

EL CINE DE JORGE SANJINÉS

“Una nueva poética para el cine será, ante todo y sobre todo, una poética “interesada”, un arte “interesado”, un cine consciente y resueltamente “interesado”, es decir, un cine imperfecto. Un arte “desinteresado”, como plena actividad estética, ya sólo podrá hacerse cuando sea el pueblo quien haga el arte. El arte hoy deberá asimilar una cuota de trabajo en interés de que el trabajo vaya asimilando una cuota de arte”¹.

Jorge Sanjinés es quizá el director de cine más importante de Bolivia, sus trabajos de fuerte contenido político han sido reconocidos en todo el mundo y en nuestro país se han convertido en proclamas de aquellos que en épocas de dictadura fueron callados.

El interés de Sanjinés en el cine despertaría a mediados de los años 50 en la universidad Católica de Chile entre 1958 y 1959 realizaría tres cortometrajes: **“Cobre”**, **“El Maguito”** y **“La guitarrita”**.

Al llegar a Bolivia conoce a Oscar Soria con quien tendría un fuerte vínculo sobre todo por los trabajos que realizarían juntos más tarde. Durante algún tiempo ambos cineastas trabajan en “El Centro Audiovisual de USAID” (USA AID o ayuda americana) realizando pequeños trabajos a encargo.

Por esos años la Lotería Nacional lanzó una convocatoria para la realización de un documental semi institucional. La propuesta de Soria y Sanjinés fue la ganadora y de esa forma se filmaría **“Sueños y realidades”** (1961) trabajo que mezcla el documental con la ficción y que cuenta la historia de un campesino que gana el premio mayor. Terminado el trabajo se forma la productora “Kollasuyo Films” *“(…) la creación de Kollasuyo es, sin duda, una de las ideas más afortunadas porque originó lo que hoy podemos definir sin temor a equivocarnos como la edad de oro del cine boliviano, inaugurada por “Revolución” en 1963 y cerrada por “El coraje del pueblo”*². Entre las iniciativas más importantes del grupo está la creación de “La Escuela Fílmica”, el “Cine Club” y la publicación de un boletín llamado “Estrenos” editado con el auspicio de firmas comerciales, la distribución era gratuita.

En 1962 Sanjinés filma **“Un día Paulino”**, película realizada por encargo del gobierno del MNR, la intención de este proyecto era dar a conocer a través del cine el

¹ GARCÍA Espinoza Julio **“Nuestro cine”** pp. 111

² MESA Carlos **“La aventura del cine boliviano”** pp. 126

Plan Decenal de Desarrollo. El corto hace uso del *flash forward*³, mostrando que en los próximos diez años, gracias a la Revolución y al gobierno del MNR, el país saldrá adelante logrando combatir las barreras sociales y económicas “**Un día Paulino**” (1962) ha sido un filme que se dice calca el método de Jorge Ruiz basado en su gran mayoría en la docu-ficción, el uso de la voz en off y el tono siempre esperanzador y progresista. En 1964 el golpe del General Barrientos expulsaría del poder a Víctor Paz Estenzoro e impedía que el Plan Decenal de Desarrollo se llevara a cabo..

“**Revolución**” (1964) es el siguiente trabajo de Sanjinés, es también uno de los más intensos y experimentales sobre todo en lo que se refiere al montaje, explotando de fuerte manera las nociones establecidas en la teoría del montaje de Eisenstein, hay que destacar que desde sus primeros trabajos en Chile hasta “**Revolucion**” Sanjinés había trabajado siempre a cargo. Este cortometraje es un documento de fuerte militancia política con una estética poética sobre la lucha de liberación social que además intenta reflejar la cruda realidad con imágenes que de extrema pobreza y marginalidad. Este trabajo ganó el Premio Joris Ivens en el Festival de Leipzig en 1964.

En 1965 Jorge Sanjinés sería nombrado director del ICB, en el cargo estaría alrededor de dos años. Su trabajo consistía mayormente en la realización de los noticieros semanales de una duración aproximada de 10 minutos y algunos documentales. Cabe destacar que el ICB fue creado como una herramienta de propaganda política por ende durante este período se hicieron algunas concesiones, por ejemplo, al finalizar los noticieros se presentaba una nota política positiva del gobierno. Sin embargo, el verdadero interés de Sanjinés era producir un largometraje financiado por el ICB. Otro de los trabajos que Sanjinés realizó durante este período es “**Aysa**” (1965), el primer intento de aproximación al mundo minero. Con una duración de 40 minutos este filme es un medio medimetraje que cuenta la historia de un minero que busca, sin resultado, algún vestigio de mineral. Los principales actores son Benedicta Huanta y Vicente Vernerós, ambos trabajarían posteriormente en “**Ukamau**” (1966) y “**Yawar Mallku**” (1969). Uno de los cortometrajes de este período que Sanjinés siempre nombra es “**El Mariscal de Zepita**” (1965).

Ese mismo año nace el primer largometraje de Sanjinés “**Ukamau**” (1966) “*Ukamau, (...), no podía considerarse aún un film-arma por sus propias limitaciones estructurales, por su concesión a una tendencia esteticista aún vigente, era ya un*

³ Recurso narrativo muy parecido al Flash Back, solo que en vez de remontarse al pasado permite ver el futuro.

llamado a pensar que la lucha del pueblo contra los explotadores debía realizarse en forma conscientemente violenta"⁴. La violencia en el cine (en este caso) es un planteamiento teórico e ideológico pues afirma culturalmente una ruptura que hace referencia a un cambio que permita al pueblo asumir un lugar de poder no solo político sino artístico, Sanjinés: *"si estamos comunicándonos con la gente de alguna manera, es importante decirles que ellos tienen la capacidad de liberarse. Para mí, esto implica, sencillamente, una llamada a la violencia, una violencia que la gente no ha provocado, pero a la que hasta ahora han sido sometidos. La última toma (habla de "Yawar Mallku") estática de los brazos levantados en armas significa claramente y sin duda que la única solución para que los indios mejoren su situación y para que Latinoamérica se libere es la Revolución"*⁵.

El primer largometraje de Sanjinés es el último proyecto del ICB, y fue una de las desencadenantes para que Barrientos botara a todo el grupo del ente estatal.

"Yawar Mallku" (1969), el segundo largometraje de Jorge Sanjinés, denuncia los trabajos de esterilización en el campo, sin embargo la problemática va más allá tocando el tema de la exterminación racial y el dominio del "imperialismo". Sin embargo Sanjinés considera que este trabajo todavía estaba lejos de ser un filme arma, pues su denuncia tenía un fuerte grado de inverosimilitud; se abordaban los hechos con elementos ficticios, era necesario apelar por completo a la realidad.

Años más tarde en 1971 se presentaría **"El coraje del pueblo"** película que se basa exclusivamente en los hechos violentos ocurridos en junio de 1967 transformándose en un testimonio de aquellos que sobrevivieron a la denominada "masacre de San Juan", pero el testimonio de las fuentes va más allá del simple hecho informativo, porque se transforma en una construcción hecha junto a los verdaderos protagonistas. La participación de éstos, no sólo se dio a nivel de guión sino también de interpretación, cuando vemos en la película gente corriendo y ocultándose vemos a la gente que realmente tuvo que correr y ocultarse, no vemos actores ficticios sino intérpretes reales.

Con esta película Sanjinés reafirma aún más su compromiso de hacer un cine político que no es ni panfletario ni demagógico, es real, un trabajo semi documental que descubre un hecho histórico que conmueve.

⁴ SANJINÉS Jorge, **"Cine junto al pueblo"** pp. 18

⁵ MESA, Carlos, **"Cine del realizador crítico"** pp. 151

*“Para el cine boliviano “El coraje...” es una lección muy importante porque afirma una ruta de trabajo muy próxima a un arte verdaderamente popular y valioso para reflexionar en torno a nuestra historia. No solamente por la técnica sino, sobre todo, por el tipo de trabajo realizado y el enfoque que marca una ruptura con los sistemas convencionales utilizados por el cine occidental, en la búsqueda de una entidad particular y aplicable a nuestra cultura y nuestros valores.”*⁶

“El enemigo principal” (1971) es el cuarto largometraje de Sanjinés, esta película ha sido inspirada en la experiencia documentada de un grupo de guerrilleros peruanos, sin embargo Sanjinés no abandonaría la temática indígena.

Filmada en Perú esta película narra la historia de una comunidad indígena a la que llega un grupo de guerrilleros con ánimo de reclutar voluntarios. Este filme ha sido merecedor del primer premio “globo de cristal” en el Festival de cine de Karlovivary en Checoslovaquia 1974, mejor filme presentado en el Festival de Pésaro Italia, 1974, entre otros.

*““El enemigo...” es el film estilísticamente más perfecto de Sanjinés, en él hay un equilibrio pleno entre la temática y la expresión. La película tiene una gran perfección fotográfica, con un blanco y negro precioso que resalta el contraste y la majestad de los enormes planos secuencia, seguros y de gran fuerza narrativa. La narración ha conseguido un ritmo perfecto en su avance y el protagonista colectivo no es dispersivo, gracias a la coherencia argumental”*⁷.

Esta película ha sido catalogada por la crítica como un discurso pro revolucionario que explica como en teoría debería hacerse la Revolución.

En 1977 Jorge Sanjinés radicaba en Ecuador; ahí en colaboración de la Universidad Central de Quito y varias organizaciones campesinas filmarían **“Fuera de Aquí”** (1977).

Esta película narra la historia de una comunidad campesina de Ecuador que ha sido engañada y expulsada de sus tierras. Sanjinés logra evolucionar en el manejo de un lenguaje propio de los indígenas de la región, desechando cada vez más las técnicas cinematográficas propias del cine comercial. *““Fuera de aquí” es un film popular. Su técnica narrativa ya no corresponde a la del cine europeo y sentimos que su*

⁶ IBIDEM, pp. 93

⁷ ESPINAL Luis, **“Semana AQUÍ”** La Paz 1979.

diferenciación consiste en la fidelidad de la obra a la cultura de los pueblos andinos cuyas raíces son muy distintas a las nuestras.”⁸

A finales de 1978 Sanjinés regresa a Bolivia e inmediatamente comienza a difundir en el área rural todo el trabajo realizado hasta ese año. En 1979 publicaría su libro **“Teoría y práctica de un cine junto al pueblo”**, ese mismo año comenzaría a filmar su sexto largometraje **“Las banderas del amanecer”** estrenado en 1983. Esta película se basa en la recopilación documental de la lucha del pueblo boliviano para recuperar la democracia, *“Sanjinés adopta el testimonio documental de la imagen y la voz, las voces del pueblo (...) que narran en los hechos y en las palabras (...) los últimos cuatro años y medio (1979-1983) de la vida de Bolivia”⁹*.

El ritmo de este documental se divide en dos, la parte explicativa para la cuál se han utilizado fotos, y la parte dinámica en la que se hace uso de imágenes en movimiento sobre un fondo musical, la cámara en mano refleja el estado de tensión y urgencia, sin embargo se dice que muchas veces estas imágenes llegan a ser desprolijas. Muchos de los recursos empleados en el montaje llegan a ser monótonos y pierden fuerza a medida que la película se desarrolla.

“Las banderas del amanecer” (1983) es una película documental que tiene la clara intención de condenar el proceso democrático y reconducir la revolución, evidente sobre todo en los textos. *“La película cierra con una conclusión lapidaria y desafiante: La democracia burguesa no ha dado resultado y no es útil en el camino hacia la Revolución; hay que prepararse hay que armarse para la lucha que conduzca a una nueva sociedad (allí están los campesinos preparando bombas molotov). “Hay que aprovechar esta coyuntura” dice una de las indias que prepara los artefactos explosivos, equivalentes a los brazos levantados de Yawar o a la larga marcha de EL CORAJE.”¹⁰*

Entre 1986 y 1987 se escribe el argumento y diálogos de **“La nación clandestina”** (1989) catalogada como *“un film-pensamiento, no un film-acción”¹¹*, es aquí donde radica la principal diferencia con sus anteriores películas. Sanjinés ha intentado mostrar los valores de una nación clandestina y marginada frente a la nación fuerte y latente, el tema básico es el de la identidad; un problema planteado desde la confrontación con uno mismo, que permite cuestionar el presente y deja incertidumbre

⁸ LLEGE Eric, **“DIARIO LIBERATION”** Bélgica, 18 de julio de 1977.

⁹ MESA Carlos. **“La aventura del cine Boliviano”** pp.98.

¹⁰ IBIDEM, pp. 101

¹¹ SOTO Gustavo, **“El cine de Jorge Sanjinés”** pp. 229

en el futuro. “*“La nación...” es una parábola sobre el ser. Sanjinés de hecho, está convencido que sólo quien es dueño de su propia identidad puede encontrarse a sí mismo.*”¹² De esta manera el director no nos plantea un conflicto social que deba tener como final la Revolución, sino un conflicto interno reflexivo que lleva a rescatar muchas de las nociones del mundo andino que diariamente son rechazadas, la recuperación de estos valores van más allá de una exigencia política, son una necesidad para replantear la sociedad boliviana actual.

La historia central de la película es la de Sebastián un campesino que ha sido expulsado de su comunidad tras haber preferido adoptar las costumbres del mundo occidentalizado de la ciudad. Al final Sebastián mira para atrás y decide revivir una antigua tradición “el tata danzanti” y morir para vivir eternamente en la memoria.

“**La nación clandestina**” (1989) tiene notables diferencias con las anteriores producciones audiovisuales de Sanjinés, el discurso que se maneja es distinto cerrándose la etapa de radicalización política para dar paso al período crítico; “ (...) *la reflexión de la película sobre la constitución de la sociedad boliviana es mucho más compleja que una simple denuncia de las injusticias raciales, sociales y económicas. A diferencia de su anterior producción*”¹³. Un elemento de vital importancia es la reaparición del protagonista individual (Sebastián) en lugar del colectivo, en este aspecto cabe resaltar que el personaje principal además tiene un rasgo muy peculiar, es un hombre marginado tanto por su cultura de origen como por la cultura citadina a la que pretende pertenecer. Sebastián no pertenece a un grupo social definido debido al desarraigo, así la historia es de rechazo y reconciliación con la comunidad y la cultura nativa; esta ambigüedad enriquece al personaje pues le da una multidimensionalidad que nos permite construir al sujeto nacional. Con este elemento Sanjinés permite la intersección entre dos mundos el indígena y el occidental, al final tenemos un personaje cuya identidad es la mezcla de varias identidades.

“**La nación clandestina**” (1989) es una síntesis de todo el trabajo previo de Sanjinés, articulando y depurando todo concepto e idea puesta en práctica con anterioridad. Sobre todo en lo que se refiere al uso del plano secuencia integral con el que Sanjinés consigue un resultado conmovedor y reflexivo, a través de este recurso se traduce la concepción circular del tiempo aymara que establece constantemente la relación estrecha entre el personaje y su cultura. Mas allá de ser un recurso técnico

¹² A. MESSENA Lona, “**El cine de Jorge Sanjinés**” pp. 245

¹³ GARCIA Pavón Leonardo “**El cine de Jorge Sanjinés**” pp. 91

hermoso es un código cultural que nos permite aproximarnos a una concepción cultural. El PSI es un discurso estético y político que como recurso narrativo traduce muy bien toda la teoría de Sanjinés, es una profunda forma de conocer y entender la cultura boliviana.

Han transcurrido ya 20 años desde que **“La nación Clandestina”** salió a la luz, pero no ha pasado un solo segundo que logre desgastar su originalidad y convertirla vieja, la nación...sigue siendo la misma, sigue reflejándonos y reflejando al ser humano en su múltiple dimensionalidad y sobre todo sigue conmoviéndonos.

Monica Soliz Oporto

Lic. Comunicación Social

Área de trabajo: Producción Audiovisual

Monicasoliz000@hotmail.com