ESPACIO OCULTO MADRID

MIRADOR USERA

distrito usera | MADRID

Lugar: Espacio Oculto Madrid
C/ Nicolás Usera 27, 28026. Madrid
Metro: Usera / Autobús: 47, 247, N15

LA PERA FILMAKERS es un espacio de aprendizaje, proyecciones y creación audiovisual colectiva. A través de catorce sesiones, las personas asistentes aprenderán nociones y herramientas básicas para la creación de contenidos audiovisuales, con especial atención al género documental en todas sus variantes. En las sesiones, dedicadas a las principales áreas de la producción (guion, fotografía, interpretación, sonido...), intervendrán profesionales del mundo audiovisual para explicar las técnicas de creación más habituales y también aquellas más novedosas y experimentales. Estos conocimientos adquiridos servirán como base para crear una pieza colectiva única, escrita, dirigida y rodada por el público.

Se plantea la proyección de seis películas de cine documental (*Searching Sugar Man, Bowling for Columbine, Inside Job, Grizzly man, Citizenfour y Dark Side of the Moon*) y piezas documentales realizadas en el distrito como los cortometrajes de Cine en Curso del Instituto Nuestra Señora de la Fuencisla y la película participativa *Usera en un día*. Con el fin de fomentar la cultura de proximidad, la creación se rodará en el distrito de Usera y se realizarán alianzas con iniciativas afines como Cinema Usera, Cencor, Asociación Vecinal Cornisa, Asociación de Vecinos de Zofio y los centros culturales del distrito. Uno de los retos de LA PERA FILMAKERS es generar un grupo interesado y comprometido con el objetivo final del taller: crear una pieza audiovisual.

Del mismo modo se puede asistir de forma independiente a las proyecciones.

1. SESIÓN INICIAL: SUGARMAN + PRESENTACIÓN

14 de septiembre, 18:00h.

Proyección:

SEARCHING FOR SUGAR MAN (2012): A finales de los años 60, Sixto Rodríguez, un misterioso músico, fue descubierto en un bar de Detroit por dos productores que quedaron fascinados por sus melodías conmovedoras y sus letras proféticas. Grabaron dos discos con la convicción de que el artista se convertiría en uno de los más grandes de su generación. Sin embargo, el éxito nunca llegó, y el cantante desapareció en medio de rumores sobre su suicidio en un escenario. Mientras tanto, uno sus los discos llegó a la Sudáfrica del Apartheid y se extendió por todo el país en grabaciones piratas, haciendo de Rodríguez un icono de la libertad y de la lucha contra el sistema. Mucho tiempo después, dos fans sudafricanos se empeñaron en averiguar qué había pasado realmente con Rodríguez y su investigación los llevó a conocer una historia extraordinaria.

Presentación:

Javier Álvaro (Madrid, 1981), licenciado en Comunicación Audiovisual, con amplia experiencia en la creación de reportajes y documentales con la productora Salomba (www.salomba.com), y Guillermo de Torres (Madrid, 1981), licenciado en Comunicación Audiovisual, Máster en Comunicación y Marketing en Medios Online y presidente de la asociación Arte Oculto Investigación y Desarrollo, serán los encargados de coordinar estos talleres audiovisuales. Durante la sesión se dará a conocer la programación y se explicará la metodología a seguir con el objetivo final de crear una pieza audiovisual durante los próximos meses con la colaboración de los asistentes.

2. SESIÓN DE PRODUCCIÓN: RED ARMY + CHRIS DOWNS

21 de septiembre, 18:00h.

Proyección:

RED ARMY (2014): Documental que narra los destinos cruzados de la Unión Soviética y del equipo de hockey sobre hielo conocido como "El ejército rojo": una dinastía única en la historia del deporte. El ex-capitán del equipo, Slava Fetisov, evoca su trayectoria fuera de lo común: primero adulado como un héroe nacional y luego condenado como enemigo político. El "Ejército rojo" es uno de los protagonistas de la historia social, cultural y política de su país: al igual que la URSS, pasa por una época de grandeza, dando paso a la decadencia. "Red Army", cuenta la extraordinaria historia de la Guerra fría sobre el hielo y la vida de un hombre que se atrevió a enfrentarse al sistema soviético.

Invitado:

CHRIS DOWNS – Ponencia sobre producción, rodaje y preparación del rodaje.

Chris Downs, es un director, profesor y ayudante de dirección que ha trabajado durante más de 18 años en la industria del cine español. Graduado en Comunicación Audiovisual por la Emerson College de Boston, ha recibido formación actoral de la mano de David Mamet, Fernando Piernas y en el

Estudio Corazza de Madrid. Como director se ha dado a conocer en los festivales de cine con sus cortos *The End of the World* y *Los últimos días del cine*, trabajos seleccionados en casi un centenar de festivales. Como profesor, imparte talleres anuales en la ECAM y como ayudante de dirección a trabajado con maestros de la talla de Guillermo del Toro, Pablo Berger, Ridley Scott, Jim Jarmusch, Steven Soderbergh, Pedro Almodóvar y en la serie multi- galardonada Juego de Tronos.

3. SESIÓN DE FOTOGRAFÍA: LA SAL DE LA TIERRA + MARIANO IZQUIERDO

28 de septiembre, 18:00h.

Proyección:

LA SAL DE LA TIERRA (2014) - Desde hace cuarenta años, el fotógrafo Sebastião Salgado recorre los continentes tratando de captar los cambios de la humanidad. Ha sido testigo de grandes acontecimientos que han marcado la historia reciente: conflictos internacionales, hambruna, éxodos... Sin embargo, ahora decide visitar territorios vírgenes con grandiosos paisajes de fauna y flora exóticas. Un gran homenaje fotográfico a la belleza del planeta.

Invitado:

MARIANO IZQUIERDO – Ponencia sobre Fotografía.

Ha trabajado como operador de cámara, operador de steadicam y en ocasiones como director de fotografía en series de ficción, documentales y otras producciones para televisión. Series de ficción para televisión (Villarriba Villabajo o La Banda de Pérez), así como en documentales (*Al filo de lo imposible 2000-2008*, *Paraísos cercanos*, *Memoria de España*, *Otros pueblos*...). Obtuvo el Premio PRISMA AEC 2004 a la mejor fotografía en producciones para televisión por Al filo de lo Imposible, y la medalla de bronce en el Festival de New York de documentales televisión 2006 por la serie Antártida. Director de fotografía y operador de cámara en *WWW, Deseos, Laila Peak, la medida de la vida*, *En las orillas del cielo*, *Tras las huellas de Shackleton* e *¿Y si te dijeran que puedes?*. Operador de cámara, codirector de fotografía en documentales en *Nosotros*, 1er Premio SEMINCI 2012. Además, ha sido operador de cámara y codirector de fotografía en *La mayor locura*, premio, mejor documental español, DocumentaMadrid 2016.

4. SESIÓN DE GUIÓN: INSIDE JOB + JAVIER OLIVARES

5 de octubre, 18:00h.

Proyección:

INSIDE JOB (2010) - Documental que narra las causas y los culpables de la crisis financiera del 2008, y que intenta arrojar luz sobre los ejecutivos, políticos y educadores que jugaron un papel importante en los sucesos que precedieron la crisis económica mundial. La crisis económica mundial, con un coste de más de 20 billones de dólares, ha significado para millones de personas la pérdida de sus hogares y empleos y ha puesto en peligro la estabilidad económica de prácticamente todos los países desarrollados desde los Estados Unidos de América hasta Islandia, China, y Grecia. A través de una extensa investigación y entrevistas a respetadas fuentes financieras, políticos, y periodistas, la

película traza el auge de una industria deshonesta y desvela las corrosivas relaciones que han corrompido la política, la regulación y la educación.

Invitado:

JAVIER OLIVARES – Ponencia sobre Guion

(Madrid, 1958). Licenciado en Historia del arte por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Estética por la Universidad Autónoma de Madrid. Ejerció de crítico de arte en la revista Lápiz y fue redactor jefe de La Luna de Madrid. Profesor de Guion en el máster de Producción de la Universidad Complutense y director del área de Cultura del IED Madrid. Creador de la serie "El Ministerio del Tiempo"

5. SESIÓN DE INTERPRETACIÓN: THE DARK SIDE OF THE MOON + ELENA DE FRUTOS

19 de octubre, 18:00h.

Proyección:

DARK SIDE OF THE MOON (2002) - En julio de 1969, la misión del Apolo XI llegó con total normalidad a la Luna. Dos mil millones de telespectadores pudieron seguir en directo el acontecimiento por televisión. Sin embargo, las imágenes de aquella hazaña siguen sembrando dudas. ¿Realidad o ficción? Partiendo de una polémica que se ha mantenido a lo largo de los años, este documental -al parecer ideado por Stanley Kubrick- analiza los aspectos más cuestionados de aquel 20 de julio de 1969.

Invitada:

ELENA DE FRUTOS – Taller sobre interpretación

(Madrid, 1985). Joven actriz de Usera que ha participado en numerosas series nacionales como *Nada es para siempre, Maneras de sobrevivir, Matrimonio con hijos* y recientemente en *La peluquería*. También ha trabajado en cuatro películas y seis obras de teatro. Colaboró con Espacio Oculto Madrid realizando sus prácticas en gestión cultural.

6. SESIÓN DE SONIDO: BOWLING FOR COLUMBINE + DAVID RODRIGUEZ MONTERO

26 de octubre, 18:00h.

Proyección:

BOWLING FOR COLUMBINE (2002) - Famoso documental que aborda la cuestión de la violencia en América. ¿Por qué 11.000 personas mueren cada año en Estados Unidos víctimas de las armas de fuego? Los "bustos parlantes" vociferan desde la pantalla de TV echándole la culpa ya sea a Satán ya sea a los videojuegos. Pero, ¿en qué se diferencia Estados Unidos de otros países? ¿Por qué Estados Unidos se ha convertido en responsable y víctima de tanta violencia? *Bowling for Columbine* no es una película sobre el control de la venta de armas, es una película sobre el miedo de 280 millones de norteamericanos que se sienten más seguros sabiendo que la tenencia de armas es un derecho consagrado por la Constitución.

Invitado:

DAVID RODDRÍGUEZ MONTERO – Ponencia de sonido

Después de finalizar sus estudios de técnico de sonido y tras una incursión en el campo de las grabaciones musicales, trabaja dentro del equipo de sonido directo de Miguel Rejas en numerosos largometrajes, como *Todo sobre mi madre*, de Pedro Almodóvar (Goya al Mejor Sonido); *El espinazo del diablo*, de Guillermo del Toro; *Lágrimas negras*, de Ricardo Franco o *You're the one*, de José Luis Garci. Desde el año 2001 es director de Pecera Estudio, empresa dedicada a la postproducción de audio. Entre sus trabajos destacan *Tiempo de tormenta*, de Pedro Olea (2003), *Segundo asalto*, de Daniel Cebrián (2005), *El cónsul de Sodoma*, de Sigfrid Monleón (2010), *Verbo*, de Eduardo Chapero-Jackson (2011), *La chispa de la vida*, de Álex de la Iglesia (2012), *Miel de naranjas*, de Imanol Uribe (2012), *Todas las mujeres*, de Mariano Barroso (2013), *Presentimientos*, de Santiago Tabernero (2013), *Musarañas*, de Esteban Roel y Juanfer Andres (2014), *Las ovejas no pierden el tren*, de Álvaro Fernández Armero (2014), *Felices 140*, de Gracia Querejeta (2015), *Mi gran noche*, de Álex de la Iglesia (2015) o *Lejos del mar*, de Imanol Uribe (2015).

SESIONES 7-14: PRODUCCIÓN COLECTIVA

Las siguientes sesiones se realizarán con las personas que se hayan inscrito durante las proyecciones, mostrando interés en participaren la co-creación de una pieza audiovisual.

Las fechas se fijarán teniendo en cuenta la disponibilidad de los asistentes. No obstante, se plantean las siguientes fechas y horarios.

7. SESIÓN: LA IDEA

9 de noviembre, 18:00h.

8. SESIÓN PUESTA EN MARCHA – PREPRODUCCIÓN

15 de noviembre, 18:00h.

9. SESIÓN RODAJE I

16 de noviembre, 18:00h.

10. SESIÓN RODAJE II

22 de noviembre, 18:00h.

11. SESIÓN RODAJE III

23 de noviembre, 18:00h.

12. SESIÓN RODAJE IV

29 de noviembre, 18:00h.

13. SESIÓN RODAJE IV

30 de noviembre, 18:00h.

14. SESIÓN ESTRENO-COLOQUIO

14 de diciembre, 18:00h.

Lugar Auditorio de la Junta Municipal de Usera.

LA PERA FILMAKERS

La Pera Filmmakers es un taller dirigido por Javier Álvaro (Madrid, 1981), licenciado en Comunicación Audiovisual, con amplia experiencia en la creación de reportajes y documentales con la productora Salomba (www.salomba.com), y Guillermo de Torres (Madrid, 1981), licenciado en Comunicación Audiovisual, Máster en Comunicación y Marketing en Medios Online y presidente de la asociación Arte Oculto Investigación y Desarrollo.

Impulsado por Mirador Usera, un programa de innovación en cultura de proximidad, fruto de la colaboración entre la Junta Municipal de Distrito de Usera e Intermediae/Matadero Madrid, donde el tejido social y los espacios y centros culturales colaboran para desarrollar la agenda cultural de un distrito, que se caracteriza por la riqueza cultural de sus barrios.

Espacio Oculto Madrid es un centro comunitario de trabajo que facilita los medios físicos necesarios, principalmente el espacio, para la producción de su obra a artistas y otro tipo de profesionales como diseñadores industriales o arquitectos.

Más información en miradorusera@intermediae.es