

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memoria técnica del producto comunicativo:
"Producción de un libro-documental fotográfico testimonia
sobre las manifestaciones artísticas en las calles de Cuenca

Trabajo de grado previo a la obtención del título de Licenciada en Comunicación Social

Autor:	Ana Elizabeth Ugalde Albornoz
Tutor:	Pedro Luciano Colángelo

CUENCA- ECUADOR Agosto 2015

CERTIFICACIÓN

Lcdo. Pedro Luciano Colángelo, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, certifica haber revisado y dirigido el trabajo de titulación sobre el tema: "Producción de un libro-documental fotográfico testimonial sobre las manifestaciones artísticas en las calles de Cuenca." que fue elaborado por la estudiante Ana Elizabeth Ugalde, bajo mi tutoría, habiendo cumplido con los requisitos metodológicos, teóricos, prácticos e investigativos correspondientes.

Después de la revisión, análisis y corrección respectivos, autorizo su presentación para la sustentación del trabajo de titulación.

Lcdo. Pedro Luciano Colángelo

TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

RESPONSABILIDAD

La estudiante Ana Elizabeth Ugalde se responsabiliza de los contenidos teóricos y prácticos del presente trabajo de titulación, previo a la obtención del grado de Licenciado en Comunicación Social.

Ana Elizabeth Ugalde

CESIÓN DE DERECHOS

Yo, Ana Elizabeth Ugalde declaro ser autor del presente trabajo de titulación y eximo

expresamente a la Universidad Politécnica Salesiana y a sus representantes legales de

posibles reclamos o acciones legales.

De igual manera, cedo los derechos de propiedad intelectual de este producto de grado a

la Universidad Politécnica Salesiana, por constituir un proyecto académico desarrollado

en calidad de estudiante de este centro de estudios superiores.

Autorizo, además, a la Universidad Politécnica Salesiana para que realice la

digitalización y publicación de este trabajo de grado en el repositorio digital, de acuerdo

con lo que dispone el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Ana Elizabeth Ugalde

AGRADECIMIENTO

A mi papá que desde el cielo me ha llenado de fuerza para seguir adelante a pesar de su ausencia.

A mi madre por su paciencia, su amor, su apoyo incondicional y sus palabras de aliento para no rendirme en el camino.

De igual manera a toda mi gran familia por llenar mi vida de buenos momentos compartidos, y sobre todo por haber confiado y creído en mí.

Mi agradecimiento infinito a la Universidad por los valores inculcados, a la educación formada en las aulas y por las grandiosas oportunidades brindadas.

En especial un fuerte agradecimiento a mi director de tesis Pedro Colángelo por todo el tiempo brindado para lograr este trabajo, por su valiosa motivación y dirección, que sin cuyo apoyo este producto no habría sido posible.

Mis palabras nunca serán suficientes para expresar todo mi agradecimiento y gratitud hacia todos ellos.

DEDICATORIA

A mi padre Patricio Ugalde, por supuesto.

Tabla de contenido

INTROE	DUCCIÓN 1 -
PRIMI	ERA PARTE 3 -
ANTECI	EDENTES 4 -
DESCRI	PCIÓN DEL PRODUCTO 5 -
1.	Características de la fotografía digital 5 -
2.	Importancia social de la fotografía 7 -
3.	La espontaneidad de lo gestual en la fotografía
4.	La fotografía como representación 9 -
INVEST	IGACIÓN TEÓRICA 10 -
1.	El arte callejero 10 -
2.	Contenido de la fotografía 11 -
3.	El espacio público 12 -
4.	Fugacidad de permanencia de los artistas dentro del espacio público 12 -
JUSTIFI	CACIÓN 13 -
SEGU	NDA PARTE 14 -
IDEA	15 -
OBJETI	VOS 15 -
•	Objetivo general 15 -
•	Objetivos específicos 15 -
PÚBLIC	O OBJETIVO 16 -
TRATA	MIENTO ESTÉTICO 16 -
Dia	gramación 16 -
Títu	ılo y tamaño de la fuente 17 -
Índi	ce 17 -
INFORM	18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 -
PRESUP	PUESTO 18 -
CRONO	GRAMA DE ACTIVIDADES 19 -
Pre-	producción - 19 -

Producción	19 -
Post-producción	20 -
ESTRUCTURA Y SECCIONES	20 -
DISEÑO Y MAQUETADO	21 -
TERCERA PARTE	22 -
PRODUCCIÓN DE TEXTOS	23 -
PRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS	24 -
Tipos de fotografías	24 -
DIAGRAMACIÓN	25 -
CUARTA PARTE	28 -
CONCLUSIONES	29 -
Bibliografía	30 -
ANEXOS	32 -

INTRODUCCIÓN

Esta investigación indaga sobre ciertas actividades que realizan algunos jóvenes en las calles de Cuenca, que serán consideradas como expresiones artísticas, y que consisten en malabarismo (con herramientas como machetes, fuego, etc.), lanzallamas, juegos acrobáticos (realizados tanto de manera individual o grupal).

El producto final de graduación escogido es un libro fotográfico que documente y dé cuenta de las características principales de las actividades mencionadas anteriormente. El texto del libro informa acerca de los contextos individuales y sociales que permiten a estos actores desarrollar sus manifestaciones artísticas particulares; es decir conocer sus estilos de vida, sus motivaciones y sus historias personales para poder comprender las condiciones en que se desarrollan, en general, estas ocupaciones. La motivación última para la realización del proyecto es el análisis social y estético de unas formas de vida que se verán reflejadas en un producto editorial llamado *Efímero equilibrio*. *Historias de vida de artistas callejeros en Cuenca*.

En síntesis, la conjunción entre un texto informativo y fotografía documental permite comprender determinados aspectos de las vidas y actividades de los actores involucrados. Entre muchas otras características, la fotografía documental tiene la capacidad de reconstruir historias, modos de vida, actividades, emociones, de una manera estética, entendido este último término en sentido aristotélico, como ciencia de lo bello.

Sin embargo, respecto de la fotografía, las categorías estéticas, han venido a redefinirse. Uno de los trabajos más notorios en la búsqueda de definiciones fue *la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, escrito en 1936 por Walter Benjamin. "Con la fotografía – escribe Benjamin (2003:58)-, el valor de exhibición empieza a vencer en toda la línea al valor ritual" de lo que suponía el arte "culto" o elitista. Benjamin decretó la muerte del aura, de la autenticidad de la obra de arte clásica y reconoció el valor testimonial y emocional de la fotografía.

No es de ninguna manera casual que el retrato sea la principal ocupación de la fotografía en sus comienzos. El valor de culto de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los seres amados, lejanos o fallecidos. En las primeras fotografías, el aura nos hace una última seña desde la expresión fugaz de un rostro humano. En ello consiste su belleza melancólica, la cual no tiene comparación (Benjamin,2003:58)

La importancia en la fotografía documental radica, principalmente, en que ésta pueda ser comprendida como la descripción de lo cotidiano a través de la imagen. Se puede decir, entonces, que la fotografía, es un instrumento de representación del mundo y, por lo tanto, puede ser considerada como arte.

El texto del libro analiza las historias de vida de las personas escogidas, al plasmar y explicar sus costumbres y lenguajes para describir e interpretar situaciones habituales en sus vidas diarias: comportamientos y prácticas cotidianas. De esta manera el libro se convierte en un documento testimonial de sus realidades, mediante el cual se representan las vivencias y creencias de estos jóvenes, con el fin de conocer los motivos por los que trabajan en las calles.

En suma este libro se convierte en un documento que indaga en las historias de vida de cada actor social que han sido de gran interés para la creación de este producto.

PRIMERA PARTE

ANTECEDENTES

El Arte callejero¹ se ha desarrollado por lo general en lugares públicos, plazas, parques, calles, esquinas y demás espacios de encuentro de masas a espacio abierto. El público no elije siempre ser espectador de esta clase de "*shows*" como ellos lo llaman, pues el arte callejero se puede presentar de manera espontánea, teniendo acceso ilimitado a estos espacios públicos sin costo alguno.

Y partiendo de lo anterior, significaría que quienes viven de esto, no reciben una remuneración fija por su trabajo, sino por los donativos de los espectadores. La importancia de este tipo de arte radica en lo que desean plasmar y transmitir. Mientras que en el teatro convencional, el público paga para que le comuniquen un mensaje, el teatro callejero, por así decirlo, lleva el mensaje al público de manera inadvertida, pues la gente que se encuentra de paso, no lo busca, sino, lo encuentra.

Es y ha sido una actividad inserta diariamente delante de nuestros ojos, pero que sin embargo no se ha incentivado a la sociedad a sumergirse por estas diferentes realidades de vida.

Son artistas que con sus nuevos canales de expresión y comunicación han formado parte de la cotidianidad de la sociedad. Un teatro que engrandece la calle, que la llena de vida, nutriéndose de aquellas personas que lo observan.

- 4 -

-

¹ El arte urbano o arte callejero, traducción de la expresión inglés *Street art*, describe todo el arte expresado en la calle. El arte urbano engloba tanto al graffiti como a otras formas diversas de expresión artística en la calle. (Cabrera & Jiménez, 2010)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto comunicativo que se ha elaborado contiene fotografías digitales artísticas tomando en consideración los siguientes aspectos:

1. Características de la fotografía digital

La fotografía digital, desde la década de 1980, experimentó grandes cambios tanto a nivel técnico como en lo que se refiere a popularidad. Se hizo cada vez más accesible, extendiéndose su uso, al usuario común, sobre todo debido a sus bajos costos.

En la fotografía digital, la imagen es capturada por un sensor electrónico de múltiples unidades fotosensibles, que convierte la luz en una señal eléctrica (efecto fotoeléctrico), que se digitaliza (en matriz de millones de píxeles)² y se almacena en la memoria de la computadora, o en una memoria externa, tarjeta de memoria, etc.; y se interpreta como minúsculos puntos de tinta sobre una superficie de papel o puede enviarse por internet. Todo esto sucede con mucha rapidez, pues la velocidad es una de las principales características de la fotografía digital. (Navarro, 2013)

Actualmente, la fotografía digital se utiliza principalmente en tres ámbitos de uso, atendiendo a sus características científicas y técnicas particulares.

- -Reportaje periodístico gráfico.
- -Publicidad.

-La fotografía artística, con fines expresivos e interpretativos.

1.1 Reportaje periodístico gráfico.

El reportaje, cuya finalidad es captar el mundo exterior tal y como aparece ante nuestros ojos, comprende la fotografía documental y la fotografía de prensa gráfica, que por lo general no se suele manipular. Lo normal es que el reportero gráfico emplee las

² Las imágenes están formadas por una matriz de puntos. Cada punto es un cuadro muy pequeño con un color determinado llamado **píxel**. Los píxeles son cada uno de los puntos de color que componen una imagen. (Rodil Jiménez & Pardo de Vega, 2010, pág. 137)

técnicas necesarias para captar una imagen bajo las condiciones *naturales* existentes. Aunque este tipo de fotografía suele calificarse de objetiva, siempre hay una persona detrás de la cámara que, inevitablemente selecciona lo que va a captar. Respecto de la objetividad, hay que tener en cuenta además la finalidad y el uso del reportaje fotográfico; las fotos más reales, y quizás las más imparciales, pueden ser utilizadas como propaganda o con propósitos publicitarios; decisiones que, en la mayoría de los casos, no dependen del propio fotógrafo.

Específicamente, el periodismo gráfico (periódicos, revistas, noticiarios y otras publicaciones sobre deportes, política, etc.), cuenta una historia concreta en términos visuales. Según Van Dijk (1980, pág. 99),

de acuerdo con los principios de la semántica del discurso local, las proposiciones que se expresan en la noticia deberían estar condicional o funcionalmente relacionadas, con respecto al tema y al conocimiento relevante del mundo de un ítem o párrafo. No obstante, estos principios generales pueden aparecer en una forma especial en el discurso periodístico.

Toda fotografía es, de alguna manera, un reportaje, porque capta la imagen que percibe el objetivo de la cámara y el ojo humano. Se combina el uso de la imagen como documento y como testimonio, que se conoce como fotografía social (testimonio gráfico).³

1.2 Desde lo publicitario o comercial

La fotografía se ha utilizado para inspirar e influir en opiniones políticas, económicas y/o sociales. Desde la década de 1920 "se ha hecho uso de ella para impulsar y dirigir el consumismo, y como un componente más de la publicidad. Los fotógrafos comerciales realizan fotos que se utilizan en anuncios o como ilustraciones en libros, revistas y otras publicaciones" (Bustos Toldos, 2010, pág. 10)

La fotografía comercial y publicitaria ha obtenido un gran impulso en la industria gráfica junto con los avances en las técnicas de reproducción fotográfica de gran calidad. Históricamente han existido destacados fotógrafos empleados por trasnacionales de la moda, perfumerías, el deporte, etc.

_

² Entre las formas de comunicación de las personas existe una que reporta gran evidencia: la del testimonio gráfico mediante fotografía, filmes, vídeo y otras formas para recoger la imagen y el sonido. (Botella, 2010)

1.3 Desde lo artístico

La fotografía artística nace, a mediados del siglo XIX, como una alternativa al dibujo y a la pintura. La fotografía artística dice Bustos (2010, pág. 10),

es totalmente subjetiva, ya sea manipulada o no. En el primer caso, la luz, el enfoque y el ángulo de la cámara pueden manejarse para alterar la apariencia de la imagen y así lograr los resultados deseados; la fotografía es además susceptible de combinarse con otros elementos para conseguir una forma de composición artística, o para la experimentación estética.

En este sentido, a la fotografía se la puede considerar como la reproducción de la realidad, acto generado por la congelación de un instante luminoso, de un lugar, de un momento determinado, con la intención de obtener una memoria de lo fotografiado. El arte de un fotógrafo está medido por la naturalidad con la que expresa una realidad y hace de la fotografía una disciplina artística.

2. Importancia social de la fotografía.

En la actualidad, la fotografía tiene una importancia social, porque permite congelar instantes de una realidad, pues como dice Bourdieu (1979, pág. 3), "Las cosas suceden [...] como si el alcance oscuro de las condiciones objetivas se extendiera siempre sobre la conciencia". No obstante, Bourdieu refiere a un inicial desprecio de la fotografía; empero conforme fueron pasando los años la fotografía ganó el reconocimiento artístico. Continúa Bourdieu (1979, pág. 4): "Nada se opone más directamente a la imagen corriente de la creación artística que la actividad del fotógrafo aficionado, quien a menudo exige a la cámara fotográfica hacer en su lugar el mayor número posible de operaciones". No se puede dejar de lado, sin embargo, que la importancia social de la fotografía corre de forma paralela a su popularización:

cada grupo o cada clase ordena y organiza la práctica individual [de la fotografía] confiriéndole funciones que responden a sus intereses propios [...]. La significación y la función que se atribuye a la fotografía están directamente ligadas a la estructura del grupo, a su mayor o menor diferenciación y, sobre todo, a su posición en la estructura social (Bourdieu, 1979, pág, 4).

Además de la representación testimonial, la fotografía fue adquiriendo, sobre todo después de la década de 1930, un estatuto de Arte:

Cada año se publica un gran número de ensayos críticos de fotografía y de historia de su evolución, así como obras que reproducen los trabajos de los artistas más destacados. Revistas dedicadas a esta manifestación artística, contienen estudios sobre la estética de la fotografía. Importantes museos del mundo poseen magníficas colecciones fotográficas. (Bustos Toldos, 2010, pág. 12)

Así pues, para valorar una obra estéticamente, se ha utilizado el vocablo "Belleza" para caracterizarlo. El mismo que es manejado por el receptor, quien ha denotado en lo fotografiado un objeto bello y con un mensaje claro.

2.1 La composición

Cuando se realizan fotografías espontáneas se asume la complicada tarea de conseguir fotografías en perfecta composición y armonía de lo retratado con el sentimiento que se pretende comunicar a aquel público presente. La idea es transportar al que observa la fotografía, al lugar originario de la toma, y convertirlo en un espectador; para lo cual es necesario saber conjugar aspectos como la profundidad, la distancia, la luz, pero también el sentido del color, la emoción, los aromas y, de ser posible, sensaciones que están dentro de la fotografía.

También, las fotografías deben contener los "puntos fuertes" o "puntos de interés", donde se ubique el motivo principal de lo fotografiado.

3. La espontaneidad de lo gestual en la fotografía.

Las fotografías permiten captar la realidad de los seres, sin interferir en sus conductas o comportamientos. La espontaneidad de lo gestual tiene que ver con la naturalidad, la realidad o intimidad de los seres que son capturados en segundos por la cámara que ha logrado congelar sonrisas, miradas, y expresiones que han sido posibles sin técnicas establecidas o planeadas para lograr la naturalidad dentro de una fotografía.

- 8 -

⁴ El método más extendido es el de la regla de los tercios. Se basa en la división de la imagen en tres zonas verticales y tres horizontales. La intersección de las líneas entre estas zonas crea puntos, llamados **puntos fuertes.** (García Briz, 2015, pág. 7)

4. La fotografía como representación

El hombre desde sus inicios ha querido representar la realidad del entorno que le rodea y una forma de representarlo actualmente es por medio de la fotografía, para la cual en todo momento encontrará una motivación y así le asignará su valor documental.

La ecuación **fotografía** = **documento**, con el paso del tiempo, se ha impuesto como un valor seguro por el que todo el mundo quiere apostar. Esto significa básicamente que mediante una fotografía se puede exponer a la vista de todos una REALIDAD. (Martín Nieto, 2005) Es por esto que la fotografía tiene la importancia del valor documental, ya que es comparable con la realidad que se nos muestra, aunque se cuestiona la poca objetividad por la intervención humana. Sin embargo hay que reiterar que la fotografía es una representación, pues muestra aspectos de la vida cotidiana, desde diversas perspectivas (cultural, política, social, etc.).

Cada sujeto tiene una idea o representación de la realidad, de su entorno; idea que se manifestará de alguna manera y con características muy personales.

Toda cultura o sociedad tiene sus documentos escritos y discursos orales. Generalmente, a lo largo de la historia de la humanidad, lo escrito acompañó la evolución de toda cultura y las imágenes pasaron a segundo plano. Nuestra cultura, basada en el lenguaje se ha ido desplazando hacia lo icónico. El documento ya no es solo texto escrito, sino también imágenes y sonido (García, Agustin Lacruz, & Pinto Molina, 2002). O como nos dice L. Vilches (1997, pág. 315),

La imagen es un texto y por lo tanto se lee. Precisa que las imágenes se captan de manera automática, casi natural; que las imágenes representan «fielmente» los objetos del mundo; y que la imagen emana del entorno sin que el proceso de su producción influya decisivamente en su naturaleza.

Entonces, la fotografía adquiere un valor social, pues se trata de un medio expresivo al representar una realidad, entendida ésta como todo lo existente, constituyendo una fuente de información y como cualquier otra fuente documental está compuesta por soporte, formato con los cuales el fotógrafo debe aspirar a aproximarse a una interpretación verídica de la realidad, para de esta manera pasar al mundo del arte.

INVESTIGACIÓN TEÓRICA

1. El arte callejero

Se realiza en espacios que no son específicamente para el uso teatral: cada grupo, cada artista, al montar su *show*, crea su espacio único e irrepetible. Una parte de la calle, esquinas y parques, adquieren una doble función al convertirse en escenarios (un espacio abierto y múltiple). Aquel espacio en donde transcurre una vida; la del artista.

Apunta a una búsqueda de espectadores; cualquiera que sea su condición social, económica o cultural. Pero sobre todo, intenta producir un acercamiento entre lo artístico y los espectadores que no han tenido experiencia con un arte parecido. Es por esto, una manifestación socio-económica, una ruptura con el sistema teatral establecido a partir de las salas de teatro. El arte callejero podría provocar una manifestación social que implique cambios en las estructuras políticas o culturales.

- **Es contemporáneo**, ya que se surge a partir de los años 60 y se ha difundido por diversas ciudades del mundo y siempre está en búsqueda de nuevos retos.
- **Es popular,** porque el acercamiento con los espectadores es muy estrecho, cotidiano y siempre en el mismo sitio; la calle, el parque o cualquier espacio público, que al final es común para el ciudadano y el artista de la calle.

Al arte callejero se le confunde con cualquier actividad artística que se realiza en la calle, por ejemplo, el circo. Incluso, los propios artistas urbanos pueden entrar en dificultades al tratar de dar una definición exacta de cada una de sus disciplinas, pues los conceptos van muy ligados. Sin embargo, el arte callejero es una actividad más libre, más amplia, que hasta puede llegar a englobar al circo, mientras que éste es más específico y riguroso: se enfoca en actividades ya determinadas. La mayor dificultad es saber si habrá gente para presenciar el espectáculo. Si no hay espectadores, no puede haber *show*.

Un aspecto importante a recalcar es la naturaleza de su escenario; La calle. Diariamente su actividad se enfrenta al ruido de los automóviles, o de algún evento que se realice al mismo tiempo. Las condiciones climatológicas son, desde luego, un factor influyente para la realización de sus manifestaciones artísticas. Un día soleado será un buen día para el artista que ha querido hacer uso de ese espacio con la intención de tener sus bolsillos llenos, mientras que en un día lluvioso su actividad no logrará ser apreciada en su totalidad. Vera nos dice:

Los actores de este tipo de teatro dignifican la calle porque consideran a este lugar como el sitio propicio para el encuentro, para el intercambio y significación de mensajes, de símbolos y referentes [...] Es el humor lo que caracteriza a estas presentaciones, pues es considerado para los artistas de la calle como una forma de hacer olvidar al público sobre los problemas que existen en el país, como la pobreza, la injusticia, el desempleo, etc. (Vera, 2005, págs. 125-126)

Además un artista de la calle no cuenta con ninguna clase de seguro médico que los respalde. Por lo tanto en caso de alguna enfermedad o accidente, al margen de los gastos, significa dejar de ir a trabajar. Al no tener un salario fijo, quienes hacen actividades callejeras dependen de lo que la gente les colabore. No cobran entradas, así que la cooperación es voluntaria, además, como en otros tipos de trabajos, siempre hay días buenos y otros no tanto. El arte callejero, requiere preparación y entrenamiento para lograr que lo que se ha querido transmitir, motive y capte la atención total del público.

2. Contenido de la fotografía

Al igual que las demás fuentes documentales, la fotografía, contiene un mensaje, tiene un formato y un soporte, se distingue por contener información, por transmitir conocimiento y por su intención comunicativa. La fotografía está caracterizada como un documento indicador de distintos rasgos distintivos de cada persona, como vestimenta, costumbres, vida cotidiana en general, o como plantea (Lara, 2005, pág. 11) se trata de:

La versatilidad de la fotografía, desde una perspectiva histórica y etnográfica, la convierte en un documento visual sincrético por la capacidad de integrar diferentes aportes informativos. [...] en esencia, cualquier

fotografía es depositaria de un valor documental al ser un canal visual de transmisión de información y un sugeridor de conocimientos.

La fotografía está considerada como aquel documento iconográfico que expone su mensaje a través de signos abordados desde la Semiótica, permitiendo el estudio detallado de cada imagen.

Para una teoría semiótica de la fotografía, es oportuno abordar la función del plano, en la medida que se trata de una oposición espacial paradigmática entre cercanía y lejanía, proximidad y distancia del sujeto o acción que se desee fotografíar (Vilches, 1997). Es decir adecuar el plano necesario, será esencial para destacar aquellos elementos que se ha querido distinguir de otros.

3. El espacio público

La calle, aquel espacio público considerado por los artistas como un lugar propio y natural. Se trata de su escenario, en este sitio presentan su show en donde esperan la completa atención de todo el que transite por el lugar. Aquellas personas que al verlos han considerado sus actividades como artísticas sin desprestigiarlos por el escenario en el que se desarrolla, pues no precisa un teatro, o un área cerrada.

Estas actividades, están dirigidas principalmente hacia el ciudadano transeúnte. Los artistas callejeros creen que los espacios públicos son los lugares idóneos para llenarlos con formas de arte, pues es ahí en donde se ha visto la acumulación de ciertos problemas de la sociedad, como sociales, económicos o culturales.

4. Fugacidad de permanencia de los artistas dentro del espacio público

El arte callejero es momentáneo. El tiempo, su principal enemigo, pues es utilizado para la representación teatral y consta de un inicio y un final preestablecido, que no ha sido entablado precisamente por los actores, sino por el espacio usado para el montaje de su show, en donde los artistas deben explotar al máximo el tiempo, mientras dure su presentación artística.

En cuanto a su escenografía, estará caracterizada de una previa preparación, expresión corporal, improvisación, logrando así un correcto manejo de la escena. La

propuesta del teatro callejero puede ser dramática, cómica, tragicómicas, abstractas, surrealista, plástica, etc.

JUSTIFICACIÓN

Se ha querido investigar cuáles han sido las razones de estos personajes para llevarlos a donde están hoy, se trata de enfocar la atención en esas realidades de vida que han sido encontradas dentro de aquellas acciones artísticas que han experimentado para cursar su día a día.

La propuesta de la creación de un libro nace de la intención de permitir que la gente pueda acercarse a su cotidianidad, formando parte de su comunicación artística, principalmente dirigido a aquel público que no lo ha admirado, valorado, sentido o disfrutado y que simplemente lo ha rechazado e ignorado. De esta manera se desarrolla una nueva visión de la ciudad como aquel espacio físico en el que se enmarca una realidad.

SEGUNDA PARTE

IDEA

La realización de un libro que incluirá relatos de vida de aquellas personas que realizan arte callejero. Intenta ser un producto que divulgue a través de la imagen, ciertas percepciones y testimonios de los artífices de estas formas de expresión.

OBJETIVOS

• Objetivo general

✓ Elaboración de un libro documental fotográfico que plasme en texto e imágenes una realidad cotidiana que a menudo pasa inadvertida.

• Objetivos específicos

- ✓ Exponer historias de vida mediante fotografías.
- ✓ Manifestar como "artísticas" a aquellas actividades realizadas por los artífices de estas formas de expresión.
- ✓ Identificar a "la calle", como un espacio público utilizado para las distintas expresiones artísticas.

PÚBLICO OBJETIVO

Dirigido a toda la sociedad que hace uso de "la calle", quizá únicamente como

un lugar transeúnte, mientras que los personajes abordados en este tema lo ocupan como

un lugar de permanencia.

Se cree necesario que todos y todas comprendan una realidad de vida que pasa

delante de nuestros ojos casi diariamente, y a pesar de ello no se le ha entregado la

importancia respectiva.

TRATAMIENTO ESTÉTICO

Tamaño: 20 x 22.5 cm.

Número de páginas: 108 páginas

Presentación: Portada y contraportada mediante ilustraciones y fotografías de

los artistas.

Tipo de Papel: couché 200gr.

Impresión: Digital.

Primera edición: Cuenca– Ecuador Agosto 2015.

Diagramación

El libro se divide en secciones, las cuales son distribuidas con un color diferente.

Las páginas son enumeradas de acuerdo al tema particular que aborde cada sección, y se

identificará con un recuadro de color que será su referencia. La elección de cada color

se establece de acuerdo a la relación que éste guarde con cada actividad artística, con el

fin de lograr que el lector identifique actividad, artista, naturaleza del texto e intención

de la fotografía.

- 16 -

Título y tamaño de la fuente

El título del libro y el inicio de cada sección son presentados en las páginas impares que son ubicadas en la parte derecha de la hoja. En cuanto a la fuente de los títulos principales se utiliza:

- Smoothie Shoope
- Jackpot Demo
- Return to Sender.

Para títulos, subtítulos internos:

- Calibri Bold
- Times New Roman
- Calibri Regular
- Calibri Bold Italic

La fuente utilizada para mensajes introductorios:

- Bell Mt Regular
- Smoothie Shoope

En cuanto al tamaño de tipografías se usó una fuente entre 23 a 93 pts, para los títulos de los capítulos. Títulos y subtítulos internos 30 pts. Para contenido correspondiente de cada capítulo se manejó 11 pts, y mensajes de autor, con fuente de 15 pts.

Índice

El índice es importante para el lector, pues lo hará ubicarse más fácilmente ante los contenidos que le interesen. Se ha considerado más conveniente colocarlo en la primera parte, es decir al comienzo del libro.

INFORME DE INVESTIGACIÓN

Para la elaboración del producto final fue necesario la recolección pertinente de información que ha permitido documentar mediante entrevistas, conversaciones informales, observación directa y participante, las realidades de vida de estos artistas. En los días que se realizaron las tomas de las fotografías, también se trabajó con estas metodologías.

PRESUPUESTO

RUBRO	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Hojas de papel bond	20	\$0.05	\$1.00	Boceto libro
Movilización (Gasolina)	10	\$5.00	\$50.00	Toma de fotografías, entrevistas.
Cámara profesional (CANON)	1	\$1.000	\$1.000	Toma de fotografías
Computadora Mac	1	\$1.500	\$1.500	Paquete Adobe para la diagramación del libro
Grabadora de voz	1	\$30.00	\$30.00	Entrevistas
Impresiones (anillados- empastados - Libro)	4	\$600.00	\$600.00	2 libros 2 informes empastados.
TOTAL = \$3.1	81			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Pre-producción

ABRIL

ACTIVIDADES	1	6	8	13	15	20	22	27	29
Planteamiento de la idea	X								
Definición del tema	X	X							
Planteamiento de Objetivos		X	X	X					
Elaboración de cronograma de actividades.				X	X				
Estudio de mercado. (Observación directa)						X	X	X	X

Producción

MAYO

ACTIVIDADES	4	6	11	13	18	20	25	27	28	29
Entrevistas	X	X								
Fotografías (1er capítulo)					X					
Edición de fotografías						X	X	X	X	
Relato (1er capítulo)							X	X	X	X

JUNIO

ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	29
Entrevistas	X	X					
Fotografías (2do y 3er capítulo)	X	X	X	X	X	X	
Edición fotografías				X	X	X	X
Redacción relato (2do y 3er capítulo)							X

Post-producción

JULIO

ACTIVIDADES	1	2	3	4	5	6	22	31
Redacción de Memoria Técnica	X	X						
Corrección de Memoria técnica			X	X				
Impresión de Memoria Técnica					X	X		
Entrega borrador para revisión						X		
Entrega de tesis corregida							X	
Entrega de tesis final al tutor								X

AGOSTO

ACTIVIDADES	3	4	5
Entrega de tesis a biblioteca	X		
Entrega de tesis a secretaría			X

ESTRUCTURA Y SECCIONES

En la primera parte del libro se inserta el título y subtítulo del mismo, luego se sitúa el índice, una dedicatoria y el prólogo como introducción para el producto antes de abordar cada capítulo. La información está organizada temáticamente en tres secciones o capítulos diseñados con fotografías artísticas y relatos testimoniales.

- El primer capítulo: "Mi amigo el semáforo" se describen las realidades de vida de Josefa, Luis, Alfredo y Nacho, abordados desde la página 1 hasta la 21.
- El segundo capítulo está dedicado a José David con el título "Vivir para el arte", frase que ha sido manifestada por el artista. Este capítulo cubre las páginas 22-56.
- Finalmente, el último capítulo: "Los trucos de la luz" es para Mango, basadas en fotografías artísticas, observadas en las páginas 57-90.

DISEÑO Y MAQUETADO

Para la portada del libro documental fotográfico "Efimero Equilibrio. *Historias de vida de artistas callejeros en Cuenca*" se ha propuesto diseñar un modelo llamativo para la portada, que incluirá fotografías, e ilustraciones recogidas de cada personaje combinado por las letras del título y subtítulo del mismo.

El libro será impreso en papel couché de 200 gramos, por lo tanto se conseguirá que las fotografías no pierdan su calidad y nitidez original.

TERCERA PARTE

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Se hizo uso exclusivo del relato testimonial de terceros que ayuda a contar hechos vividos por otros, pero que son narrados en base a los testimonios recogidos mediante entrevistas personales o por observación directa y participante. El lenguaje utilizado es netamente literario. La narración consiste en primer lugar, en convertir los hechos en ficción, aun aquellos que pretenden ser testimoniales; en segundo lugar en el relato existe una intención estética. Mediante las entrevistas se obtuvo información sobre ciertas historias de vida que permitieron reconstruir literaria y fotográficamente sus maneras de ver la vida. Sin embargo el texto respetó a cabalidad el sentido de los testimonios sin alterarlos o modificarlos.

En una carilla entera se han colocado frases de reconocidos autores, antes de abordar cada capítulo, de igual manera para concluir el libro. (Ver imagen)

PRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Tipos de fotografías

Para las fotografías se utiliza la cuatricromía; sin embargo, existen unas cuantas que solo adquiere color cierto detalle que se ha querido destacar y hacer sobresalir más en la foto, mientras lo demás es únicamente a blanco y negro.

El libro está compuesto por al menos 80 fotografías como fue solicitado anteriormente, las cuales se dividen por secciones, algunas de ellas son tomadas verticalmente u horizontalmente como se ha visto necesario.

DIAGRAMACIÓN

La diagramación no se encuentra dividida por columnas puesto que, el texto y las fotografías han sido colocados en diferentes posiciones, es decir, unas ocupan toda la carilla de la hoja, mientras en la siguiente está situado el texto. En otras se lo organiza de distinta manera como se haya visto oportuno. Se ha diagramado de la siguiente manera.

MUESTRAS

1

6

7

Una vez cumplida la primera revisión del producto se pudo trabajar con más detalle en la diagramación. Se ha incluido mayor color, más detalles, ilustraciones y mejorías en cuanto a la distribución de las fotografías y texto del libro.

CUARTA PARTE

CONCLUSIONES

Se ha pretendido con este libro enfatizar en las distintas realidades de vida que nadie ha prestado atención, consiguiendo detener su historia por una milésima de segundos en donde sus vidas, su arte, sus creaciones son plasmados en una imagen para preservarlos con el paso del tiempo. Lo que quiero señalar es que, este producto comunicativo aspira a contribuir en el cambio de percepción que ciertas personas tienen sobre los personajes estudiados en el libro.

Hay muchos puntos de similitud entre los relatos de mis personajes y mis propios descubrimientos, lo que hace a esto impresionante e interesante.

No obstante se ha escrito este libro con la intención de que cualquiera que lo pueda leer, entre a un nuevo mundo de experiencias, de sueños, de sentimientos, dejando abierto el espacio ante la capacidad de disfrutar y admirar un show, reflejado en fotos y texto.

Bibliografía

- Baudelaire, Ch. (1961). *Le public moderne et la photographie*. (Salón de 1859), en Ouvres complètes. París.
- BENJAMIN, W. (1976). Discursos Interrumpidos. Madrid: Taurus.
- Benjamin, W. (1939). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Buenos Aires: Editorial Taurus. Obtenido de http://diegolevis.com.ar/secciones/Infoteca/benjamin.pdf
- Botella, J. (. (2010). Testimonio Gráfico.
- Bourdieu, P. (1979). *La fotografía: un arte intermedio*. (V. d. Gómez, Productor) Recuperado el 1 de Julio de 2015, de www.fts.uner.edu.ar/cátedras03/tfoi/recursos/Bourdieu_LaFotografía.pdf
- Bustos Toldos, A. (2010). Manual de Fotografía digital. Madrid-España.
- Dulzaides, E., & Molina, A. M. (2004). *Análisis documental y de información: " Dos componentes de un mismo proceso"*. La Habana-Cuba: Editorial Ciencias Médicas . Obtenido de http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_2_04/aci11204.htm
- Eco, U. (2000). Tratado de Semiótica General. Barcelona: Lumen.
- García Briz, A. (2015). *Mejora tus fotos con GIMP*. Recuperado el 27 de Junio de 2015, de https://books.google.com.ec/books?id=T8m4CQAAQBAJ&pg=PT12&dq=la+re gla+de+los+tercios+son+puntos+fuertes&hl=es-419&sa=X&ei=HiSaVc6UL8HbgwStyrOQAg&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onep age&q=la%20regla%20de%20los%20tercios%20son%20puntos%20fuertes&f=f alse
- García, M. F., Agustin Lacruz, M. d., & Pinto Molina, M. (2002). *Indización y resumen de documentos digitales y multimedia: Técnicas y procedimientos.* Gijón: trea.
- González, G. (2007). El teatro callejero: fenómeno de comunicación que puede hacer uso de las nuevas tecnologías para formar en valores (Vol. Vol 7 No.1). Costa Rica.
- Jorge Botella (Director). (Enero- Febrero (número 48, página 5, 2010). *Testimonio Gráfico*. Recuperado el 27 de junio del 2015, papeles para el progreso: http://www.ujaen.es/huesped/rae/2005/artículos/laralopez02.html
- Lara, E. L. (2005). La fotografía como documento historico, artístico y etnográfico: una epistemología. Revista de antropología experimental (5 ed.). Universidad de Jaén. Obtenido de
  - http://www.ujaen.es/huesped/rae/2005/artículos/laralopez02.htm

- Martín Nieto, E. (2005). *Gazeta de antropología*. Madrid-España. Obtenido de http://www.ugr.es/~pwlac/G21_04Eva_Martin_Nieto.html
- Ministerio de Educación. ITE. (s.f.). *Formación en Red*. Recuperado el 27 de Junio de 2015, de http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/86/cd/pdf/m2_caracteristicas_de_la_imagen_digital.pdf
- Navarro, D. (27 de agosto de 2013). *Búsqueda de la información en internet*. (D. Navarro, Editor) Recuperado el 27 de Junio de 2015, de http://damiannicolas.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
- Rodil Jiménez, I., & Pardo de Vega, C. (2010). *Operaciones auxiliares con tecnologias de la información y comunicación*. (1era ed.). Madrid: Ediciones Paraninfo SA.
- Sánchez, N. O. (2011). De la fotografia como representación de la realidad a documento representado: El análisis documental de contenido. La Habana-Cuba .
- SoretheEspinoza. (18 de Abril de 2011). *ARTE CALLEJERO*. Recuperado el 03 de Julio de 2015, de El arte reflejado en las calles: https://sorethespinozacaruso.wordpress.com/
- Van Dijk, T. A. (1990). La noticia como discurso. Buenos Aires: Editorial Paidos.
- Vera, R. E. (2005). El teatro de la calle García Moreno visto desde la comunicación y la identidad. Tesis , Universidad Politécnica Salesiana -Quito, Quito. Recuperado el 04 de julio de 2015, de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2712/1/TESIS%20TEATRO%20 DE%20LA%20CALLE.pdf
- Vilches, L. (1997). La lectura de la imagen. Buenos Aires- Argentina: Paidos.

ANEXOS