesel Toplumun Hafızası” Ertuğrul Karslıoğlu ile söyleşi on kameraarkasi.org

Banu Bozdemir: “Ertuğrul Karslıoğlu - ‘Gençler röportajlardan metin yazma belgeselleri çekiyor’”, *Öteki Sinema*, 6 Haziran 2017

Peyami Çelikcan: Keçenin Teri – Belgesel Sinemamızın Basyapıtı

“Radio & Television in Turkey (June 2010)”, author unknown, source: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM)

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

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

Ayçin Özkan: ‘TRTnin Özerkliği ve Rolü’ Çağdaş - Gazetecilerin Gazetesi (Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin yayın organı) Mayıs-Haziran 2004 sayısı

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.

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

Alisa Lebow: Londra Postası, Altyazı, Mayıs 2012, p.77

Films:

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

Keçenin Teri (1988, Ertuğrul Karslıoğlu, 24’)

Avrupa’da Bir Sultan (1988, Münip Senyücel - Fikret Özkaya) – 1. Bölüm

Zamanın Durdugu Yer: Kaya Köyü (1995, Mihriban (Tanik) Sezen, 50’)

Sobanın Öyküsü (2000, Tülin Sertöz)

Ninni (2003, Tülin Sertöz, 3 x 45’) – Part 1

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

Otel Odaları (2007, Sevinç Yeşiltaş, 77’)

Zorunlu Hayat (2009, Zafer Akturan & Sema Ceylan Cabbaroğlu, 57’)

Meeting #7 - due: Response Paper #6

Week 8: Documentary and TV-Journalism

Reading/interviews:

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

Can Dünder: “Neden Belgesel Yok?” on kameraarkasi.org

Can Dündar'ın Boğaziçi Üniversitesi, Mithat Alam Film Merkezi söyleşi (2010)

Yalçın Salay: “Belgeseli Sevdiren Adam” on kameraarkasi.org

“Can Dündar'ın “Mustafa” filmi AİHM yolunda”, *Hürriyet*, 10 Eylül 2012

Mustafa Ünlü FA48i dersi ses kayıtları (09.04.2008)

Rıdvan Akar: “12 Eylül Belgeseli” on kameraarkasi.org

TRT'nin 'PKK ile Mücadele Belgeseli': Bir 'başyapıt' – Diken (01.12.2015)

Films:

Demirkırat (1991, Mehmet Ali Birand, Bülent Çaplı, Can Dündar/TRT) – Part 1 (40')

Sarı Zeybek (1993, Can Dündar, 44')

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

Mustafa (2008, Can Dündar)

Şahit Olun (2015, Mete Yarar/TRT, 28') – Part 1

Meeting #8 - due: Response Paper #7

Week 9: The Independents

Reading:

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

Belgesel Sinemacılar Birliği: “Biz Kimiz?”

Belgesel Sinemacılar Birliği Kuruluş Manifestosu (1997) “Yola Çıkarken”

Enis Rıza: “Belgesel Sinema Üzerine Notlar”, *Sanat Dünyamız*, sayı 94, Bahar 2005, pp. 99-101.

Ethem Özgüven: <http://ethemozguven.com>

Ethem Özgüven: “Belgesel Sinemaya Dair Yazılar-II: Belgeselde Gerçeklik ve Hakikati Tanımlama” *Yeni Film*, 19/Jan.-March 2010, pp. 115-119.

Belmin Söylemez ile söyleşi, *Altyazı* Kasım 2002

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

Medet Dilek: “Belgeselin Yaşam Damarı” *kameraarkasi.org*

Medet Dilek: "Cezaevi Belgeselleri", 5 Aralık 2010 @ <http://www.koalakultur.com/sinema/turkiye-sinemas/34.aspx>

Senem Duruel Erkılıç & Hakan Erkılıç: What Does a Documentary Change? Remembrance and the Search for Truth in *Ayrılığın Yurdu Hüzün* (Sorrow: Homeland of Separateness) and *Yeni Bir Yurt Edinmek* (Adopting A New Homeland)

Alper Kırklar: "Kimse Mutluyum Demesin", *Belgesel Sinema*, Kış 2003, Sayı: 2, pp. 43-48.

Can Candan: IMC-TV Belgesel Sohbetleri. Konuk: Enis Rıza

Sessiz Ölüm on kameraarkasi.org

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.

Films:

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

Aziz Nesin (1993, Ethem Özgüven, 26')

Bıyık (2000, Belmin Söylemez, 26')

Sessiz Ölüm (2001, Hüseyin Karabey, 85')

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

Yeni Bir Yurt Edinmek (2006, Enis Rıza Sakızlı, 60')

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

Meeting #9 – due: Response Paper #8

Week 10: Women's Documentary Cinema

Reading/interviews:

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

Belmin Söylemez ile söyleşi, *Sinema Söyleşileri 2005 (Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yıllığı 2005)*, pp. 163-167.

Nazan Özcan: "Toros'un Afifeleri", *Radikal 2*, 12/03/2006

Feride Çiçekoğlu: "Yönetmen gider Mersin'e", *Radikal*, 11/03/2006

Pelin Esmem 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.

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

Bu Ne Güzel Demokrasi söyleşisi, Sinema Söyleşileri 2009 (Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yıllığı 2009), pp. 295-307.

Başak Erel: Bu Ne Güzel Demokrasi @ https://www.academia.edu/501003/Bu_ne_guzel_demokrasi

Can Candan: IMC-TV Belgesel Sohbetleri programı, konuklar: Berke Baş ve Somnur Vardar

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

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.

Films:

Oyun (2005, Pelin Esmer, 70')

34 Taksi (2005, Belmin Söylemez, 54 min.)

In Transit (2005, Berke Baş, 40')

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

Nahide'nin Türküsü (2009, Berke Baş, 52')

Tülay German: Kor ve Ateş Yılları (2010, Didem Pekün, 50')

Yolun Başında (2013, Somnur Vardar, 86')

Zaman Böceği (2014, Sena Başoz, 30')

Yüzleşme (2017, Nejla Demirci, 63')

Dönüş (2017, Nesli Özalp Tuncer, 20')

Meeting #10 – due: Response Paper #9

Reading:

Can Candan: "Kurdish Documentaries in Turkey: an historical overview" in Kurdish Documentary Cinema in Turkey: The Politics and Aesthetics of Identity and Resistance, edited by Suncem Koçer and Can Candan, Cambridge Scholars Publishing (2016), pp. 1-32.

"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

Mizgin Müjde Arslan'la Kürt Belgesel Sineması üzerine söyleşi

Kazım Öz'le Kürt Belgesel Sineması üzerine söyleşi

Louise Spence & Aslı Kotaman Avcı (2013) The talking witness documentary: remembrance and the politics of truth, *Rethinking History: The Journal of Theory and Practice*, 17:3, 295-311

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!"

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

Ayça Çiftçi: "Dûr/Uzak: Ses ve Sessizliğin Kurduğu Gerçeklik", Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-9 (2011), Bağlam Yayınları. pp. 177-182.

Ayça Çiftçi: "Kürt Meselesini Filmlerle Konuşmak", *Altyazı Aylık Sinema Dergisi*, Sayı; 122, Kasım 2012

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*, 2009

Suncem Koçer: "Making transnational publics: Circuits of censorship and technologies of publicity in Kurdish media circulation", *American Ethnologist*, Vol. 40/4, November 2013

Suncem Koçer: 'Lice Defteri'nde Gerçekleri Yazmak!, *Tiroj*, pp. 68-69.

Suncem Koçer: *Ben Uçtum Sen Kaldın ...kurmaca olamayacak kadar gerçek, gerçek olamayacak kadar kurmaca bir yolculuk... Tiroj*

Yılmaz Tekin: Kürt Sineması ve Festivaller! *Radikal blog*, 18.04.2015

Films:

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

Displaced Voices (2001, Sevim Metin, 17')

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

Dûr/Uzak (2005, Kazım Öz, 65')

38 (2006, Çayan Demirel, 67')

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

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

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

Min Rastî Nivîsand – Deftera Licê/Lice Defteri: Gerçekleri Yazdım (2012, Ersin Çelik, 41')

Ez Firiyam Tu Mayî Li Cih/Ben Uçtum Sen Kaldın (2012, Mizgin Müjde Arslan, 81')

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

Meeting #11 – due: Response Paper #10 & Research Project Idea

Week 12: Documentary & Activism

Reading:

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

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

Selmin Kara (2015): Rebels without regret: documentary activism in the digital age, *Studies in Documentary Film*

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

Akıntıya Karşı Facebook page

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

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

"Röportaj: Beyaz atlı prens boşuna gelme" *Futuristika!*, 18 Şubat 2009

Nevin Öztöp: "Beyaz Perdede Prensizlik", söyleşi, KaosGL

"Eşcinsellere saldırınınin gizli kalan fotoğrafları", KaosGL

Roberto Cavallini: After Gezi? Notes on Creative Resistance, Human Rights, and Cinema in Turkey in SICILIA QUEER 2014 International lgbt & new visions filmfest - Catalogue 2014

Ege Berensel: "Gerilla Televizyonundan Video-Aktivizme, Şahit Videosundan Medya-Aktivizme: Video ile Nasıl Direnilir?"

Ayşegül Özbek "Bir video aktivistin gözünden" Fatih Pınar ile röportaj, *Cumhuriyet*, 04.01.2014.

Nilgün Yelpaze, "Çünkü isyanı belgelemek de bir isyan", *Evrinsel*, 28.02.2014.

Can Candan: IMC-TV Belgesel Sohbetleri programı, konuklar: Güliz Sağlam ve Feryal Saygılıgil

"Emel Çelebi ve Necati Sönmez ile Belgesel Yapmak Üzerine", *Yeni Film*, sayı: 14/Kasım 2007, pp. 54-59

Ayşe Altun ve Peyami Çelikcan: Belgesel Sinema Aracılığıyla Kadın Emeginin Görünür Kılınması: Külkedisi Değiliz! *Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi*, 26, (2017), pp. 179-201.

#GEZİ2YAŞINDA: Fatih Pınar ve Reyhan Tuvi ile Söyleşi, "Hayatımızın en güzel Haziran ayı", *Yeni Film*, Haziran 2015.

Films:

Travesti Terörü (2005, Aykut Atasay, 18')

Yürüyoruz (2006, Aykut Atasay, 36')

Travestiler (2008, Aykut Atasay, 12')

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

4857 (2008, Ethem Özgüven, Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, 28')

Toz (2010, Ethem Özgüven, Petra Holzer, Selçuk Erzurumlu, 28')

Gündelikçi (2006, Emel Çelebi, 50')

Külkedisi Değiliz! (2014, Emel Çelebi, 52')

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

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

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

İşte Böyle (2012, Özlem Sarııldız & Osman Şişman, 46')

Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek (2013, Reyhan Tuvi, 107')

Meeting #12 – due: Response Paper #11 & Research Project Proposal

Week 13: 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.

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

Who Am I Anyway? Three Interviews with Köken Ergun

Vasif Kortun: 'Fikret Atay'

Fikret Atay's Rebels of the Dance (2002), Tate Modern

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Levent Çalıkoğlu: 'Kutluğ Ataman: "Hayatın kendisinin sanat olduğunu ortaya çıkarmak istiyorum." *Sanat Dünyamız*, 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 Çakırkaya-Birnur Temel: "Kutluğ Ataman: İnsanın her zaman bir hikâye yazma ihtiyacı var; insan kendi hayatını da bu şekilde yapılandırıyor ve yazıyor." *Sanat Dünyamız*, 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.

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

Kutluğ Ataman ile söyleşi, (Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi, Panel ve Sunum Yıllığı 2009), pp.1-36.

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

Films:

Duvar Örüldürken (2003, Gülsün Karamustafa, 14')

Koken Ergun on Video Art

Ben Askerim (2006, Köken Ergun, 7')

Bayrak (2006, Köken Ergun, 9')

Wedding (2006-2008, Köken Ergun, 12'35")

Tank Love (Köken Ergun)

Ashura (Köken Ergun)

In Conversation: Leyla Neyzi & Köken Ergun: "Etnografi Olarak Sanat, Sanat Olarak Etnografi"

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

Peruk Takan Kadınlar (1999, Kutluğ Ataman)

Ruhumu Asla (2001, Kutluğ Ataman, 149')

Kutluğ Ataman DVD

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

Meeting #13 – due: Response Paper #12

***** **FINALS WEEK: Research project due**