

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

LA SINAUTORÍA COMO MODELO DE PRODUCCIÓN SOCIAL DE CINE.

Intervención crítica en la cultura contemporánea: nueva manifestación de la inteligencia y la acción colectiva.

1. Desde lo que somos: preliminares del presente proyecto de investigación.
2. Crisis, una lectura crítica de la historia del cine, la *sinautoría* como respuesta para el Cine del siglo XXI.
3. Qué queremos averiguar.

1. ¿Quiénes somos? Preliminares del presente proyecto de investigación

La presente investigación se enmarca dentro de la trayectoria de teoría y práctica que el Colectivo Cine sin Autor (CsA) viene realizando desde el año 2005. Su trabajo se centra desde un comienzo en la búsqueda de un método de realización de películas de manera colectiva, negando la pieza fundamental de autoridad y propiedad que significa la figura del Autor.

De ese gesto principal de desaparición de la figura autoral, provienen sus dos conceptos operativos fuerza: el *suicidio* autoral como gesto político en el campo de la producción de obra y la *sinautoría* como método de creación, en nuestro caso, cinematográfica.

A la crisis inmensamente productiva que abre la *sinautoría* llegamos después de leer y de rastrear la huellas de lo colectivo en la producción en torno al 68 francés, el cine indígena latinoamericano, el contracultural y el militante. Su valor de enunciación nos anima a escribir el primer *Manifiesto del Cine sin Autor, realismo social extremo en el S. XXI (versión 1.0)* publicado en textos de pensamiento radical de la Colección Contratiempos del Centro de Documentación Crítica.

Cine sin autor es una teoría alimentando una práctica. Enunciamos conceptos, operativas en nuestros manifiestos que nos permitan hacer desde la posición política que tomamos de combate a este capitalismo que leemos como cada vez más voraz y excluyente. Nuestra teoría es pura investigación, pura tensión práctica para hacer posible lo imposible.

Nuestras primeras experiencias son fallidas, en el Centro Autogestionado Patio Maravillas y una casa okupada "La Negra", produjimos una película que no pudimos concluir y otra que nunca podrá verse. Será finalmente con un grupo de estudiantes de bachillerato de Humanes de Madrid con quien logremos producir la primera película terminada de CsA, "*¿De qué?*", tras tres años de trabajo entre 2009-2011.

Todos nuestros aprendizajes quedan reflejados en un blog que llevamos escribiendo domingo tras domingo los últimos cinco años. Allí podemos leer a lo largo de más de 500 páginas, los nuevos desafíos que nos suscitó la preciosa experiencia de Humanes, entre ellos, el más relevante, la necesidad de arraigarse en un territorio para hacer su cine. Así CsA se traslada al barrio de Tetuan, y comenzamos tres años de documentos fílmicos con diferentes personas y grupos, en los barrios Ventilla y Valdeacederas. Inauguramos la noción de filmografías progresivas, vimos e hicimos cine, en y con un bar, y su dueño Benito, y con su clientela, su mujer y su pueblo. También con Perucha un viejo ciclista, nos detuvimos largamente con Angelines y su grupo de literatas, y la mujer de Perucha, Consuelo y su grupo de patchwork y finalizamos la película "+101" nuevamente con un grupo de adolescentes del CEPA de Tetuán.

Será en este tiempo cuando comenzamos a madurar nuestro segundo manifiesto, recientemente en traducción al inglés y francés : *Manifiesto 2.0 de Cine sin Autor. Cine XXI. La política de la colectividad*. Este manifiesto nos orienta en la formulación de un modelo de producción social de cine que responda a la crisis que nos asedia. Avalados por la contundencia del dispositivo de captura de imaginario social, guión-rodaje y montaje abiertos, formulamos la necesidad de ir más allá de lograr películas aisladas y arribamos al concepto de Fábrica. Se trata de crear un entorno de producción que permita al dispositivo *sinautoral* operar, hacer del territorio un plato-mundo, acoger a diferentes colectividades productoras de películas, y todo ello entre otras cosas dentro de un estudio abierto que

ambicionábamos acogiera una institución pública. Desde mayo de 2012 lo logramos, y nos instalamos en Intermediae-Matadero Madrid, con el primer piloto del modelo de producción social de cine que proponemos como alternativa para la producción cinematográfica del siglo XXI.

En la Fábrica de CsA hemos realizado cinco películas que tenemos en proceso de posproducción desde este momento: con un anciano, Gioacchino, que muere en pleno rodaje (“Más allá de la verdad”), con un grupo de personas con enfermedad mental y sin ella (“Mátame si puedes”), con un grupo de jóvenes que en plena crisis se preguntan qué significa una “Vida Fácil”, con otro grupo de jóvenes, inmigrantes con ambiciones autorales, que quiere rodar un corto colectivo “Entrenosotros” y finalmente un grupo de niños/as de un colegio público de Arganzuela, “Locura en el colegio”. En la Fábrica cada película tiene su colectividad de gentes que la hacen posible, operarios de cada una, personas que la transitan, la posibilitan, se apropian de ella.

En estos años también hemos también logrado que diferentes personas, que se han acercado al CsA diseminen nuestro modelo de producción con dos potentísimas encarnaciones de su metodología cinematográfica: Helena de Llanos con “¿Hacemos una peli?” en Murcia (localidad de Blanca) en España (<http://hacemosunapeli.wordpress.com>) y Emmanuelle Tregpany logrando ya varios documentos filmicos de un cuidada y exhaustiva profundización en la práctica de la desaparición (<http://cinemasansauteur.wordpress.com>), y creando asimismo, CsA en Toulouse (Francia).

2. La Crisis, la historia del cine y sus políticas, y la Sinautoría como lógica respuesta para un Cine del S XXI.

Vivimos tiempos constituyentes y/o destituyentes, y un asunto nos apremia: la capacidad predatoria del modelo económico y social se acompaña de la exclusión de la gran mayoría de la población mundial de la producción de cultura –entendida ésta como la facultad de habitar el mundo y transformarlo-. Nos excluyen de la posibilidad de escribirnos, de representarnos y por tanto, de hacernos con nuestra propia vida.

Los estudios del Colectivo Cine sin Autor comienzan desde una revisión crítica de la historia del Cine, que permite nuestras tesis detonantes: en el cine solo se han enunciado dos políticas de producción, la industrial, empresarial corporativa –que se identifica con el sistema de fabricación de Hollywood y llega a su climax en la primera mitad del siglo XX- y la Política de los Autores, –que no es más que una política de producción centrada en el director-, nombrada por primera vez en el año 54 entre la cinefilia francesa heredera del tutelaje y el influjo intelectual de André Bazin. A pesar de que el sistema de autor, en la práctica existió desde los años 20 del siglo pasado.

El imaginario que alimentó el cine del siglo XX hasta la era digital, es mayoritariamente un imaginario privado, privativo y minoritario. Fue esta conclusión sobre los estudios de la historia del cine, la que como agentes de producción audiovisual, nos hizo formular primero el Cine sin Autor, como respuesta enunciativa frontal a la última política “de” autor enunciada históricamente en el cine y luego a poner en terreno su práctica: la *sinautoría*.

Y *sinautoría* no significaría un rechazo de las personas autoras (ya que creemos en el valor obvio que tiene toda forma de expresión individual en el arte), sino una reacción a la hegemonía casi absoluta que tiene la autoría y la propiedad privada de individuos y grupos muy minoritarios, como únicos agentes sociales habilitados para la producción del imaginario social.

La práctica de la *sinautoría* comenzó a ser para nosotros el territorio de posibilidad para lo que años mas tarde enunciaríamos como una necesaria, coherente y nueva Política de la Colectividad en el ámbito del cine, y creemos en el de la producción artística en general.

La práctica de la *sinautoría* nos ha llevado al encuentro directo con muy diversos sectores de la sociedad, con los cuales comenzamos a producir obra audiovisual. Todas estas colectividades forman hoy el bagaje de historias que conforman nuestra producción de Cine sin Autor a lo largo de los últimos 7 años tanto en documentos filmicos y películas.

La Fábrica de Cine sin Autor es el último entorno de producción que el colectivo ha puesto a funcionar como maduración del modelo, una vez demostrada la potencia creativa del dispositivo para acoger a más colectividades. La Fábrica significa también entrar en relación con la institución cultural, la posibilidad de crear una zona liberada para la creación, el ocupar colectivamente más operativas

del cine (no solo el guión, el rodaje, el montaje sino también visionados intervenidos en la Cineteca de Matadero Madrid y un abordaje del cierre de obras para su exhibición y distribución colectivas).

3. Qué queremos conseguir.

Cine sin autor parte de lo hecho para atreverse a lo por hacer. Tenemos las películas realizadas, las experiencias de producción colectiva vividas, más de dos centenares de personas que sin recursos y con recursos, nos han acompañado, una primera generación de cinco “cineastas sin autorales” que se han dejado una parte amplia de sus vidas en procurar democratizar procesos cinematográficos. Hemos diseminado el germen y opera en diferentes lugares y muy dentro de varias personas, sabemos que hemos disfrutado entre gentes diferentes viviendo experiencias de creación colectiva intensas durante meses y años.

Nos queda aún el inmenso desafío de defender también las obras, de construir un modelo productivo real, un pequeño mercado, saber bien el valor que les dieron sus protagonistas, no quedarnos sin aliento en el crear la película y procurar también distribuir las películas y defenderlas de manera colectiva. Hemos abierto también la relación con las instituciones culturales y debemos también cuidar los vínculos con quienes creen en lo común, lo colectivo, como futuro vivible.

Tenemos un montón de interrogantes que explorar, tenemos también muchas crisis a nuestras espaldas, pero sobre todo lo que queremos es explorar qué ocupa ese espacio que la figura del autor desaparecido, deja vacío. Qué nueva forma de socialidad se activa a través de esta mediación con la realidad para la creación artística que posibilita la sinautoría. Tenemos mucho suelo que construir todavía, muchas intuiciones que abordar, muchos fracasos y frustraciones de lo no logrado que solo quienes nos inmiscuimos en los procesos de películas podemos retener. Por eso queremos hacer dos cosas fundamentalmente:

- bucear en lo que nos pasó a quienes constituimos las colectividades de Cine Sin Autor en estos siete años, a través de un banco de testimonios que recupere lo que se nos quedó en los alrededores de las películas que hicimos.
- pensar, ensamblariamente, como hacemos las películas, con gentes, con textos, con documentos filmicos, sin miedo, ni clichés preconcebidos, alrededor de los grandes nodos de pensamiento que nos permitan continuar fortaleciendo la práctica de la sinautoría.

Cine sin autor es siempre una teoría que posibilita y una práctica agujereándola, estirándola hacia otro lugar. La sinautoría también es una gran tensión, la sinautoría además no se detenta, se logra en cada experiencia y en ella concluye. Esta investigación será también eso. Sabernos más para poder seguir haciendo. Porque no solo aspiramos a que lo colectivo defina la obra (cinematográfica) en sus primeros parámetros y la produzca (cosa que hemos ido logrando o así lo creemos), si no a que la obra genere colectividad social. Nuestra investigación se situará no en investigar los cambios y evolución dados en la figura del autor, sino en todo lo que origina su desaparición, en la comprensión del mundo que podemos constituir en común. La Fábrica como liberación de zonas de producción nos ha posibilitado nuevos conceptos: el plato-mundo, estudio abierto y la seguridad de que con la *sinautoría*, desplegada su potencia, en su real complejidad, hemos abierto una puerta a otra posibilidad del arte y del comisariado.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y SEMINARIO PÚBLICOS.

Intervención crítica en la cultura contemporánea: nueva manifestación de la inteligencia y la acción colectiva.

LA SINAUTORÍA COMO MODELO DE PRODUCCIÓN SOCIAL DE CINE.

1. Previos
2. Objeto y metodología: banco de testimonios, asambleas nodales, seminario.

1. Previos

a) Cierta osadía: concebimos esta investigación que ofrece el Museo Reina Sofía como una oportunidad para dar conocimiento público a una alternativa concreta de producción en cine y audiovisual (y creemos también en el terreno cultural). Nos interesa pasar del diagnóstico lúcido de tantas posturas críticas, al terreno de las respuestas concretas, materiales y nada utópicas al momento de crisis que estamos viviendo. Pequeño, cuestionable, tensionado, el nuestro es un esfuerzo por una praxis de producción radicalmente democrática de la cultura. Hemos creado un artefacto y queremos desarmarlo para volverlo a armar.

b) Cierta valor: en un acto de honestidad respecto a nuestro propio trabajo quisiéramos saber con toda transparencia, los alcances y las deficiencias, los efectos reales y los potenciales, las tensiones por las que atraviesa nuestro modelo *sinautoral*. Es una oportunidad de tomar la palabra por parte de todas las personas participantes en las colectividades productoras de cine, para reflexionar sobre cómo vivimos una experiencia como la de hacer una película sin autor, así como la valoración de la obra creada. Nuestros siete años de evolución, el haber realizado películas con personas distintas y con más o menos arropo institucional nos permitirá analizar el método de manera diacrónica.

c) Cierta ánimo: Queremos entrar en un diálogo comprensivo de la obra sin autoral, desde nuestras tesis y nuestras tensiones, desde la gente que lo hemos hecho posible. Queremos hacerlo con personas interesadas, desde las huellas que seguimos y las que tendemos y nos tienden, y contar con la acogida de un centro de arte que respetamos tanto como el Reina Sofía.

d) Cierta germen: Al plantear una prolongada investigación, haremos un piloto de un espacio que queremos comenzar: la Escuela de Cine sin Autor. Csa piensa *la sinautoría* como un simiente a sembrar para que arraigue como dispositivo encarnado que detone producciones culturales horizontales, inclusivas y no autoritarias.

2. Objeto y metodología.

Queremos pensar colectivamente los logros y los desafíos de la *sinautoría*. Sabemos que la experiencia de realización de una película de CsA es intensa, inédita y bellísima. Pero a menudo no retenemos los efectos, las carencias y potencias, tampoco los hemos pensado suficientemente, abstrayendo sus nodos de intersección con otras prácticas y pensamientos artísticos de la autonomía, lo común y la crítica institucional, y lo queremos hacer de manera asamblearia.

Todos los objetos de investigación que queremos crear serán abiertos y participados colectivamente con el único prerrequisito de garantizar su creación:

1. **Banco de testimonios** de la experiencia vivida por una buena parte de las personas que han producido bajo el método de la *sinautoría* para extraer de esa muestra social, el relato audiovisual y escrito de los efectos de la práctica *sinautoral* sobre sus vidas y su comprensión del cine. Rememoraremos los procesos de producción en los cuales emergen formas de tomar la palabra y la

imagen para construir representación. El agenciamiento creativo grupal en torno a la colectiva tarea de construir un film, impide recoger de manera ordenada qué sucede en cada una de esas individualidades al relacionarse con un proceso tan intenso como éste. Y es sin embargo ese efecto sobre la propia vida y la propia experiencia (Arendt) un gran valor de nuestro dispositivo (una tecnología de la experiencia, como nombra María Bella). Este inventario pues capturará lo que pasó a cada figura de las colectividades productoras de cine a lo largo de todos estos años.

Metodología

- Se elaborará un cuestionario que pueda recoger diferentes aspectos de su participación en tres ámbitos principales: sobre las vidas, sobre la manera de relacionarse socialmente en el entorno de producción y sobre los aprendizajes y vivencias alrededor de lo estrictamente cinematográfico y la obra producida.
- Las entrevistas se grabarán en vídeo, serán transcritas y redactadas para su publicación y acceso en la web del colectivo y con la posibilidad de aportaciones que pueden ser incluíbles en la propia obra.
- Se invitará a los estudiantes a sumarse a estas entrevistas tras el visionado de las diferentes obras de cine sin autor, coadyuvando en la realización de las mismas y la definición de los campos de interés y abriendo algunas de ellas si son grupales y no intimidan al entrevistado/a.

2. Asambleas nodales. Detonadas por la lectura de bibliografía seleccionada, la reflexión sobre la obra de CsA, el banco de testimonios y otras obras cinematográficas o artísticas, convocaremos asambleas de pensamiento. Nos gustaría hacer un esfuerzo riguroso y pormenorizado que acompañe la definición de lo que la sinautoría estaría poniendo en juego en relación a las prácticas artísticas y los debates culturales.

Elaboraremos por tanto unos nodos (que aventuramos a continuación) recurriendo para pensarlos a lecturas de una pequeña bibliografía de textos, los testimonios (las experiencias personales) y obras. Desde esas detonaciones provocaremos asambleas de diálogo con grupos heterogéneos de gentes, registrando nuevamente la asamblea audiovisualmente para una comprensión de la sinautoría y de sus efectos enriquecida, más poliédrica pero más concisa.

Tanto los preparativos como el desarrollo metodológico de estas asambleas de pensamiento nodal, servirán como experiencia piloto para la selección de materiales y el desarrollo del formato mismo de la futura Escuela de Cine Sin Autor, a la que se incorporarán.

A estas asambleas estarán invitadas tanto personas de las colectividades de CsA, como estudiantes y comisarios e investigadores del arte y gentes cualquiera interesadas activistas, militantes. El único ánimo que se pide es el parresiástico (Foucault). Queremos atrevernos a la posibilidad de la veridicción, el coraje de decir la verdad -en la forma singular de las personas y las situaciones- poniendo en juego una determinada relación de poder, como práctica política, para la constitución del sujeto y la comunidad.

Metodología

- Definición del nodo: partiendo de los reposicionamientos que produce la autoría
- Selección de la bibliografía de textos, testimonios y obras detonantes.
- Elaboración de ejes de abordaje de los diferentes planos de intersección o unión para señalar la orientación e intención de las asambleas de pensamiento nodal.
- Registro audiovisual y transcripción de las asambleas.

Nodos muy en tentativa.

- La sinautoría. Dialogaremos con nuestras huellas escritas (Foucault, Deleuze, Benjamin, Arendt, Guattari), hasta dónde nos llevaron de la mano Godard, los Grupos Medvedkin, el 68, donde nos sueltan, a qué nos agarramos en la actualidad ((Sanjinés, Watkins, Video en las Aldeas, Ecuador bajo tierra).

- La colectividad como creadora, el valor de la singularidad en funcionamiento desjerarquizado, alimentando la obra colectiva, lo común (Ladagga, el Colectivo Situaciones, Espai en blanc, Weber, Lazzarato).
- La teoría como territorio de posibilidad de nuevas prácticas, los manifiestos de CsA 1 y 2, como el valor de enunciar unas reglas, desvelar para poder ver lo menor, lo que no se ve, lo que no parece posible y sobre todo para realizarlo. (Agamben, Tiqqun).
- Las películas, diferentes colectividades, primeros supuestos, fracasos, y logros, la tecnología de la experiencia, la asamblea deseante, el agenciamiento grupal y creativo para la emergencia de un objeto filmico.
- El paso a la Fábrica, la relación con la institución, el comisariado, el arte como nueva ecología (Sternfeld, Mills, Virno, Raunig). La posibilidad de una abstracción de nuestras prácticas cinematográficas, operativas que interpelen a otras prácticas artísticas, creación de formas culturales democráticas, nuevas formas de subjetivación, no fagocitables por el capital, salvaguardar la diversidad de imaginarios, los saberes menores, la realización del arte como gestión de la propia vida y creación de la misma y del bien común.

3. Seminario Final: Finalmente mostraremos públicamente, a lo largo de dos días, una selección de las películas producidas de CsA, con asistencia de los colectivos responsables de dichos procesos filmicos, así mismo proyectaremos también un compendio del banco de testimonios, y de las asambleas nodales de pensamiento en un seminario cuya metodología seguirá la lógica de exposición y debate abierto a participantes cualquiera.