PROGRAM 20-22 Ocak 2022

PROGRAMME January 20-22 2022

IRAN AT THE CROSSWAYS

Documentaries and Dialogues on a Changing Society

20–22
Ocak
2022

FILM FORUM
Dönüşen Bir Toplum Üzerine
Belgeseller ve Diyaloglar

Institut Français Istanbul – Taksim
Istiklal Caddesi No°4, Şehit Muhtar, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Turkey

IRAN AT THE CROSSWAYS

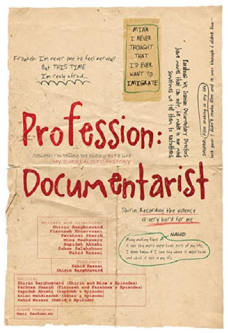
Küreselleşme ve ileri teknolojiler dünyanın her köşesindeki toplumları yeniden şekillendiriyor. Bu durum, bireylere kişisel gelişim olanakları sunuyorken toplulukların, kimliklerin ve kültürel geleneklerin bütünlüğünü tehdit ediyor. İran sineması, benzer değişimler ve zorluklarla karşı karşıya olan İran toplumuna pencere açmasıyla uluslararası camianın her daim ilgisini çekmiştir. Bu Film Forum Orient-Institut Istanbul'un üç güncel araştırma alanı olan "Müzikoloji", "İnsan, Tıp ve Toplum" ve "Din Çalışmaları"nın kısa film ve belgesel seçkilerini bir araya getiriyor. Örneğin; modernite ve beraberinde getirdiği teknolojik gelişmeler karşısındaki muhafazakar toplumlar veya toplumsal cinsiyet çerçevesinde dönüşen erkeklik normları gibi konulara odaklanarak İran toplumunun uluslararası arenada daha az ilgi görmüş yönlerine ışık tutuyor. Bağımsız filmleri odağına alarak İran'ın kültürel dokusunun çok katmanlı yapısının çağdaş bağlamda anlam ve ilham kaynağı olmasını açığa vuruyor. Film Forum, Orient-Institut Istanbul araştırmacılarının film seçkisini ve farklı bakış açılarını diyalog zeminine oturtmak amacıyla yönetmenleri ve alanında uzman akademisyenleri bir araya getiriyor. Üç tematik oturum, izleyiciyi diyaloğa katkı sağlamaya davet ediyor.

GEFÖRDERT VOM
Bundesministerium für Bildung und Forschung
ORIENT-INSTITUT ISTANBUL
Max Weber Stiftung
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland
Wissen entgrenzen
GOETHE INSTITUT
INSTITUT FRANÇAIS Turquie

Perşembe 20-01-2022

Filmler

Farsça Hikâyeler, Jean Rouch İran'da
2019, Fransa, Mina Rad, WCD Production, 57 Min.
Film, Jean Rouch'un İranlı sinemacılarla kurduğu özel ilişkiye ışık tutmaktadır. Fransız sinemacı ve etnolog Jean Rouch 1970'li yıllarda üç kez İran'a gitti. Orada birçok çalıştay düzenledi ve İsfahan'da bir film çekti. Bu filmin de gösterdiği üzere, İranlı sinemacılar bugün de doğrudan veya dolaylı olarak hem Jean Rouch'un yönteminden hem de sanatsal vizyonundan ve toplumbilimsel çalışmalarından etkilenmeye devam etmektedir. Film İranlı genç kuşak sinemacılarının tıpkı Jean Rouch gibi kameranın gerçekliği nasıl değiştirebileceği hakkında enine boyuna düşündüklerini göz önüne seriyor!



Meslek: Belgeselci
2014, İran, Shirin Barghnavard, Firouzeh Khosrovani, Farahnaz Sharifi, Mina Keshavarz, Sepideh Abtahi, Sahar Salahshoor, Nahid Rezaei, 80 Min
"Biz İranlı belgeselciler sadece kafamızın içinde oluşan filmlere sahibiz. Bazen bunları birbirimize anlatıyoruz." Bunlar filmde seslerini duyduğumuz yedi belgesel sinemacıdan birisi olan Farahnaz'ın sözleri. Samimi bir grubu yansıtan bu çalışma, 1979 İslam Devrimi'nden sonra anlatılamayan yedi kişisel öykü içeriyor. Bir günce tarzında İran'daki gündelik hayatı büyük ölçüde şekillendiren, buna karşılık yine de "yasak" olan konulara değiniyorlar. Ayrıca filmin başkişileri saklı ve ketum hayatları ve bununla bağlantılı olarak sinemanın önemi ve anlamı üzerine düşünüyorlar. Film müziği İran'da sansürlenen müziklerden oluşuyor, bunlardan birisi de İranlı pop ikonu Googoosh'a ait.

Saat 16:30

İran'da belgesel filmler ve toplumsal değişim: belgeleme, eğitim ve sanat arasında bir konumlanma

Belgeleme ihtiyacı, kalımsızlık ve değişim gibi insani deneyimlerle yakın bir ilişki içindedir. Film teknolojisi, deneyimlerimizin ve çevremizi saran dünyanın belli yönlerini doğrudan ve "otantik" bir biçimde yakalama imkânına yol açmıştır. Öte yandan film dışavurumcu, aynı zamanda sanatsal bir araçtır. Muhafaza etme ve koruma işlevinin yanı sıra yeni gerçeklikler doğurma, hatta yaratma beceresine sahiptir. Yani belgesel filmler hem kalımsız olanla hem de kendini göstermeye başlayan yeni süreçlerle uğraşır.
Bu bölümde gösterilen filmler, belgesel film yapımcılığı pratiğinin farklı şekillerde İran'daki toplumsal değişim süreçlerine nasıl bağlı olduğuna ışık tutmaktadır. Sinemacılar Mina Keshavarz ve Mina Rad ile film zanaatıyla İran toplumundaki gelişmeler arasındaki ilişki hakkında konuşarak fikir alışverişinde bulunacağız. Bir tür olarak belgesel film İran'a özgü mevcut kültürel ve siyasal ortamda ne tür sıkıntı ve zorluklarla karşılaşmaktadır? Örneğin, hem İran film yapımcılığında kendini gösteren teknolojik gelişmelerin ve kurumsal koşulların hem de uluslararası ortamın sinemacıların çalışma biçimi üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Kadın olsun, erkek olsun sinemacılar cinsiyet ayrımının çeşitli biçimlerine ve kültürel tabulara maruz kaldıkları için potansiyel olarak belgeleme ve sinemasal ifadenin sanatsal yaratım sürecinde de zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu durum beyaz perde üzerinden sunulma imkânı taşıyan içerikleri nasıl etkilemektedir? Teknolojik ağ sayesinde küreselleşmiş bir dünyada sinemacılar İran'da yaşayan, diasporada yaşayan ve "Batılı" izleyici kitlesinin duruma göre film çalışmalarına getirdiği yeni, belki de amaçlanmamış farklı bakış açılarına nasıl yaklaşmaktadır? Bu izlek bütünlüğü, İran'da ve İran üzerine çalışmalarını sürdüren, zanaatlarını icra eden belgeselcilerin içinde bulundukları koşullar üzerine kafa yorma imkânı vermekte ve film forumunda gösterime sunulan yapıtların konumlandırılmasına ışık tutmaktadır.

Cuma
21-01-2022

Saat 16:00

Modified (Hu)Man: Gelenekler, Kırılganlıklar ve Olası Gelecekler

Bedensel müdahaleler yalnızca sakatlıkların “tamir” edilmesi veya hastalıkların iyileştirilmesi amaçlı değil ayrıca bedensel yetkinlikleri artırmak için kullanılıyor. Dolayısıyla, bu tür bedensel müdahaleleri anlamak adına onları çevreleyen pratikleri ve onlara yüklenen sembolik anlamları öne çıkarmak istiyoruz. Bedenlerin böylesi müdahaleler yoluyla edindiği özgürleştirici olanakları veya ortaya çıkan farklı kırılganlıkları neler? Bu tematik film seçkisi beden modifikasyonu pratiklerine odaklanıyor; bu tür pratiklerin gelenek ve olası gelecekler eksenindeki ilişkisini toplumsal bir inşa olan cinsiyet normlarının çekişmesi üzerinden kurguluyor. Filmler, farklı yer ve zamanlarda tekil bedensel algı veya bedene müdahale hikayelerini doğa, kültür ve beden arasındaki ilişkiyi göstererek aktarıyor. Böylece, bedensel müdahalelerin sosyo-kültürel kodlamaları ve bilim, sanat ve kültürdeki farklılaşan teknoloji algıları arasındaki ilişkiye dair sorular soruyor.

Film gösteriminin odağında İran yapımı uzun metraj film Stepfather’s Legacy yer alıyor. Film, kendini evliliğe hazır hisseden ancak dış görünüşünden memnun olmayan ve bu sebepten dolayı tıbbi süreçlerden geçen bir adamı odağına alıyor. “BIO · FICTION Bilim Sanat Filmleri Festivali”nden dört kısa film, izleyiciyi ileri teknolojilerin toplumsal etkileri üzerine düşünmeye teşvik ediyor. Geleceğe yönelttiğimiz kurgusal bir lens ile soruyoruz: Quo vadis, Modified (Hu)Man?

Filmler

Adam, 0:02, 2018, USA, Emma Allen
Sanatçı Emma Allen ve nörobilimci Daisy Thompson-Lake arasındaki bir „Grey Matters“ işbirliği olan Adam, depresyonla ilişkilendirilen nörolojik süreçleri ve duyguları betimleyen bir animasyon.

Aphasia Mechanica, 0:03, 2010, USA, Daniel Warner
İnsan bedenindeki mekanik parçaların siyah-beyaz izlenimleri.

Stepfather’s Legacy
1:07, 2015, İran, Nima Mahdian
Evlenmeyi planlayan bir erkek saç dökülmesi ve kelleşmeden şikayetçidir. Bu durum, ameliyat dahil olmak üzere çeşitli tıbbi süreçlere başvurmasına sebep olur. Her ne kadar tüm çabası evlenebilme ihtimalini arttırmak amaçlı olsa da, en nihayetinde kırılgan erkekliğini gün yüzüne çıkarır.

Carlottas Gesicht, 0:05,
2018, Almanya, Valentin Riedl &
Frédéric Schuld

CARLOTTAS GESİCHT
– BIO·FICTION SCİENCE ART FİLM FESTİVAL

Henüz çocukken, Carlotta etrafındaki insanların bir yüzü olmasını beklemiyordu. Zira kendi yüzünü dahi tanımıyordu. Yıllar sonra, beyninde oldukça ender görülen ve tedavisi olmayan bir farklılık olduğunu öğrenir. Kendisiyle yüzleşmesini sağlayan en sonunda sanat olur.

The Auxiliary, 0:08, 2018,
Belçika, Frédéric Plasman
Yerle bir olan dünyada kendi yansımasıyla baş başa, çaresiz ve haksız yere itibar kaybı yaşamış biri her şeyin sonunu getirecek. Kim bu kişi ve varoluşu neden?

THE AUXİLİARY
– BIO·FICTION SCİENCE ART FİLM FESTİVAL

BIO·FICTION
SCIENCE ART FILMFESTIVAL

Yuvarlak masa toplantısı
Bilim, Sanat ve İletişim: Kesişimlerde Buluşmak

Yuvarlak masa toplantısı katılımcıları:
Arsev Umur Aydınoğlu (ODTÜ, Bilim ve Teknoloji Politikaları),
Yücel Günal (Grafik Tasarımcı), TBA
Moderatör: **Melike Şahinol**

Bilim insanları dünyayı tanımlamaya ve açıklamaya çabaladıkları her alanda, sanatçılar da öznel bakış açılarıyla dünyayı yeniden yaratmak, sorgulamak ve hatta yeniden inşa etmek arzusundadırlar. Sanatçılar, biyo- ve teknobilimlerin bireylere ve topluma yarattığı zorluklarla giderek daha fazla ilgileniyorlar. Teknobilime yönelik bu sanatsal yaklaşımlar, ahlaki, etik ve dini soruları gündeme getirerek kamusal alanda tartışmak için de önemlidir. Bu panelde tam da bu çekişmeli konuları gündeme getirmek istiyoruz. ”Hair:y_less Masculinities” başlıklı projemizin sonuçlarını, yeni yayınladığımız Bilim İletişimi kitabımız aracılığıyla sunarak, bilim, sanat ve iletişim alanından uzmanlar eşliğinde kamu açısından anlaşılır ve diyalog odaklı bir iletişimi teşvik etmek istiyoruz.

Cuma
21-01-2022

Saat 19:00

Beden ve Tinsellik:
Zorhane'nin Musikî ve Fiziksel Geleneği

Küreselleşme ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği ve dünyanın her köşesindeki spesifik gelenekleri etkileyen dönüşüm, her daim beşeri bilimlerin ilgisini cezbeden bir konu olmuştur. Bu film gösterimi, İran'ın yaşayan bir geleneği olan Zorhane'yi ve toplumsal dönüşümlere nasıl tepki geliştirdiğini odağına alır. Zorhane, ilk bakışta „kadim spor" olarak tarif edilen antrenmanın yapıldığı geleneksel bir jimnastik alanı olarak görünse de bundan çok daha fazlası: Zorhane'nin kendine has musikî geleneği, ritüelleri, kuralları, ve ruhani deneyime katkı sağlayan belirli bir tür mimarisi var. Zorhane'yi takdim eden bu film hem İran'da hem de diyasporadaki İranlıların gündelik yaşamında bu kurumun işlevini ve çalışma hallerini irdeler.

Buna ek olarak, film, Zorhane'nin kavramsal ve performatif alanlardaki değişimlerini ve bu değişimlerin İran'ın yakın tarihinde gerçekleşmiş sosyo-kültürel dönüşümlerle ilişkisini odağına alır. "House of Strength" filmi Zorhane'nin temel kavramlarını ve pratiklerini genel izleyiciye sunar Zorhane ve toplum ilişkisi gibi akademik ilginin nesnesi olmuş bir konuyu; tinsel, musikî ve bedensel açıdanirdeler. Filmi takiben Köln Üniversitesi Etnomüzikoloji Profesörü yönetmen Prof. Dr. Federico Spinetti ile filmin yapım sürecine ve akademik araştırmaların üniversite ortamı ötesindeki önemine dair bir konuşma gerçekleştirilecektir.

Film

Zurkhaneh – The House of Strength, 1:30, 2010, Kanada, Federico Spinetti, OmdU

Neredeyse hiç belgelenmemiş, dövüş sanatları ve müziğin bir araya geldiği, kadim İran sporu Zorhane ve günümüz İran'ının sesleri, özlemleri ve tezatları… Film boyunca izleyici Kanada'daki İran diyasporasından İran'ın kentlerine ve Güney Kore'de ilk uluslararası Zorhane Olimpiyatlarına uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Müzik, dövüş sanatları icrası ve insan deneyimlerinin iç içe geçtiği kendine has dini, ahlaki ve toplumsal dünyası ve kültürel tarihi olan Zorhane'de, atletler, müzisyenler ve uzmanlar konuya ilişkin farklı bakış açıları sunuyor.

Gelenek ve değişim arasında Zurkhaneh

Lloyd Ridgeon'la sunum, söyleşi ve tartışma

Film, Glasgow Üniversitesi mensubu ve İslam âlimi Dr. Lloyd Ridgeon tarafından yapılan bir sunum ve bu sunumun Türkçe çevirisiyle tamamlanıyor. Ridgeon filmi tarihsel ve güncel bağlamı içinde ele alıyor ve erilliğin javanmardi ("genç erkeklik", civanmertlik) ve pahlevani (kahramanlık) gibi örtük olarak hala varlığını sürdüren ve hem Zurkhaneh'de hem de İran toplumunda esaslı bir yeri olan manevi-fiziksel kavramlarına açıklık getiriyor. Bunu Dr. des. Kamyar Nematollahy ile (IRSSC) yapılacak bir söyleşi ve tartışma izliyor.

Cumartesi
22-01-2022

Saat 12:00

Yerler ve Yüzler:
İran'da Gündelik Dini Hayat

İran'da din dendiğinde ilk akla gelen, gündelik yaşamın her alanını şekillendiren kurallar ve kısıtlamalar oluyor. Ancak ülkenin dini gelenekleri-nin yüzleri belirli bir dini doktrine sığdırılamayacak kadar çok çeşitli. Kentte ve kırsal mekânlardaki dini pratiklerin yerel boyutlarına odaklanan bu film gösterimi, dini gelenekleri bir yaratıcılık mecrası, yaşama tutunma sanatı ve kültürel, toplumsal ve ekonomik bir kaynak olarak ele alıyor. Bu gösterimdeki filmler varoluş ve dünya-kurmanın maddi unsurlarına odaklanıyor: toprak, su, ekmek, ip, taş ve mabetler. Velilerin nihai dinlenme durakları olan türbelere insanlar sığınıyor, oradan deva bekliyor. Ancak günümüzde bu mekânlar ve bu mekânlara ait dini pratikler zorluklarla da karşılaşıyor.
İzleyeceğiniz film seçkisi İran'daki yerel dini geleneklere dair incelikli bir bakış açısı sunsa da, eserlerdeki temsilin din ve devlet ilişkisi göz ardı edilemez. İzleyicinin filmleri bağlamına oturtması açısından elzem olan bu mevzu film gösterimini takiben tartışılacak.

Filmler

Sign, 0:28, 2014, İran, Farzad Jafari
Muharrem yas merasimlerinde taşınan sanat eseri alemlerin Tahran'da yapılışını usta zanaatkarların dilinden anlatan film, bu karmaşık eserlerin sembolizmini ve geleneklerini birçok farklı yönden ele alıyor.

How Green Was Our Valley
0:32, 2009, İran, Fereshteh Joghataei
Sular yükseliyor; yeşil bir vadi boyunca konuşlanmış altmış üç köy sular altında kalacak. Köylüler köylerini terk etmek zorunda. Köylerden birindeki türbede yatan veliden.

The Holy Bread
0:23, 2008, İran, Nadie Jafari
Her Şubat ayında, İran'ın kürt bölgesinin güney batısındaki Oraman Takht köyünde Pir Şehriyâr'ı anma merasimi gerçekleşir. Pir Şehriyâr, dokuz yüz yıl önce bu bölgeye İslam'ı getiren ve dönemin hükümdarının kızını iyileştirdikten sonra onla evlendiği söylenen bir veli olarak biliniyor. Belgesel, bu törende gerçekleşen zikir ayinini ve bugüne özel çeşitli gelenekleri anlatıyor.

January
20th–22nd
2022

FILM FORUM
Documentaries
and Dialogues
on a
Changing Society

IRAN AT THE CROSSWAYS

Institut Français Istanbul – Taksim
Istiklal Caddesi No°4, Şehit Muhtar,
34435 Beyoğlu/İstanbul, Turkey

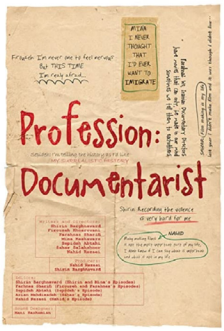
Globalization and advances in technology have been re-shaping societies all over the world. This presents people with new opportunities of self-realization, but also threatens the integrity of communities, identities, and cultural traditions. In providing a window on a society grappling with such changes and challenges, films, and documentaries from and about Iran have consistently captivated international audiences. This film forum showcases short films and documentaries highlighting select research foci at the Orient-Institute Istanbul in the thematic areas of "Musicology", "Human, Medicine and Society", and "Study of Religions". Exploring themes from religious communities facing technological progress and modernity to shifting conceptions of masculinity in a contested gender order, it affords insights into Iranian society that so far have received little international attention. It gives center stage to films and voices that shed light on the complexity of Iran´s cultural fabric and how its many layers continue to be a source of meaning and inspiration in the contemporary context. The films are introduced by researchers of the Orient-Institute Istanbul and accompanied by dialogs with the filmmakers and experts from the relevant academic fields to bring these different perspectives into conversation.

GEFÖRDERT VOM
Bundesministerium für Bildung und Forschung
ORIENT-INSTITUT ISTANBUL
Max Weber Stiftung
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland
Wissen entgrenzen
GOETHE INSTITUT
INSTITUT FRANÇAIS Turquie

Thursday 20/01/2022

Films

Persian Tales, Jean Rouch in Iran
2019, France, Mina Rad, WCD Production, 57 Min.
The film reflects on the deep connection Jean Rouch had with Iranian filmmakers. Jean Rouch, a French filmmaker and ethnologist, travelled three times to Iran in the 1970s. He gave several workshops and made a film in Isfahan. As the film shows, Iranian filmmakers today continue to be influenced directly as well as indirectly not only by Jean Rouch's method, but also by his vision and his sociological work. Persian Tales shows how the young generation of Iranian filmmakers, like Jean Rouch, think about how the camera can change reality!



Profession: Documentarist
2014, Iran, Shirin Barghnavard, Firouzeh Khosrovani, Farahnaz Sharifi, Mina Keshavarz, Sepideh Abtahi, Sahar Salahshoor, Nahid Rezaei, 80 Min.
"We Iranian documentary directors have movies that can only be made in our minds. Sometimes, we tell them to each other." These are the words of Farahnaz, one of the seven female documentary makers whose voices are heard in Profession: Documentarist. This intimate ensemble piece comprises seven personal stories that had to be left untold following the Islamic Revolution in 1979.
In diary style, they raise issues that deeply impact everyday life, but are nonetheless "prohibited" in the country. The contributors also reflect on their clandestine existence and the importance of film as a medium. The soundtrack consists of music banned in Iran, by Iranian pop icon Googoosh and others.

04:30 p.m.

Documentaries and Social Change in Iran: Between Documentation, Education, and Art

The human need to document is intimately linked to experiences of transience and change. The technology to record on film has allowed us to preserve aspects of our experience and the world around us in an especially immediate and "authentic way". However, film is also an expressive, artistic medium. It not only preserves but also has the capacity to evoke and even create new realities. Hence, documentary films engage with both the transient and the emergent.
The films shown in this session highlight the different ways in which the practice of documentary filmmaking is entangled in processes of social change in Iran. In discussions with the two filmmakers Mina Keshavarz and Mina Rad we will discuss how the craft of filmmaking is related to developments in Iranian society. What challenges does the documentary as a specific genre encounter in Iran's unique cultural and political situation? For example, how do technology and the institutional conditions of cinematic production inside Iran, but also internationally, impact how filmmakers work? Because male and female filmmakers face various forms of gender segregation and cultural taboos, they may also encounter challenges concerning forms of documentation and cinematic expression. How does this affect what can be represented on screen? In a globalized, technologically interconnected world, how does a filmmaker navigate the different perspectives and gazes of Iranian domestic, diasporic, and "Western" audiences that bring new, perhaps unintended interpretations to his or her work?
The session will provide an opportunity to reflect on the conditions under which documentary filmmakers working in and on Iran practice their craft and to highlight the situatedness of the material shown in the film forum.

Friday 21/01/2022

Films

Adam
0:02, 2018, USA, Emma Allen
A “Grey Matters” collaboration between artist Emma Allen and neuroscientist Daisy Thompson-Lake, Adam is an animated portrait illustrating some of the underlying neurological processes and emotions associated with depression

Aphasia Mechanica
0:03, 2010, USA, Daniel Warner
Black and white impressions of mechanical parts in the human body.

Stepfather’s Legacy
1:07, 2015, Iran, Nima Mahdian
A man who is planning to marry suffers from hair loss and baldness, leading him to experiment with various forms of medical treatment and even surgery.
Although his efforts are an investment to boost his position on the marriage market, they ultimately expose the vulnerabilities of his masculinity.

CARLOTTAS GESİCHT
– BIO·FICTION SCİENCE ART FİLM FESTİVAL

Carlottas Face
0:05, 2018, Germany, Valentin Riedl & Frédéric Schuld
As a child, Carlotta didn’t expect the people around her to have faces. She didn’t even recognize her own face. Years later, she learns about a rare, untreatable deficit of her brain. It was art, after all, that offered her a way to finally recognize herself.

The Auxiliary
0:08, 2018, Belgien, Frédéric Plasman
Alone in front of her reflection in a collapsing world, someone desperate, feeling unfairly discredited, is going to end it all. But who is she and why?

THE AUXİLİARY
– BIO·FICTION SCİENCE ART FİLM FESTİVAL

BIO·FICTION
SCIENCE ART FILMFESTIVAL

04:00 p.m.

Modified (Hu)Man: Traditions, Vulnerabilities and Possible Futures

Body modifications are used not only to “repair” injuries or enable recovery after illness but also to enhance human performance. Consequently, we would like to highlight the practices and symbolic effects of such interventions. What are their empowering potentials, but also what are the emergent vulnerabilities of bodies in general? The films of this thematic block focus on the traditions, vulnerabilities, and possible futures of diverse body modifications in relation to gender as a social construct. They illustrate individual journeys of different bodily perceptions and interventions through time and space by showing the relationship between nature, culture, and the body with science-art as well as cultural and fictional contributions. In doing so, they raise questions about the relationships between socio-cultural coding of body modifications and notions of technology in science, art, and culture. In the center of the film screening stands the Iranian feature film Stepfather’s Legacy that revolves around a man who is ready to get married and undertakes techno-medical modification efforts as an investment in his corporeal capital. A series of four short films from the “BIO·FICTION Science Art Film Festival” encourages the audience to reflect on the social implications of emergent technologies. By taking a fictional look ahead, we raise the question: Quo vadis, Modified (Hu)Man?

Round Table

Science, Art and Communication: Meeting at the Crossways

with Arsev Umur Aydınoğlu (METU, Science and Technology Policy Studies), Yücel Günal (Graphic Designer), TBA
Moderation: **Melike Şahinol** (Orient-Institut Istanbul)

Wherever scientists try to describe and explain the world, artists want to recreate, question and literally de- and re-construct it from their subjective standpoint. Artists are increasingly dealing with the challenges that the bio- and technosciences pose to individuals and society. This artistic approach to technosience is important to also raise moral, religious, ethical questions and to discuss them with the public. In this panel we want to initiate these discussions. By presenting results of our sub-project ”Hair:y_less Masculinities” through our newly published Science Communication book, we want to stimulate a generally understandable and dialogue-oriented communication with the public with experts from science, art and communication.

Friday 21/01/2022

07:00 p.m.

Body and Spirituality: The Musical and Physical Tradition of Zurkhaneh

The dynamism of change in specific traditions all over the world, under the influence of globalization and digitalization, is an intriguing subject to study in the arts and humanities. In this thematic block, we focus on Zurkhaneh as a living tradition in Iran and explore how it reacts to these social changes. Zurkhaneh is a traditional Iranian gymnasium in which people practice what they call the “ancient sport”. But there is more to this place than seems at first sight: The institution has a specific music tradition, rules and rituals, and a particular architecture that all serve mystical and religious purposes. Introducing the institution of Zurkhaneh, this thematic block explores the workings and functions of this enduring tradition in the everyday life of Iranians, not only in Iran but also in the diaspora. Moreover, we shed some light on the changes in the conceptual and performative domains of Zurkhaneh and how they correlate with wider socio-cultural changes that have occurred in Iran in recent decades.

The film Zurkhaneh – The House of Strength introduces the Zurkhaneh’s fundamental concepts and practices to a general audience while exploring topics that have attracted academic interest, such as the relationship between the spiritual, musical, and physical practice of Zurkhaneh and society. Following the film, we will have the opportunity to speak with the director Dr. Federico Spinetti, Professor of Ethnomusicology at the University of Cologne, about the making of the film and about how academic research is relevant beyond the university setting.

Film

Zurkhaneh – The House of Strength
1:30, 2010, Kanada, Federico Spinetti

Voices, aspirations and contradictions of contemporary Iran in a journey across the nearly undocumented world of Zurkhaneh, the ancient Iranian gymnasia where traditional martial arts and music come together. The film journeys from the Iranian diaspora in Canada, across urban Iran, to the first international Zurkhaneh Olympic tournament in South Korea. Music and martial arts performances are woven into encounters with vivid human experiences. Athletes, musicians, and experts reveal a variety of subjectivities within the religious, ethical, and social world of Zurkhaneh, and their diverse engagements with its cultural history.

The Zurkhaneh Between Tradition and Change

Presentation, Interview and Audience Q & A with Lloyd Ridgeon

The documentary will be complemented by a talk by Dr. Lloyd Ridgeon, Reader in Islamic Studies at the University of Glasgow. He places the material seen in the film in historical and contemporary context and explains key spiritual-physical concepts of a specific type of Iranian masculinity, such as javanmardi (”youngmanliness,” chivalry) and pahlevani (heroism), which are implicitly ever-present and integral to the culture of the Zurkhaneh specifically and Iranian culture and society in general. This is followed by an interview with Dr. des. Kamyar Nematollahy (IRSSC) and an opportunity for audience discussion.

Saturday 22/01/2022

Films

Sign
0:28, 2014, Iran, Farzad Jafari
This film is about ʻalam, the standards that are carried during the Ashura mourning rituals. It deals with the making of such standards, the master craftsmen who make them, and the customs of carrying such objects during the Ashura commemorations.
The film will be followed by an interview with director Farzad Jafari.

How Green Was Our Valley
0:32, 2009, Iran, Fereshteh Joghataei
The water is rising, and sixty-three villages spread along a green valley will be flooded. Their residents must leave. There is a holy shrine in one of the villages, and people are waiting for its saint to bring them a miracle.
The film will be followed by an interview with director Fereshteh Joghataei.

The Holy Bread
0:23, 2008, Iran, Nadia Jafari
Every February, the wedding ceremony of Pir Shahriyar is held in the village of Oraman Takht in the southwest of the Iranian province of Kurdistan. Pir Shahriyar is a revered holy man who brought Islam to this region nine hundred years ago and is said to have married the ruler's daughter after curing her of sickness.
The ceremony's rituals, which draw on a variety of sacred traditions, celebrate their auspicious wedding.
The film will be followed by an interview with director Nadie Jafari.

12:00 p.m.

Shifting Grounds: Materialities and Aesthetics of Religion in Urban and Rural Iran

When thinking of religion in Iran what first comes to mind are the rules and restrictions pervading almost all areas of life. But the country's diverse religious practices hold much more than a set of doctrines or rules. Such practices unfold in myriads of everyday interactions between humans, materials, places as well as visible and invisible beings. By looking at local aspects of lived religion in the city and in rural areas this thematic block will consider religious traditions as a realm of creativity, an art of surviving, and as cultural, social, and economic resources. The films screened in this session pay homage to the very substances of subsistence and (religious) world-making: water, earth, bread, threads, stones, and shrines. Such places, where beloved saints have found their final resting places, are sought out as sources of blessing, protection, and help. Yet, not only ritual practices related to such places may be precarious. Although the selected films offer nuanced insights into the persistence of local religious practices, one cannot ignore that the links between religion and the state affect how filmmakers can (re)present religious topics in their work. Because this issue is relevant to how audiences contextualize what they see, it will be addressed in the discussion following the films.