

Perspectiva actual del cine boliviano

JULIO C. PEÑALOZA BRETEL

"Porque el cine verdadero no es una obra de contestación pura, una pedrada en la vitrina, sino una obra de arte que hace una reflexión sobre la sociedad. Es una cosa más alta, más compleja que simplemente un panfleto." Nelson Carro.

Bolivia es un país sin industria cinematográfica. Desde los inicios del cine boliviano durante el período silente fueron unos cuantos audaces y perseverantes quienes se atrevieron a la difícil tarea de emprender alguna aventura o empresa impulsada por sueños y convicciones que jamás cedieron ante la adversidad.

Es a partir del período revolucionario inaugurado en 1952 que nombres como los de Sanjinés, Soria, Ruiz, Rada emergen para enfrentarse una vez más a cuantos obstáculos se interponen en un camino que quiere ser recorrido no sin el romanticismo de quienes comienzan y lo hacen animados de fe y ansiedad por encontrar vetas temáticas que más tarde irían plasmándose conforme fueron conquistando espacios y adeptos.

Se ha dicho en repetidas ocasiones que Bolivia tiene en su historia cinematográfica más premios que filmes realizados. Esta, que se ha convertido en una especie de carta de presentación de

nuestro cine que en los últimos años se ha paseado por importantes festivales europeos y ha obtenido galardones de indiscutible valor, es en definitiva lo que menos interesa en nuestro contexto.

Ni las menciones, ni la propaganda a todas luces pueden llegar a equipararse con la satisfacción profunda de autores ya consagrados como Jorge Sanjinés y Antonio Eguino de haber recibido el espadarazo incondicional de su público. La aparición del Grupo Ukamau ("Así es" en aymara) es la que da paso a esa nueva generación de cineastas que comienza a escudriñar con ímpetu el país que Bolivia debe ser, el país de promesas y celebraciones en senderos alejados de un orden hasta ayer esclavizante impuesto a costa de sangre.

Con seis largometrajes y dos cortometrajes ejemplares entre lo más destacado, Jorge Sanjinés es el director boliviano más enraizado en las venas de los sectores obrero y campesino. En el ámbito latinoamericano se halla inscrito junto a figuras prominentes como Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinoza y Miguel Littin, para citar a unos pocos. Obras capitales dentro la cinematografía latinoamericana como sus primeros largos "Ukamau" (1966) y "Yawar Mallku" (1969) que se atreven a denunciar y a mostrar la realidad lacerante de la dependencia y la miseria, marcan el inicio de la indagación de la problemática social del país y que posteriormente se consolidará como rasgo preponderante de un cine político de denuncia, conflicto y confrontación de intereses antagónicos.

La forzosa salida de Sanjinés del país durante la dictadura de Hugo Banzer, lo precipitó a una radicalización y lo condujo a plantear una estética de lo popular fundamentada en raíces culturales andinas en su "Teoría y práctica de un cine junto al pueblo" que en los resultados se traduce en una defeción formal desligada de matices en "El enemigo principal" (1973) realizada en el Perú y en "Fuera de aquí" (1977) filmada en el Ecuador. Evidentemente para Sanjinés este criterio carece de validez en cuanto lo que le preocupa es que "el pueblo haga y diga su propia verdad" dejando de lado a la crítica de los críticos, a la crítica que —según su opinión— exalta lo individual como manifestación de la cultura dominante, heredera de una escuela que le hace el juego ingenuo al imperialismo.

La última realización de Jorge Sanjinés, el documental "Banderas del Amanecer" es la culminación de esa radicalización que cede a lo descriptivo -rayando en lo panfletario- el lugar que en sus obras anteriores correspondía a una didáctica lúcida, un formalismo notable y a un planteamiento de problemas que jamás se subyugó ante especulaciones preciosistas, distractivas de prioridades que no debían dejar de reconocerse.

"Banderas del Amanecer" consiguió el último Gran Premio Coral en el Festival de La Habana de 1983 y en esta oportunidad no podemos atenernos a ese indicador algo engañoso, cuando verificamos a la hora de recorrer sus imágenes, que "Banderas..." es un collage saturante sobre la necesidad de una de-

fensa enconada de la democracia y las libertades ciudadanas como instancia previa al gran salto hacia el socialismo. Es decir que los noventa y siete minutos del filme bien pudieron haber sido quince o veinte sin que se resintiera la idea básica: el protagonista de la historia que se está haciendo es el pueblo y sólo con él se podrá garantizar la brega cotidiana por alcanzar días mejores.

En fin de cuentas, Jorge Sanjinés es ahora un político cineasta y ya no un cineasta político. La temática que sigue explorando es ahora presentada dentro de un marco—esquema alejado de intereses lingüístico formales que caracterizaron sus primeras producciones. Y es necesario subrayar que no se consideran las acrobacias estilísticas como un fin en sí, menos como un signo de cine “serio” (valgan las comillas), simplemente evocamos con cierta nostalgia ese admirable equilibrio entre contenido y ordenación narrativa que nuestro talentoso autor parece haber olvidado, por lo menos momentáneamente.

Si Sanjinés optó por salir del país durante el septenio banzerista, Antonio Eguino prefirió permanecer en él, a riesgo de autolimitarse por restricciones políticas obvias. Eguino fue el director de fotografía de ‘‘El Co-

raje del Pueblo’’ (1971), filme internacionalmente resonante dirigido por Jorge Sanjinés. Fue en verdad la primera tentativa seria de algo muy parecido al cine—verdad en la que se apeló a la alternancia del testimonio de protagonistas reales con acciones cruentas ficcionadas en la llamada ‘‘Masacre de San Juan’’ producida en un importante centro minero durante el gobierno del Gral. René Barrientos (1967). Es inmediatamente después que Ukamau se divide en Grupo Ukamau a la cabeza de Sanjinés y Productora Ukamau bajo responsabilidad de Eguino y todos quienes deciden no salir de Bolivia.

Antonio Eguino ha realizado tres largometrajes: ‘‘Pueblo Chico’’ (1974), ‘‘Chuquiago’’ (1977) y su polémica reconstrucción-tesis histórica de la guerra del Pacífico, ‘‘Amargo Mar’’ estrenada

durante 1984. ‘‘Pueblo Chico’’ es la austera y sencilla vida de un joven maestro de escuela que se estrella contra los prejuicios sociales y raciales; ‘‘Chuquiago’’ se refiere a las diversas caras sociales de la ciudad de La Paz mostradas con cierto refreno por la situación política imperante, pero con indiscutible habilidad narrativa y ‘‘Amargo Mar’’ es el filme escándalo que puso en guardia a historiadores ‘‘oficiales’’ que replicaron al discurso ‘‘revisionista’’ que reivindica a los inculpados de ayer (el Presidente Daza y su gobierno) y condena a los representantes de la oligarquía minera que—según el filme—fueron los responsables directos de la tragedia que llevó a Bolivia a la pérdida de su costa marítima y sus ricos territorios de guano y salitre.

En el cine de Eguino hay una inclinación hacia un cine comercial posible en cuanto no clude una tematicidad referida a la realidad compleja. Los éxitos obtenidos por sus filmes se deben, según criterio de este cronista, a dos factores básicos: el sentido de oportunidad para tocar ciertos aspectos y la clara predeterminación de receptores-clase media que son quienes, según los casos, consumen o ven cine en Bolivia. Al margen de ‘‘Basta’’ (1970), un cortometraje encendido contra los expliadores de recursos naturales (las transnacionales),

CURSOS Y

ACTIVIDADES	FECHA	LUGAR	DURACION	DIRIGIDO PARA
-------------	-------	-------	----------	---------------

CURSOS

OPERADORES DE AUDIO	Ene. 7/25	Quito/Ecuador	3 sem.	Técnicos de sonido de emis. Latin.
ELABORACION DE PROGRAMAS DE ESTUDIO	Enc. 14/18	Quito/Ecuador	1 sem.	Facultades de com. Quito/Gql.
EVALUACION SOBRE COMUNICACION POPULAR	Ene. 14/25	Latacunga/Ecuador	2 sem.	Promotores comunitarios
PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RADIO	Ene. 14/25	Guayaquil/Ecuador	2 sem.	Estudiantes Univ. Guayaquil
NOTICIEROS RADIOFONICOS	Feb. 4/8	Quito/Ecuador	1 sem.	Periodistas
PRODUCCION DE PROGRAMAS RADIOFONICOS	Feb.4 Ab.12	Quito/Ecuador	10 sem.	Productores de emis. educativas Latinoamericanas
NOTICIEROS RADIOFONICOS	Marz. 4/9	Guayaquil/Ecuador	1 sem.	Periodistas
RADIOREVISTA INFORMATIVA	Marz. 11/16	Ambato/Ecuador	1 sem.	Periodistas
MICROCOMPUTADORA EN EDUCACION	Marz. 11/16	Quito/Ecuador	1 sem.	CIESPAL y educadores
TECNICAS DE COMUNIC. PARTICIPATIVA	Abr. 1/26	Costa Rica	4 sem.	Productores de emis. culturales
SISTEMAS DE EDUCAC. A DISTANCIA	May. 6/31	Quito/Ecuador	4 sem.	Ministerio de Educación
PRODUC. DE PROGRAMAS INFANTILES	May. 20 Jun.14	Quito/Ecuador	4 sem.	Productores Latinoamericanos de programas infantiles
LOCUCION RADIOFONICA	Jun. 17/Jul.5	Quito/Ecuador	4 sem.	Locutores de radio de Latinoam.
PERIODISMO DEPORTIVO RADIAL	Jun. 17/21	Quito/Ecuador	1 sem.	Cronistas deportivos del país.
NOTICIEROS RADIOFONICOS	Jun. 24/28	Cuenca/Ecuador	1 sem.	Periodistas
PRODUC. PROGRAMAS DE RADIO	Jun. 24 Sep.13	Quito/Ecuador	12 sem.	Facultades de com. de Latinoam.
ESPECIALIZACION EN RADIODRAMAS	Jun. 24 Jul.19	Brasil	4 sem.	Profesores de universidades
CONTABILIDAD PARA EMISORAS (MOD. 1)	Jul. 8/21	Quito/Ecuador	2 sem.	Administradores de emisoras
NOTICIEROS RADIOFONICOS	Ago.26/30	Quito/Ecuador	1 sem.	Periodistas
NOTICIERO RADIOFONICO	Sep. 2/6	Quito/Ecuador	1 sem.	Periodistas
TECNICAS DE PRODUC. RADIOFONICA	Oct. 14/25	Quito/Ecuador	2 sem.	Estudiantes Univ. Central
CONTABILIDAD PARA EMISORAS (MOD. 2)	Oct. 14/25	Quito/Ecuador	2 sem.	Administradores de emisoras
INVESTIGACION Y PLANIFICACION EN PROYECTOS DE COMUNICACION	Oct. 14Nov.15	Quito/Ecuador	5 sem.	Prof. universitarios y personal de proyectos.
ASISTENCIA GERENCIAL	Nov. 4/29	Quito/Ecuador	4 sem.	Administradores de emisoras
ESPECIALIZACION EN RADIODRAMAS	Nov. 4Dic.6	Argentina	5 sem.	Profesores de radiodifusión
3 CURSOS SOBRE COMUNIC. POPULAR	Por determinar	Quito/Ecuador	3 sem.c/u.	Comunicadores populares

TALLERES

GERENCIA DE EMISORAS	Ene. 9/11	Quito/Ecuador	3 días	Administradores de emisoras
CONTABILIDAD PARA EMISORAS	Ene. 21 Feb. 2	Costa Rica	2 sem.	Administradores de emis. educativas y culturales.
COMUNICACION Y CULTURA	Feb. 4/8	Quito/Ecuador	1 sem.	Subsecretaría de cultura

SEMINARIOS 1985

ACTIVIDADES	FECHA	LUGAR	DURACION	DIRIGIDO PARA
GERENCIA DE EMISORAS	Mar. 9/11	Por determinar	3 días	Administradores de emisoras
VIDEOS PARA LA EDUCACION	Abr. 8/12	Quito/Ecuador	1 sem.	CIESPAL/productores y educad.
ANALISIS DE MENSAJES	Abr. 22/26	Quito/Ecuador	1 sem.	Educadores Ministerio de Educac.
PROGRAMACION RADIOFONICA	May. 13/17	Quito/Ecuador	1 sem.	Programadores de emisoras ecuatorianas
INVESTIGACION Y PLANIF. PARTICIPATIVA	May. 20/24	Cuernavaca/México	1 sem.	Comunicadores rurales
PROGRAMACION RADIOFONICA	Jun. 3/7	Quito/Ecuador	1 sem.	Programadores Emis. Latinoam.
DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL	Jun. 24/28	Rep. Dominicana	1 sem.	Escuela de comunicación
DISEÑO DE PERIODICOS	Jul. 29 ago. 9	Quito/Ecuador	2 sem.	Diseñadores/periodistas
PERIODISMO ECONOMICO	Ago. 5/9	Quito/Ecuador	1 sem.	Periodistas
COMUNICACION Y ENSEÑANZA	Ago. 19/23	Córdoba/Argent.	1 sem.	Ministerio de Educación
INVESTIGACION Y PLANIFICACION				
PARTICIPATIVA	Ago. 26/30	Sur de Chile	1 sem.	Promotores comunitarios
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION	Nov. 4/22	Quito/Ecuador	3 sem.	Técnicos de emisoras

ASESORIAS

SISTEMAS DE CONTABILIDAD PARA EMISORAS	Feb. 3/26	Honduras/Guatemala/Rep.Domic.	3 sem.	Administradores de emis. educt. y culturales
DESARROLLO CURRICULAR POSTGRADO	May. 27/30	México/México	1 sem.	Profesores universitarios
PLANIFICACION CURRICULAR	Jul. 1-3	Rep. Dominicana	1 sem.	Profesores universitarios
INSTITUTO FORMACION PERIODISTAS	Ago. 19/22	Santiago/Chile	1 sem.	Colegio de periodistas de Chile
COMUNICACION COMUNITARIA	Sept.16/20	Baileche/Argent.	1 sem.	Promotores comunitarios

SEMINARIOS INTERNACIONALES

PROGRAMAS INFANTILES	Marzo	Quito/Ecuador	1 sem.	Productores de progr. infantiles
COMUNICACION E INTEGRACION	Jul.22/26	Quito/Ecuador	1 sem.	Periodistas
COMUNICACION Y EDUCACION	Nov. 25/29	Quito/Ecuador	1 sem.	Educadores latinoamericanos

Eguino parece todavía navegar por aguas de irresolución ideológica aun cuando se advierta su progresiva maduración en el manejo de lenguaje, una fotografía limpia, personal y no siempre beneficiada por las limitaciones materiales encontradas con frecuencia.

Sanjinés y Eguino son lo más visible en los últimos años de historia de nuestro cine, sin olvidar al documentalista Jorge Ruiz de quien son cualidades, una elevada sensibilidad para manipular su herramienta descubridora y un singular sentido de lo poético. Su película "Vuelve Sebastiana" (1953) sobre la cultura chipaya, una cultura en peligro de extinción, es la certificación de uno de los aportes claves del cine en nuestro país.

Luego de este breve bosquejo de lo que ha venido sucediendo con el cine boliviano en las últimas décadas, considero imprescindible ensayar algunas consideraciones respecto de sus posibilidades en un futuro inmediato.

Parece que el apaciguamiento de ciertos temperamentos ofuscados y el retorno a la serenidad posibilitarán la autocrítica ineludible de quienes se han declarado comprometidos con las urgencias de esta sociedad. Fue en base de esa premisa que se hizo hasta hoy el mejor cine boliviano. Es ese cine de urgencia, de estado de emergencia, de desazón generalizada ante las irrefutables pruebas experienciales que nos dicen que en

Sanjinés y Eguino son lo más visible en los últimos años de historia de nuestro cine.

el momento menos pensado corremos el riesgo de volver a transitar bajo el imperio del toque de queda que con su amenaza de violencia, pretende anular la creatividad y amordaza las voces de quienes insisten en una ruta del despertar y la concientización en el sentido más horizontal de la palabra.

Pero que no se vaya a creer que el uso rebuscado de algunos pintoresquismos argumentales va a conducirnos a un

mejoramiento súbito, suscitado como parte de encantamiento. Como bien dijo en alguna oportunidad Pedro Susz, Director de la Cinemateca Boliviana, "la última producción boliviana es la de unos sanjinesitos que se dedican a hacer cine de "aparapitas" sin atreverse a op-

"Banderas al Amanecer"
*es un collage saturante
sobre la necesidad de
defender la democracia.*

tar por el trabajo de búsqueda y creación personales que enriquezca nuestro panorama". Esto, dicho en otras palabras, significa que la responsabilidad social ha sido confundida con la commiseración y la claridad de criterios sobre lo que verdaderamente comprende nuestras características económicas, sociales y políticas ha sido arrasada por la moda demagógica que se entera en el autoconvencimiento de que hacer cine "comprometido" es sólo imprimir en imágenes impercederas a cuantos obreros, campesinos y sectores marginados urbanos se tropiecen en el camino de cualquier andante con una super-8 en mano.

Tampoco es ese cine "experimental" (en la jerga el cine de rayazos) el que mejor se aproximará a todos quienes esperan "verse" en la pantalla, así como reconocerse ciudadanos ligados a un proyecto de lucha colectiva o por lo menos, llenar los vacíos no cubiertos por los pocos quijotes que están esperando el momento propicio para decir su palabra.

Obviamente la mayor de las barreas es la económica, los riesgos de perder son cada vez más grandes y entonces la cuesta arriba se hace más vertical, porque en el otro sentido, talento y constancia es lo que menos se puede extrañar y una delimitación de qué y cómo hacer con el cine nacional es la etapa en la que de una u otra manera todos nos hallamos embarcados. Este paréntesis, este respiro para ordenar es lo mínimo que se les puede conceder a nuestros autores, para reiniciar su itinerario.

Lo importante es esencialmente no caer en las redes de la ambigüedad y ser inteligible para mostrar siempre y cuando se provoque el examen y el reconocimiento en/y de los espacios en que nace la creación. Así como Sergio Renán hace cinematográfica la mirada de Benedetti sobre la clase media latinoamericana en "Gracias por el fuego", así como Nelson Pereira Dos Santos entremezcla con verdadera maestría las raíces y los efectos desencadenados sobre la cultura popular en el Brasil con su "Tienda de los Milagros", o así como Tomás Gutiérrez Alea escruta el rostro y las vísceras del pequeño burgués en el apogeo de la Revolución Cubana en sus "Memorias del subdesarrollo", así también encontramos ejemplos memorables ya citados en la historia de nuestro cine, una historia que avanza a paso lento, esperanzada de ser identificable como promotora de irritaciones, decisiones inacabables y sobre todo destinada a fundir arte y discurso al servicio de lo acuciante que es hoy, preservar nuestras formas culturales substanciales.

JULIO C. PEÑALOZA BRETEL, boliviano, crítico de cine y colaborador del matutino "Presencia" de La Paz, ex-miembro de la Oficina Católica Internacional de Ciné de La Paz. Dirección: Universidad Católica Boliviana, Cajón Postal 4805, La Paz, Bolivia.