

LA LINTERNA CINE CLUB: ARTE Y CINE COMUNITARIO POR LOS DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA.

Eje temático del Congreso: Comunicación, arte y cultura

Autora:

Romy Jimena Durán Sandoval

Resumen:

A partir de un diseño descriptivo, con un enfoque interdisciplinario entre comunicación, educación y arte audiovisual, este documento sintetiza 14 años de experiencia de La Linterna Cine Clubⁱ, creado en la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia. Describe sus aportes, proyectos e incidencia social generados por el trabajo de sus integrantes: jóvenes que comenzaron moderando foros tras la exhibición de películas y crecieron creando talleres de capacitación, concursos, integrando ámbitos rurales y urbanos, con niños, niñas y adolescentes, promoviendo el cine comunitario, como una forma de ejercicio y respeto a los Derechos Humanos a través del arte audiovisual.

Palabras clave: cine club; educación superior; derechos humanos; cine comunitario; jóvenes; transformación social.

1. Introducción

En 2010, mientras la comunidad internacional (UNESCO, 2011) se comprometía a eliminar las desigualdades de género en todos los niveles de la educación como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); en la ciudad de Sucre, Capital de Bolivia, se fundaba un Cine Clubⁱⁱ con estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH), como parte del Proyecto Lanzarte financiado por la Ayuda Obrera Suiza (AOS). Su objetivo inicial fue impulsar el ejercicio democrático de jóvenes estudiantes universitarios cuya tarea, en un mediano plazo, debía lograr su participación plena en distintos espacios de reflexión y debate sobre los Derechos Humanos. Alcanzaron esa meta y, el año 2012 sus integrantes replantearon su propósito para dedicarse a “realizar el arte del cine y audiovisual como plataforma de comunicación, transformación, defensa y respeto a los derechos humanos”.

Aplicando el método bibliográfico documental, se revisó y reunió la información disponible en documentos originales, fotografías y publicaciones en internet, para

luego desde el análisis y síntesis sistematizar los avances, propuestas y los proyectos alcanzados por La Linterna, entre 2010 y 2023; desde una visión inductiva, donde “la educación debe cultivar los valores universales para promover una ética mundial, una ética planetaria hacia una nueva humanización” (Daza, 2006, p.5).

El texto asume como guía una de tresⁱⁱⁱ hipótesis de Néstor García Canclini: Desarrollar la cultura en las sociedades contemporáneas, multiculturales y densamente interconectadas, no puede consistir en privilegiar una tradición, ni simplemente preservar un conjunto de tradiciones unificadas por un Estado, como “cultura nacional”. El desarrollo más productivo es el que valora la riqueza de las diferencias, propicia la comunicación y el intercambio – interno y con el mundo – y contribuye a corregir las desigualdades (2005, p.2-3).

En sintonía con ese planteamiento, La Linterna tomó como referente la visión de cineastas de los años 60 y 70 del siglo XX, quienes entendían el cine militante “ como una herramienta de transformación social” (Galán, 2012, p.1) y encaminó su producción audiovisual como parte del cine comunitario que es “expresión de comunicación, expresión artística y expresión política. [...] un cine que tiene como eje el derecho a la comunicación” (Gumucio, 2014, p.18).

En esa línea, se describen las acciones y la incidencia de la labor de La Linterna Cine Club, que durante más de una década ha trabajado con la riqueza de las diferencias, generando a través del arte, creaciones artísticas con la participación de niños, niñas y jóvenes que requerían exponer sus problemas, hablar sobre la vulneración de sus derechos como personas, trabajadores, estudiantes, líderes.

2. La plataforma de transformación social de La Linterna referente principal a “la comunicación como reivindicación de los excluidos y silenciados” (Gumucio, 2014, p.18), pues el cine comunitario en el que trabajan está enfocado en “representar políticamente a colectividades marginadas, poco representadas o ignoradas.” (Ídem); así lo demuestran con los numerosos talleres de capacitación para producción de audiovisuales en los cuales enfocaron el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la vida sin violencia, a una educación de calidad, derecho al trabajo digno, a la participación política, a la no discriminación.

A esas iniciativas se sumaron otras innumerables actividades creativas de jóvenes universitarios residentes en la ciudad de Sucre, Bolivia. Innovaron, por ejemplo: exhibiciones de películas y foros debate, en lugares no tradicionales: salas del Comando Policial de la ciudad de Sucre, Cárcel de “San Roque”, en bibliotecas públicas, escuelas y ambientes de comunidades y poblaciones rurales en distintos

departamentos de Bolivia. Permitieron democratizar la comunicación y reflexión a través del arte audiovisual con diversos públicos, varios de ellos sin posibilidades de acceso.

Su desarrollo fue fortalecido con las alianzas interinstitucionales, partiendo de la UMRPSFXCH y creciendo hacia instituciones como el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, el periódico Correo del Sur, después, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Gobernación de Chuquisaca, el Ministerio de Culturas, entre otros. Esa sinergia, hoy se enfrenta a un proceso de mundialización en el cual prevalecen las industrias culturales e inevitables retos políticos y sociales, empero, se constituye en prueba de que las alianzas entre comunidades, intelectuales, instituciones no gubernamentales, cooperación internacional, trabajadores del cine y productores culturales, permiten “alentar experiencias autónomas de comunicación que en ciertos casos han escogido plataformas audiovisuales de expresión” (Gumucio, 2014, p.30).

Los talleres de producción audiovisual con universitarios, colegiales, con niños y jóvenes del área rural de varios municipios en Bolivia, donde las condiciones de vida son bastante desiguales con relación a las de la ciudad, son una constancia de aquella “ecología cultural de desarrollo” (García Canclini, 2005, p.6), sus videos demuestran la

“Nuestra bandera siempre será el arte como plataforma de transformación social, el arte es nuestra trinchera para denunciar injusticias, nuestro espacio para dialogar y construir un mejor país” (La Linterna Cine Club, 2020). Con esa frase recibieron un premio internacional por un video e investigación que denuncia el acoso sexual en la UMRPSFXCH y, aludiendo como “continuidad identitaria” (p.6) de sus protagonistas, promoviendo la participación de los públicos meta con quienes trabaja y reflexiona en forma permanente respecto al “ejercicio de las diferencias y los derechos de expresión y comunicación” (p.6), propiciando réplicas permanentes de diálogo e intercambio generacional en cuanto a las realidades que cada individuo vive y enfrenta repetidamente.

3. Audiovisuales al servicio de niños, jóvenes y sectores vulnerables

Desde sus inicios, La Linterna emergió sin interés lucrativo; hoy consolida su visión promoviendo la cultura y la defensa de los derechos humanos prestando servicio y fortaleciendo la integración de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del área rural y urbana a través del arte y la visibilización de problemáticas comunes. Incluye en sus proyectos la diversidad de las personas y las diferentes condiciones de vida en un contexto globalizado y con brechas digitales persistentes.

SÍNTESIS^{vi} DEL TRABAJO E INCIDENCIA SOCIAL DE LA LINTERNA (2010-2023)

AÑO DE LABOR	ACCIONES (moderaciones, producción audiovisual, capacitación, proyectos de sensibilización, cine comunitario)	RESULTADOS E INCIDENCIA SOCIAL
2010	<p>Ciclo de exhibiciones y moderación de películas en diversos espacios, respaldados por la Cinemateca Boliviana, el ABNB (Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia), el Comando Departamental de Policía, la Carrera de Comunicación Social de la UMRPSFXCH, financiados por Solidar Suiza.</p> <p>Publicación de columnas de opinión en el diario "Correo del Sur". Grabaciones de audio con temáticas urgentes como violencia, trabajo digno.</p> <p>Organización de instalaciones (muestras físicas y artísticas) como preámbulo para las películas.</p>	<p>Debate y reflexión en torno a los Derechos Humanos. Asistencia sostenible del público universitario y colegial invitado a las proyecciones.</p> <p>Divulgación informativa impresa.</p> <p>Respaldo documental digital en:</p> <p>https://www.facebook.com/group/s/lalinternacineclub Hemeroteca: Correo del Sur.</p>
2011	<p>Exhibiciones de películas en la Cárcel de "San Roque", trabajo en colegios y escuelas, asociaciones de trabajadoras del hogar, artistas, personas con discapacidad.</p> <p>Apoyo a la producción audiovisual en la Carrera de Comunicación Social de la UMRPSFXCH.</p>	<p>Traslado del Cine Club a espacios no tradicionales, con públicos diversos.</p>
2012	<p>Nace "Proyectando mis Derechos" y trabaja inicialmente con universitarios, después con gente de áreas rurales. Taller de Cine en los municipios: Tarabuco, Azurduy, Redención Pampa (área rural de</p>	<p>Formación e interacción con más de 70 universitarios y colegiales.</p> <p>Presencia en el Boletín</p>

	<p>Chuquisaca, Bolivia),</p> <p>Publicación de trabajos: “Miércoles de Literatura y Cine”. Trabajo en un laboratorio de arte audiovisual y literatura.</p> <p>Trabajo Artístico performático "audio" y "visual": CUBOS, en alianza con el Museo de Etnografía y Folclore (MUSEF), Bolivia.</p>	<p>de la AEB (Asociación de Estudios Bolivianos)</p> <p>https://www.bolivianstudies.org/boletin/AEBoletin012_201208.pdf</p>
2014	<p>Ganadores Concurso Ideas LanzArte. Intervenciones urbanas para personas con discapacidad física. [L] [SEP] “Noches de Cine” en la Casa de la Cultura Universitaria.</p> <p>Proyección de cortometrajes producidos por estudiantes de Comunicación Social. [L] [SEP] Caravana LanzArte con jóvenes de la ciudad de Sucre, Yotala y Tarabuco (áreas rurales de Chuquisaca).</p>	<p>Trabajo sostenido financiado por la Ayuda Obrera Suiza (AOS).</p>
2015	<p>“Proyectando mis Derechos” con estudiantes universitarios y colegiales, en la ciudad y provincias de Chuquisaca. [L] [SEP] Cine Ciego, presentaciones en el MUSEF, Sucre. “Noches de Cine” en la Casa de la Cultura Universitaria.</p> <p>Encuentro nacional de jóvenes en Proyecto Lanzarte en Sucre. [L] [SEP] Proyección de cortometrajes producidos por estudiantes de Comunicación Social.</p>	<p>El Cine Club fortalece sus actividades dentro y fuera de la UMRPSFXCH.</p>
2016	<p>Trabajo permanente en producción audiovisual, con proyecciones de películas y foros debate en la Casa de la Cultura Universitaria de la UMRPSFXCH.</p> <p>Organización de Ciclo de cortometrajes de Directores y Realizadores en Sucre. [L] [SEP] Integrante de La Linterna y estudiantes colegiales ganan tablets en</p>	<p>Trabajo con estudiantes de colegio para producción audiovisual con nuevas tecnologías.</p> <p>Fotografías y publicaciones en:</p> <p>https://www.facebook.com</p>

	<p>concurso audiovisual organizado por la Universidad Andina, la Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca y el diario CORREO DEL SUR. Producción de 4 cortometrajes 4 monografías en alianza con la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la USFXCH, abordando los Derechos a la Educación de Calidad, a la Vida sin Violencia, al Trabajo Digno, a la Participación Política Juvenil.</p>	<p>m/LaLinternaCineClub.Sucre</p> <p>Trabajo colaborativo entre producción audiovisual e investigación científica con universitarios.</p> <p>https://correodelsur.com/hemero/teca/local/20161109</p>
2017	<p>Trabajo de talleres LanzArte en las ciudades de El Alto, Huanuni, Tarabuco, Sucre y Cochabamba con Anita Tijoux, cantante, rapera y compositora franco-chilena.</p>	<p>Réplicas en talleres con estudiantes de escuelas y colegios de Sucre y del área rural de Chuquisaca.</p>
2018	<p>Trabajo anual con el proyecto LanzArte Sucre y Yotala. Proyección de cortometrajes realizados con colegios de la ciudad y clips audiovisuales producidos en una jornada con jóvenes de los municipios de Tarabuco, Yotala y Sucre. Talleres de Cine en diferentes colegios de Sucre.</p>	<p>Incidencia en espacios rurales y urbanos, trabajando con estudiantes de colegios.</p>
2019	<p>La Linterna gana el concurso nacional de Organizaciones Sociales sin fines de lucro en “Intervenciones Urbanas”, financiado por el Ministerio de la Culturas, las Artes y Patrimonio”.</p>	<p>Objetivo cumplido: “lograr que los jóvenes a través del cine puedan denunciar criticar, dar un mensaje o una idea para lograr un debate o cambio en la sociedad sobre las problemáticas que los aquejan.</p>
2019	<p>Organización, producción y presentación de ESFODECOM (Escenas y Fotogramas Desde Comunicación). En alianza con el</p>	<p>Acompañamiento en la producción de 4</p>

	<p>elenco Teatro El Animal, Proyecto LanzArte de Solidar Suiza, Carrera de Comunicación Social USFXCH. Primer lugar en el concurso departamental “Juana Azurduy y Manuel A. Padilla” en el área de artes visuales, también en artes escénicas con obras del Teatro Sunqu Mikhus, de Tarabuco, Teatro “Para el camino” de Yotala.</p> <p>Taller de “Escritura Cinematográfica” con Federico Gatto (Argentina)^[SEP] Taller con Jóvenes de Santa Rosa de Yacuma (Beni, Bolivia)</p> <p>Taller de diseño, registro y producción de sonido para cine.</p>	<p>cortometrajes y 4 obras de teatro.</p> <p>Presentaciones ante numeroso público.</p> <p>Tres premios departamentales</p>
2020	<p>Seleccionan producciones cinematográficas por El programa: “Sucre, Capital Creativa y para apoyar su trabajo.”^[SEP] Invitados al Festival Internacional de Realización Colaborativa” selecciona producciones cinematográficas de integrantes de La Linterna Audiovisual FIRA2020.^[SEP] Apoyo de la Secretaría de Turismo y C</p>	<p>Enfatizan en su trabajo de cine colaborativo e independiente.</p>
2020	<p>Premio al mejor Documental por “Caza de Acoso”, en el Festival Internacional de Cine (FENAVID), realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.</p> <p>Participación en el Encuentro de Mujeres Cineastas organizado por ProdA Bolivia y el apoyo de la Fundación Simón I. Patiño</p> <p>Scouting para 'Los días del Poeta', película colaborativa que se filmará en Argentina, Bolivia, Chile, México y Portugal. Proyecto</p>	<p>Reconocimiento a un trabajo de investigación sobre acoso en la Universidad, una problemática recurrente en Bolivia.</p>

	<p>producido por La Linterna y Arde Films, con el apoyo del Programa: Sucre, Capital Creativa y Colaborativa del G.A.M.S.</p>	
	<p>Participación en Foro Municipal de Candidatos.</p> <p>Grabación de “Kaypi kashani” con fondos del Programa de reactivación económica para proyectos artístico culturales en Sucre, a través de la Dirección Municipal de Cultura del GAMS y el Festival Internacional de Realización Audiovisual.</p> <p>Participación en el primer Festival Intermunicipal “Tinkunakama” (hasta que nos encontremos) con jóvenes de Tarabuco, Zudañez, Sucre e integrantes de la Red de líderes juveniles Tarabuco Red-Rap-Alig y Red Jubod.</p> <p>Taller 'Metodología de elaboración de gestión de Proyectos Culturales' a cargo de (fundadora de La Linterna).</p> <p>Taller “Cine en la Mochila”, en Aiquile, Cochabamba, Bolivia.</p> <p>Presentación de la experiencia de La Linterna Sucre en el Cluster Audiovisual de La Paz. (Cine comunitario)</p> <p>Conversatorio virtual: “ES HORA DE MUJERES”, con jóvenes de Tarabuco y Zudañez. Parte del proyecto Enfócate, Plan International, Casa de la Mujer, CDH Coordinadora de Derechos Humanos, CCIMCAT y La Linterna, con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional ASDI y la oficina nacional de</p>	<p>Consolidación de la producción audiovisual propia.</p> <p>Formación continua para los integrantes de Cine Club.</p> <p>Producción de microprogramas radiofónicos, dirigidos solo por mujeres.</p>

	Plan Suecia SNO.	
2021	<p>Taller sobre cine comunitario con Falvio Kactuz</p> <p>Como parte del proyecto Enfócate, Plan International, Casa de la Mujer, CDH Coordinadora de Derechos Humanos, CCIMCAT y el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional ASDI y la oficina nacional de Plan Suecia SON.</p> <p>Participación en marcha "Por una vida libre de violencia hacia la mujer" el municipio de Tarabuco, homenaje al Día Nacional de la Mujer y el Día Internacional de las Niñas.</p>	<p>Reflexiones respecto a la dominación y colonialismo en el cine a través de la dirección y actuación.</p> <p>Activismo social en alianza con instituciones locales.</p>
2022	<p>En abril de 2022, obtiene su personería jurídica como "Asociación La Linterna Cine Club (ALLCC), después de un prolongado trámite administrativo.</p> <p>Trabajo con cine comunitario y creación del Cluster Audiovisual Sucre.</p>	<p>Conquistan su institucionalidad en base a la normativa boliviana.</p> <p>Innovación: abren un nuevo espacio de trabajo colaborativo, nacional e internacional.</p>
2023	<p>Consolidan el Cluster Audiovisual Sucre y participan del FIRA (Festival Internacional de Realización Audiovisual) en las ciudades de La Paz y Sucre (Bolivia) en colaboración con cineastas de Colombia, México, Perú, Argentina.</p>	<p>Grabación de seis películas en 10 días, con temáticas regionales.</p>

4. Vienen kilómetros de trabajo, articulación e inclusión.

Las incontables horas de preparación, exhibición, debate público y gratuito en torno a las películas de los diversos ciclos ejecutados por La Linterna Cine Club, durante 14 años, sumados a la producción audiovisual con identidad propia, constituyen el resultado de un esfuerzo, creatividad y compromiso que valora la diversidad cultural,

la riqueza de las diferencias entre jóvenes universitarios, estudiantes de colegios, escuelas, trabajadores, desocupados y muchos otros actores sociales.

El compromiso con la lucha y respeto de los derechos humanos faculta a La Linterna a consolidar el derecho a la comunicación, a escuchar las voces de denuncia por las injustas desigualdades con las cuales convive mucha gente y, por supuesto, a dar la oportunidad de expresarse, reaccionar y responder desde su diversidad, en forma más equitativa, sin distancia social. Aún existen propuestas y experiencias para proseguir intercambiando, transformando la producción audiovisual local desde una visión más plural, ello implica “la revitalización del sentido público de la vida social” (García Canclini, 2005, p.11) cuyo proceso de crecimiento puede ser acelerado a través de las publicaciones que permiten los medios digitales con la participación de jóvenes inquietos por comunicar; es decir, “...donde la propia comunidad interviene en el proceso de producción, por lo que ya puede hablarse de un audiovisual comunitario propiamente dicho” (Gumucio, 2014, p.30).

Con esa visión, actualmente varios de sus integrantes conformaron un Cluster Audiovisual, con participación virtual y presencial que integra realizadores, directores, guionistas de distintos lugares de Bolivia y países como Argentina, Colombia, Perú, México. Entonces, se reafirma el reto para transformar realidades, más aún si recordamos que países como Bolivia, “no cuentan con una estructura poblacional que estimule el desarrollo de industrias culturales” (Becerra y Mastrini, 2005, citados en Sánchez Ruiz, 2007, p.8) pero, existe esperanza y confianza para que éstos y otros jóvenes acepten nuevas oportunidades de la mano de la tecnología digital y transformen su tiempo de acuerdo con sus demandas.

Notas

ⁱ Cine club es el nombre que oficializó Louis Delluc (periodista, dramaturgo y director de cine francés) al fundar una entidad que reunió a intelectuales y cineastas. Con el tiempo, se extendieron y se «convirtieron en agrupaciones de espectadores amantes del cine que presentaban y discutían en sesiones privadas las nuevas películas y otros en clubes de aficionados que filmaban sus propias obras» (Samaritano, 1983, p.53- 59 citado en Escorcía, 2008, p.2).

ii

ⁱⁱⁱ Las otras dos, indican: “2. ¿Qué tipo de prácticas culturales pueden contribuir a que el desarrollo sea sustentable? ¿Qué tipo de desarrollo socioeconómico y político puede dar más sustentabilidad a la cultura? La clave es que las políticas garanticen la diversidad cultural e intercambios más equitativos entre las metrópolis con fuerte control de los mercados y los países con alta producción cultural pero

económica y tecnológicamente débiles.”, y “3. Dos décadas de mercados culturales casi enteramente desregulados no han mejorado la difusión de los libros, ni proporcionan ofertas más diversas de cine o video. Necesitamos repensar las relaciones de lo que en la cultura es negocio, industria y servicio.”

iv “...producción audiovisual que supuso una ruptura radical con el cine comercial, mostrando alternatividad en todos sus procesos. Los cineastas empezaban a entender el cine como una herramienta de transformación social.” (Galán, 2012, p.1).

v Sus primeros integrantes, seleccionados a partir de una convocatoria pública en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, fueron: Cecilia Campos, Mauricio Martínez, Erlinda Baptista, Marco Vargas, Juan Carlos Camacho, Ronald Sandi, Zara Alí, Jhonny Ibañez. Años después de diversos talleres de capacitación, convocaron a nuevos integrantes: La Linterna agrupó a: Alex Calvo, Claudia Quinteros, Elmer Zuñiga, Mariana Gonzáles, Daniela Morales, Karla Soruco, Mauricio Martínez, Paola Albarracín, entre muchos otros.

vi No exhaustiva. El cuadro contiene las actividades más destacadas en el periodo citado.

Referencias

Daza, G. (2006) Retos de la educomunicación en la construcción de ciudadanía. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación. [Archivo PDF] <https://seer.ufs.br/index.php/eptic/article/viewFile/266/254>

Escorcía, V. (2008) Antecedentes del cine clubismo como programa pionero a nivel mundial en formación de público cinematográfico. Revista Luciérnaga Audiovisual Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. [Archivo PDF] <https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/luc/article/view/907/777>

Galán, M. (2012). Cine militante y videoactivismo: los discursos audiovisuales de los movimientos sociales. Universidad de Sevilla, Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. <https://idus.us.es/handle/11441/36480>

García Canclini, N. (2000). Industrias culturales y globalización: procesos de desarrollo e integración en América Latina. Estudios Internacionales, 33(129), p.90–111. <https://doi.org/10.5354/0719-3769.2000.14982>

García Canclini, N. (2005, February). Todos tienen cultura: ¿quiénes pueden desarrollarla? In Conferência no Seminário sobre Cultura y Desarrollo. Washington: Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Gumucio, A. (2014) Aproximación al cine comunitario. El cine comunitario en Friedrich Ebert (FES)
<http://biblioteca.esucomex.cl/RCA/La%20cultura%20como%20base%20del%20desarrollo%20contempor%C3%A1neo.pdf>

Sánchez Ruiz, E. (2007). Industrias culturales, diversidad y pluralismo en América Latina. Global Media Journal México, 4(7), 3.

Sen, A. (1998). La cultura como base del desarrollo contemporáneo. Instituto Veracruzano de Cultura. [Archivo PDF]
<https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-education-digest-2010-comparing-education-statistics-across-the-world-sp.pdf>

UNESCO (2011) Compendio mundial de la educación 2010. Comparación de las estadísticas de educación en el mundo. América Latina y el Caribe. Fundación [Archivo PDF] <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-comunicacion/10917.pdf>