

CINE HECHO A MANO

Dossier

OFF LIMITS

 Obra Social "la Caixa"

INTRODUCCIÓN

‘Cine hecho a mano’ quiere recuperar la memoria audiovisual del barrio de Lavapiés a través de una experiencia de creación colectiva que rescata archivos visuales de los vecinos de hoy y de antaño y que programará talleres para realizar películas en vivo en 16 mm con el material recibido.

Off Limits desarrolla esta iniciativa con los artistas uruguayos Ángela López y Guillermo Zabaleta gracias a las Ayudas Dirigidas a Proyectos Culturales de Impacto Social de la Obra Social La Caixa.

CONVOCATORIA

Off Limits invita a los vecinos de hoy y de antaño del barrio madrileño de Lavapiés a rescatar aquellos materiales audiovisuales rodados en Super 8 y 16 mm que guardan en sus casas y desvanes y que conforman buena parte de la memoria audiovisual del lugar. Esta iniciativa es el punto de partida del proyecto ‘Cine hecho a mano’, una experiencia de creación colectiva que busca recuperar archivos audiovisuales, fotos y documentos de un barrio tan señero de Madrid como Lavapiés y que, ya en el mes de octubre, programará talleres abiertos al público para realizar, a partir del material recibido durante el verano, una serie de filmes individuales y una *filmeperformance* colectiva, que consistirá en la creación de una película en vivo en 16 mm que será proyectada públicamente. Off Limits desarrolla el proyecto en colaboración con los realizadores de Montevideo Ángela López y Guillermo Zabaleta, gracias a las Ayudas Dirigidas a Proyectos Culturales de Impacto Social de la Obra Social La Caixa.

Las películas caseras o amateur que se rodaban en el siglo pasado, y que hoy en día muy pocos pueden visualizar por la progresiva desaparición de los proyectores de cine, conservan una parte fundamental de nuestra memoria personal y colectiva. Se trata de imágenes que nos recuerdan cómo vivíamos hace algunas décadas, y que, en este caso, pueden mostrar la peculiar transformación que el barrio de Lavapiés y sus vecinos han sufrido a lo largo del último medio siglo de historia. Es por ello que el foco de ‘Cine hecho a mano’ se centra en recuperar la memoria afectiva de personas de diferentes generaciones y distintos estratos sociales que viven o han vivido en el barrio. Off Limits, de la mano de los realizadores Ángela López y Guillermo Zabaleta, de la Fundación de Arte Contemporáneo de Montevideo (Uruguay), invitan a todos los ciudadanos que deseen recuperar sus películas filmadas en Lavapiés o que versan sobre el lugar a participar en este proyecto acercándonos sus grabaciones caseras o documentos a modo de testimonio.

Pero, en nuestro afán por recuperar nuestra memoria, queremos ir mucho más allá, invitando a rescatar no solo grabaciones, sino también archivos testimoniales como fotos, folletos, cartas, carteles y todo tipo de expresiones documentales. El propósito es generar un viaje al pasado reciente de nuestro barrio a través de unas cintas que acumulan experiencias personales, recuerdos, viajes y unas formas de vida que hasta hace muy poco nos caracterizaron. Se trata de rescatar nuestra memoria colectiva a través de la memoria afectiva de diferentes generaciones de vecinos. En esas pequeñas películas guardadas en estanterías y desvanes es posible encontrar información importante sobre aquellas cuestiones que la historia oficial, interesada por lo general en los grandes acontecimientos, tiende a dejar de lado: fiestas populares, encuentros sociales o sencillos momentos de intimidad familiar.

El material (grabaciones, películas, fotografías, folletos, documentos, testimonios...) podrá ser entregado en Off Limits (C/ Escuadra, 11, bajo. Madrid) hasta el 28 de septiembre, de 8 a 15 horas. Las películas recibidas se limpiarán, diagnosticarán y catalogarán. Entre todas ellas, se hará una selección para su digitalización, su utilización en los talleres y su posterior proyección pública a finales de octubre. Todas las películas entregadas en Off Limits serán devueltas a sus propietarios a partir del mes de noviembre.

EL PROYECTO 'CINE HECHO A MANO'

Este proyecto desarrollado por Off Limits en colaboración con los realizadores de Montevideo (Uruguay) Ángela López y Guillermo Zabaleta es una experiencia de creación colectiva que busca recomponer la memoria audiovisual del barrio de Lavapiés en Madrid a través de ejercicios de memoria afectiva. Tras una campaña de búsqueda y recopilación de archivos audiovisuales y gráficos sobre la historia reciente del barrio, con la que se tratará de implicar a los vecinos actuales y de antaño del lugar, se programarán una serie de talleres para mapear estos documentos fílmicos pertenecientes al barrio y se realizarán cortos con técnica de cine experimental artesanal en 16 mm. Una vez finalizados los talleres, tendrá lugar la exhibición pública de los filmes realizados. Uno de los objetivos del proyecto es que este archivo audiovisual y gráfico del barrio siga funcionando una vez finalizada esta labor inicial, es decir, se buscará establecer contacto con artistas, creadores, cineastas, docentes y otros interesados para generar una plataforma estable de continúe con la labor que este experiencia inicial comienza. Así, 'Cine hecho a mano' pretende conformar grupos de trabajo locales para que la labor de recuperación siga en marcha y todo el material pueda consultarse de manera permanente en Off Limits.

ETAPAS DEL PROYECTO

- Buscamos la película de tu vida:
Consiste en la recopilación de fotos, documentos, catálogos, grabaciones, películas y todo tipo de archivos que recuperen la memoria del barrio madrileño de Lavapiés. Los vecinos actuales Y de antaño podrán entregar su material en el Espacio Off Limits Off Limits (C/ Escuadra, 11, bajo. Madrid) desde este viernes 20 de julio hasta el viernes 28 de septiembre, de 8 a 15 horas.
- Manos en la cinta:
Consiste en la programación de talleres gratuitos con un máximo de 30 asistentes cada uno para la realización de un corto con tecnología artesanal a lo largo del mes de octubre.
- Exhibición pública de los corto:
Tendrá lugar el sábado 27 de octubre.
- Entrega de material digitalizado a los participantes:
Se realizará a lo largo del mes de noviembre.

ARTISTAS IMPLICADOS EN EL PROYECTO

Ángela López Ruiz (Montevideo,1963). Artista investigadora, curadora y docente. Graduada en la Escuela Nacional de Artes de la Universidad de la República, especializada en imagen en movimiento. Dirige el Programa de Formación Permanente de la Fundación de Arte Contemporáneo y desarrolla el Programa de Comunicación Visual del Museo Gurruchaga.

Seleccionada por el CENDEAC (Centro de Documentación y Estudio de Arte Contemporáneo) para la beca de estudios especializados en arte contemporáneo. Invitada para pasantía de investigación en el 7º Simposio de Films Huérfanos de la Universidad de Nueva York y por la residencia de artistas Utopiana-Ginebra. Realiza tutorías para el PHD in practice de la Universidad de Bellas Artes de Viena y la UBA. Ganadora de Fondos Concursables para la Cultura, Fondos de Incentivo Cinematográfico/Uruguay.

Desde el 2006, desarrolla su proyecto "Arqueología de la Imagen" en la Fundación de Arte Contemporáneo de Montevideo. Su investigación ha sido presentada en la 29ª Bienal de San Pablo (Brasil), Manifesta8-

Molino de Segura (Murcia, España), Off Limits (Madrid, España), Meeting Point (Santiago de Chile), Cine a contracorriente (CCCB, Barcelona, España), Working Documents (Palau de la Virreina, Barcelona, España), Memorias Celuloideas (Murcia, España) y ChACO (Santiago de Chile), entre otros. La misma ha sido publicada en revistas universitarias de España, Argentina y Austria.

Como curadora destaca, la 9 a Bienal de Salto (Salto, Uruguay), Somos el Sur –Centro Cultural Simón Bolívar- Montevideo, Antología de la Videoperformance en Uruguay / Obras de Clemente Padín Museo del Barrio- Nueva York, focos/fac - Encuentro Regional de Arte- Montevideo, Historia del Cine Experimental en Uruguay, UNIONDOCS- Nueva York y las cuatro ediciones de 05982 llevado a cabo en la Fundación de Arte Contemporáneo. Ha sido además jurado de festivales de video y del 54° Salón Nacional de Artes Visuales del Uruguay.

Guillermo Zabaleta (Montevideo, 1965). Cineasta experimental, actor y docente. Egresado de la Escuela de Acción Teatral Alambique. Estudia Museología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-UdelaR. Ha realizado pasantías en distintas instituciones ligadas a la recuperación de archivos filmicos-IKSRA, Prestech Laboratories y 7° Simposio de Films Huerfanos, entre otros. Es miembro de la Fundación de Arte Contemporáneo. Desde 2009, coordina el Laboratorio de Cine/fac.

Como docente, ha realizado *workshops*, seminarios y talleres en Uruguay y el extranjero. Entre ellos: IX Bienal de Salto, Espacio de Arte Contemporáneo y en Maldonado a través de los Fondos Pro Cultura; en España- Festival Imagina-San Javier, LAB- Murcia y Paralelos Manifesta08. En la Fundación de Arte Contemporáneo, organiza y realiza actividades docentes relacionadas al cine experimental, así como también a la preservación de archivos filmicos desde el 2009 a la fecha.

Su obra se incluye en la muestra itinerante “Cine a Contracorriente” (CCCB, Barcelona), Festival de Cine de Cartagena (España) y “La pantalla pintada” (Argentina). Entre sus muestras colectivas se destacan: Cine Experimental Uruguayo Union Doc. (N.Y, EE UU), Espacio INNOVA (Pta. del Este, Uruguay), Techné11 (MNAV, Uruguay), Boca Chica (Pta. del Este, Uruguay), Cine Expandido (Fotograma09, Montevideo), De Cajón03-Embajada de México (Montevideo), etc. Más información en <http://facmvd.blogspot.com>.

TALLERES

Laboratorio I.- *Cine Encontrado*

Este laboratorio se propone crear un espacio de reflexión y producción, utilizando material filmico encontrado. Se facilitaran técnicas fotográficas y cinematográficas aplicadas a la creación visual y documentación. Estos ejercicios favorecen el desarrollo de procesos artísticos, la materialización del pensamiento en imagen y abordan la creatividad desde la observación y la reflexión. El proyecto apunta a multiplicar espacios de investigación cinematográfica generando procesos colectivos con artistas, estudiantes, investigadores, que retomen la producción analógica, creando así una nueva forma de producción y economía.

A través de ejercicios lúdicos aplicados al conocimiento del cine, se generan procesos artísticos de participación activa estimulando la autorrealización y autogestión. Durante este proceso activo de realización cinematográfica, se trabaja sobre la apropiación de la cinta encontrada, afectando físicamente el celuloide. Se realizarán ejercicios de montaje donde se enfatizará en la narrativa personal aplicada a un

film y se creará una experiencia colectiva ligada al tema.

Módulo I:

Relacionamiento con el soporte.

Presentación de la consigna y metodología de trabajo. Visionado de Material filmico, la imagen fija y en movimiento, análisis.

La luz y su comportamiento, la huella (fotogramas) y intervención física de cada fotograma

Módulo II:

Deconstrucción del film encontrado y construcción a través del discurso propio. Utilización de diferentes soportes y su interacción con material fotosensible, rayogramas y trabajo de laboratorio artesanal.

Intervención de material filmico, montaje, visionado y respaldo digital

Módulo III:

Producción y Montaje.

Partitura visual, haz de luz manejo e intervención de los mismos, atmosfera visual.

Módulo IV:

La imagen en macro. Realización, textura, opción de materiales, collage y proyección en Retro proyectores.

Ensamble para montaje final y exhibición.

Módulo V:

Exhibición a modo de Filmperformance con la participación de todos los integrantes del Laboratorio operando proyectores e interactuando con música en vivo.

Registro, documentación y monitoreo.

Creación de un espacio internauta del proyecto (Flickr, Tumblr, Canal de YouTube).

Cupo Máximo:

30 Asistentes (sugerimos adolescentes de 14 a 19 años aproximadamente)

Requerimientos técnicos:

Material filmico S8mm, 16mm, 35mm y fotográfico.

Proyectores y retroproyectores, uso amateur.

Cámara filmadora o fotográfica con registro de video apropiada para postproducción.

Materiales:

Material filmico encontrado en S8mm, 16mm y 35mm.

Mesa de luz.

Material de escritorio: marcadores permanentes, trinchetas, tijeras, lupás, cinta papel, cinta adhesiva, placas de acetato, hilos, celofán, hojas de acetato, impresiones digitales.

Construcción de proyectores artesanales.

Laboratorio II.- Cine Artesanal

Este laboratorio se propone generar un marco de aprestamiento y sensibilización en lo referente al entorno social y personal, hilando la actividad desde el perfil artístico y la búsqueda de transformación a través de la

imagen fotoquímica. Incursionamos en medios cinematográficos y fotográficos para desarrollar procesos de pensamiento visual. Damos factibilidad a la realización cinematográfica, partiendo siempre de la realidad a la que pertenecen los integrantes del taller y reconociendo nuestra presencia como facilitadores de una instancia de intercambio con fines educativos.

La convocatoria plantea la realización de una idea o guión cinematográfico en formato filmico de 1" de duración, con luz día, montaje en cámara, captura 1/1 y autoproducción. El participante realizará un corto experimental en material filmico, se pondrá el énfasis de la experiencia en el rodaje de cada idea o guión a desarrollar. Reflexionando en cada toma, produciendo cada plano, generando la atmosfera deseada y su iluminación.

Cada idea cinematográfica es asistida por el colectivo de participantes, como forma de maximizar la experiencia en cada rodaje, cada uno aporta su impronta enriqueciendo de esta forma esta convivencia filmica, cada vínculo crea redes forjando futuras experiencia.

Cada asistente vivencia las diferentes etapas del cine artesanal, manipulando cada uno de los soportes técnicos originales y relacionamiento físico con el formato desde el enhebrado de cámara (acuerda), manejo de espiral para revelado, manipulación de líquidos, revelado artesanal y utilización de proyectores para captura digital artesanal (variables de pantallas).

Se facilitan las herramientas para su realización, fotómetro, cámaras (soporte original década del 50, ventajas operativas), emulsión virgen.

Propuesta

Utilizando la imagen fotoquímica como hilo conductor y soporte técnico, proponemos crear un espacio de reflexión, producción y apropiación del entorno.

Las técnicas fotográficas y cinematográficas se trabajaran como herramientas de creación, documentación y denuncia. Favoreciendo procesos artísticos y la materialización del pensamiento en imagen. Cada individuo es considerado como un banco de imágenes único, que aporta a la configuración de cada corto realizado.

Metodología

Se realizarán ejercicios que apuntan a potenciar la observación, el tiempo, la reflexión del entorno visual ciudadano y materializarlo utilizando como herramientas cámaras a cuerda y material fotosensible, para generar procesos artísticos de participación activa. Las actividades apuntan a ejercitar la autogestión. El desarrollo del laboratorio se dará en 5 nodos, en dos fines de semana.

Nodo I.- Presentación de laboratorio y antecedentes de experiencias. Visionado de material filmico en 16mm en soporte original (documental, comercial, home movie, material huérfano, de autor) Estudio de las propiedades matéricas del soporte.

Presentación de cada proyecto y debate.

Manipulación de cámara, fotómetros, espirales y proyectores.

Agenda de rodajes. Duración 4 horas. Viernes. *

Nodo II.- Rodajes en diferentes locaciones del Barrio de Lavapiés. Realización de equipos de producción para cada rodaje, intercambio de roles, valoración de cada rodaje como, ejemplificador de problemas y soluciones, aciertos e intercambio de conocimientos grupales. Valoración de cada locación en el Barrio exteriores e interiores. Análisis de cada toma, ángulo, planos, luz y atmosfera. Duración 9 horas. Sábado.

Nodo III.- Rodajes. Generación de redes, intercambio de conocimientos, etario y vivencial Duración 9 horas. Domingo.

Nodo IV.- Finalización de rodajes. Creación de cuarto oscuro. Elaboración de líquidos para revelado. Practicas de enhebrado en espiral. Duración 9hs. Sábado

Nodo V.- Revelado artesanal. Captura digital. Visionado de cortos en filmico. Intercambio de material documental de cada rodaje. Cierre. Duración 9 horas. Domingo. *Este laboratorio tendrá flexibilidad horaria para aquellas personas que tengan inconvenientes de horarios a la hora de agendar rodajes y revelado.

Cupo máximo: 16 proyectos (pendiente definir cuántas personas por proyecto).

Requerimientos técnicos:

Espacio físico para la realización del cuarto oscuro.

Material para el mismo (cinta pato, palanganas, jarra eléctrica, grifo cercano, mesa amplia, tela o cartulina negra para el sellado de luz).

3 Latas de 122mts de emulsión fotosensible 16mm. KODAK o similar.

3 cargas pequeñas color. KODAK o similar.

Material de Revelado-KIT E 6 + revelador, fijador y humectante para ByN.

Cámara digital HD para captura artesanal, Pen Drive y 6 Dvds.

Laboratorio III.- *FilmPerformance o Pre-cine*

El objetivo de este laboratorio es realizar una exhibición con el material producido en los Laboratorios de Cine Encontrado y Cine Artesanal sumándole la impronta de este Laboratorio específico. La exhibición del material producido se realizara a modo de multipantalla en un espacio emblemático del Barrio de Lavapiés. Se presentara diferentes opciones de exhibición de material filmico en 35mm,16mm, S8mm y material fotográfico , a modo de instalación y su respaldo digital. Cada asistente tendrá la posibilidad de operar proyectores S8mm, 16mm, fotográficos y retroproyectores, montando en vivo las producciones de los laboratorios ya realizados. Cada participante interviene el haz de luz de cada proyector con diferentes objetos generando una atmosfera visual en el lugar elegido para la exhibición y montaje posterior en vivo de todo el proyecto. Ensamble sonoro de la pieza creada.

Metodología

En este laboratorio se potenciara la producción visual con un abordaje en la reflexión del entorno ciudadano y se facilitaran las herramientas conceptuales y técnicas para la realización de un proyecto audiovisual de Cine Expandido. La exhibición será a modo de instalación, con variables de multipantallas en un espacio urbano del Barrio de Lavapiés. Utilizando la producción de los laboratorios precedentes y el desarrollo de este ,con la impronta de los participantes. Se desarrolla en cinco Nodos que detallamos a continuación.

Nodo I.- Visionado de material S8mm, 16mm y fotográfico. Selección y opciones de montaje. Opciones de Bases de proyección. Estudios de haces de luz. Operativa de cada Proyector y prestaciones de los mismos.

Nodo II.- Montaje de Material, para cada Base de proyección.

Nodo III.- Intervención de Haz de luz y creación de atmosferas visuales.

Nodo IV.- Ensamble del proyecto y ensayo in situ

Nodo V.- Exhibición.

Cupo máximo: 30 participantes.

Requerimientos técnicos:

Proyectores S8, 16mm, de diapositivas y artesanales.

Retroproyectores.

Pantalla.

Equipo de amplificación.

Cableado de alimentación eléctrica.

Cámara de registro de vídeo.

CONTACTO

Off Limits Gestión de Proyectos Culturales

Luisa Castiñeira

+34 91 468 26 51 - prensa@offlimits.es