

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**CREACIÓN DE “TELMO. ART” PROGRAMA AUDIOVISUAL PARA LA
DIFUSIÓN DEL ARTE EMERGENTE EN QUITO**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL**

AUTOR:

Esteban Daniel Coba Cárdenas

TUTORA:

Marcela Alexandra Noboa Salazar

Quito, 2022

**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIA DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN**

Yo, ESTEBAN DANIEL COBA CÁRDENAS con documento de identificación N° 1723006894
manifiesto que:

Soy el autor responsable del presente trabajo; y, autorizo a que sin fines de lucro la Universidad
Politécnica Salesiana pueda usar, difundir, reproducir o publicar de manera total o parcial el
presente trabajo de titulación.

Quito, marzo de 2022

Atentamente,

Esteban Daniel Coba Cárdenas

1723006894

**CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA**

Yo, ESTEBAN DANIEL COBA CÁRDENAS con documento de identificación No.1723006894, expreso mi voluntad y por medio del presente documento cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del : TRABAJO DE TITULACIÓN, el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: CREACIÓN DE “TELMO.ART” PROGRAMA AUDIOVISUAL PARA LA DIFUSIÓN DEL ARTE EMERGENTE EN QUITO, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En concordancia con lo manifestado, suscribo este documento en el momento que hago la entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, marzo de 2022

Atentamente,

Esteban Daniel Coba Cárdenas

1723006894

DECLARATORIA DE COAUTORÍA DE LA DOCENTE TUTORA

YO, Marcela Alexandra Novoa Salazar, declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el producto comunicativo: Creación de **“Telmo Art” programa audiovisual para la difusión del arte emergente en Quito**, realizado por Esteban Daniel Coba Cárdenas, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerado trabajo final de titulación.

Quito, marzo de 2022

Msc. Marcela Alexandra Noboa Salazar

Docente Tutora

Índice

Abstract	2
Introducción	3
Objetivos	6
General:	6
Específicos:	6
Justificación	7
Metodología	9
Técnicas e instrumentos de investigación	10
Preproducción	11
Producción	11
Post producción	12
Fundamentación Teórica	12
1.1 Arte contemporáneo	12
1.2 Espacio público y privado	14
Producción y contenido audiovisual	16
2.1 Industria Cultural	16
3.1 La Educomunicación y la narrativa audiovisual	16
3.2 El arte en la educación	18
3.3 El arte como trasformador social	19
Resultados	22
Conclusiones	24
Bibliografía	26
Anexos	28

Resumen

El presente producto audiovisual llamado Telmo Art, es una construcción de parte de la Universidad Politécnica Salesiana y el interés personal hacia el arte y la estética audiovisual, que van de la mano en un mismo contexto de expresiones inherentes de los artistas y en los que buscan integrar sus obras a través de una manera digital necesaria que ayude a la difusión de su trabajo, recordando la importancia del arte en la formación educativa e interés social que mediante la producción audiovisual de capítulos por categoría brinden al público un concepto de apreciación cultural nacional.

En este sentido indagaremos las distintas manifestaciones artísticas emergentes que existen en la ciudad de Quito, tomaremos algunos ejemplos de artistas que han hecho del arte su forma de vida, que siguen luchando por lograr sus sueños, vivir de ellos y que con la ayuda de herramientas comunicacionales y audiovisuales ayudaremos a la difusión de estos artistas quiteños amantes del arte.

Por otro lado, la propuesta audiovisual Telmo Art tiene un interés social y cultural enfocado en ser parte y que contribuya al desarrollo del estudiante o usuario en general y obviamente entiendo que el arte es una rama importante y necesaria en la educación.

Por esta razón, Telmo Art cumple con sus propósitos profesionales en la utilización de herramientas comunicacionales y audiovisuales que servirán para la sociedad y apoyo al arte.

Palabras Claves: Producción audiovisual, arte, Educomunicación, comunicación y cultura.

Abstract

The present audiovisual product, called Telmo Art, is a work of the Salesian University and the personal interest in art and audiovisual aesthetics, which go hand in hand in the same context of the inherent expressions of artists and in which they seek to integrate their works through a digital way that helps to disseminate their work, remembering the importance of art in educational formation and as a reason of social interest that through audiovisual production of chapters by category provide the public with a concept of national cultural appreciation.

In this sense, we will investigate the different emerging artistic manifestations that exist in the city of Quito, we will take some examples of artists who have made art their way of life, who continue to fight to achieve their dreams, to live from them and that with the help of communication and audiovisual tools we will help to spread these artists from Quito who love art.

On the other hand, the audiovisual proposal Telmo Art has a social and cultural interest focused on being part that contributes to the development of the student or user in general and obviously I understand that art is an important and necessary branch of education.

For this reason, Telmo Art fulfills its professional purposes in the use of communicational and audiovisual tools that will serve society and support art.

Keywords: Audiovisual production, art, Educommunication, communication and culture.

Introducción

Este proyecto audiovisual tiene el propósito de identificar el arte emergente en Quito, en sus diferentes manifestaciones, conocer las interioridades de cada artista en el contexto de la producción de arte y los espacios destinados al mismo en la ciudad, sus inicios, su obra, sus proyectos, las facilidades o dificultades al producir su obra y exponer su trabajo, los auspicios logrados. Debido a la pandemia de Covid-19 no se pudo hacer uso de los espacios públicos que estaban destinados para la creación del programa, razón por la cuál las respectivas entrevistas se realizaron en sus domicilios, sin embargo para la realización de este programa audiovisual se hizo uso de espacios alternativos que de igual manera buscan que el arte resurga, así como cafeterías culturales, librerías locales y espacios propios de trabajo de los artistas.

El producto final será difundido en YouTube, mediante la creación de un canal oficial para el programa “TELMO.ART”, el mismo que será compartido por medio de las diferentes redes sociales para captar más público.

Como referencias para la realización de este producto, se tomará, “EXPRESARTE” programa audiovisual ecuatoriano apoyado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural, La Sociedad General de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE), Ministerio de Cultura y Secretaria Nacional de Comunicación, apoyando el objetivo de conocer, difundir y disfrutar el arte Nacional en sus distintas clases, estilos y géneros artísticos.

Por otro lado, cabe mencionar que en el año 2019, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, a través de la fundación “Museos de la ciudad” y en convenio con la Embajada de Brasil, convocó a la cuarta edición del concurso anual “Premio Brasil Arte Emergente 2019”. La invitación fue dirigida a artistas ecuatorianos/as emergentes de hasta treinta y

cinco años de edad y a colectivos de artistas; tuvo por objetivos la localización de nuevos artistas locales, la difusión de su trabajo, propiciar un intercambio a nivel internacional y la conformación del patrimonio cultural de la embajada de Brasil en el Ecuador. De acuerdo con la invitación, las artes consideradas fueron la pintura, escultura, dibujo, grabado, instalación, video, performance, objetos, fotografía, nuevos medios, etc.

Esta invitación no incluyó a los cultores de la música, ni como solistas, ni como grupos y estos serán considerados en el presente proyecto, sin dejar de lado a los anteriormente mencionados.

El evento reseñado anteriormente, junto con el programa “EXPRESARTE”, (programa actualmente cancelado), es uno de los que en su género se han desarrollado en nuestro medio por parte de entidades estatales, pero si se han presentado iniciativas privadas y muy limitadas como por ejemplo la realización de conciertos de música de varios géneros y los cultores nacionales y locales emergentes se sienten huérfanos de ayuda para visibilizar su obra y peor aún para promoverla o difundirla. Cabe recalcar que estos programas artísticos no son solamente transmitidos en televisión nacional, sino también son transmitidos y publicados en las diversas plataformas hipermedia como las redes sociales.

Estos proyectos de arte son de los pocos programas con fines artísticos sin olvidar la virtualidad y las distintas propuestas independientes que, así como TELMO ART buscan y velan por la difusión y contenido nacional artístico. Adicionalmente, debido a la emergencia de salud que atraviesa el país y el mundo, se han perdido muchos espacios públicos y privados en los que se podía exponer las diversas manifestaciones culturales, aunque, por otro lado, se han abierto posibilidades para nuevas plataformas, incluso interactivas. Ante esta realidad, una nueva propuesta comunicativa como TELMO ART

abrirá una puerta para que esas manifestaciones de la cultura, ahora en mayor silencio por la crisis del covid 19, tengan voz y puedan ser conocidas y valoradas.

El proyecto se realizará en tres fases: La primera empieza con una revisión bibliográfica sobre el arte emergente en general y el rol de éste en la ciudad de Quito, puntualizando sus características y particularidades.

En la segunda fase, el estudio se centrará en los creadores de arte y las estrategias que éstos han aplicado, para darse a conocer y visibilizarse en la comunidad, con énfasis en el ser humano, en su contexto personal y profesional, teniendo en cuenta que el arte se supedita a la existencia misma del artista, del cultor.

La tercera fase consiste en la difusión del programa TELMO ART, por medio de las diferentes plataformas digitales como Facebook y YouTube para lograr el acercamiento de nuevos públicos y, a su vez despertar el interés hacia el arte y la cultura quiteña, por otra parte, la difusión del producto final también será para que la gente conozca como se desarrolla el arte, la cultura y la música tanto en espacios públicos como privados.

Objetivos

General:

Crear el programa audiovisual “TELMO ART” para dar a conocer a la sociedad, las diferentes manifestaciones artísticas emergentes de la ciudad de Quito.

Específicos:

- Estructurar, diseñar y realizar una producción audiovisual educativa comunicacional
- Categorizar las diferentes manifestaciones artísticas emergentes en Quito.
- Establecer líneas de comunicación entre TELMO ART y los realizadores artísticos.

Justificación

El arte y la cultura son parte primordial del desarrollo de las sociedades, por ello la producción de este producto comunicacional se argumenta en la falta de espacios para la creación y difusión de contenido en el campo local. En la capital existen diversas propuestas de arte emergente que no han tenido lugar para que puedan exponerse.

El estudio y localización del arte emergente en Quito surge en forma de respuesta a los fenómenos sociales que acontecen en la capital del Ecuador, de esta forma se fomenta la creación de un espacio de reproducción y visualización de producción artística en donde se puede encontrar la respuesta a las preguntas y también es posible descubrir los cuestionamientos de crítica social, frente a los escenarios, político, económico, social y cultural de la ciudad.

La comunicación con su estrecha vinculación al arte y considerándola para TELMO ART como una herramienta no únicamente de difusión, sino de entender el arte capitalino con sus diferentes contextos y en varios de sus géneros, permitiendo presentar desde lo audiovisual una perspectiva que puede aportar a la comprensión de la importancia que tienen las diferentes manifestaciones en la construcción de una cultura emergente, que se levanta en un acto de empoderamiento cultural y social frente a la idea capitalista de réplica del arte.

“TELMO ART”, se mantiene al margen de la búsqueda de la justicia social ya que el arte transmitido en el programa va de la mano de artistas insurgentes enfocados en la construcción de una nueva escena nacional con un contexto propio, que se expresa con herramientas comunicacionales y desde la sociedad que merece conocer y ser parte del desarrollo de la cultura nacional.

Desde esta perspectiva el arte es una herramienta poderosa para la transformación social y cultural de los lugares y espacios que habitan y frecuentan los quiteños, por eso, mediante la creación de varios capítulos, “TELMO ART”, usará diferentes escenarios dependiendo de la temática y el contexto de cada artista, involucrando la estética manejada por el programa y el uso del lenguaje audiovisual que será de importancia para la aceptación del público.

El hombre hace una profunda observación de sí mismo, de su entorno y mediante el arte interpreta dicha observación. En este contexto, este programa coadyuva también en la reafirmación de la interculturalidad, volver al consumo de la cultura popular local que se ha vuelto difusa en Quito, reafirma en los consumidores la memoria histórica y estimula la curiosidad para que apuesten por otras formas de ver, sentir y entender el mundo.

Metodología

El presente proyecto audiovisual está enmarcado en la línea de investigación exploratoria, ya que el objetivo principal es una aproximación a un fenómeno novedoso donde se obtendrá información permitiendo comprender mejor, al ir vinculado con la comunicación se toma como partida la educomunicación y la producción de contenidos audiovisuales.

La investigación exploratoria es de tipo preliminar y tiene como objetivos: adquirir un conocimiento general sobre una temática de la que, o no existe información o la información existente es muy limitada. Esta se obtiene mediante la observación, familiarizarse con el tema central y los secundarios, si existiesen y, establecer las derivaciones que ofrezca el tema tratado.

Personalmente considero que este objetivo tiene gran importancia, pues permite delinear proyectos de investigación más profundos sobre los temas relacionados.

Las características básicas de este tipo de investigación, son: primero, tiene menor profundidad que otros tipos de investigación; segundo, permite cierta flexibilidad metodológica, pues facilita el identificar y conocer los rasgos más importantes del tema de estudio; tercero, permite delimitar el tema de investigación: forma parte de un proceso de investigación más amplio, al permitir por una parte investigar el tema a mayor profundidad y como ya se dijo anteriormente, identificar o determinar las derivaciones que puedan ser obtenidas de la investigación de partida.

Centrando la atención en el tema de este estudio, se puede decir que la información sobre el arte emergente en Quito es limitada, pero existe la enorme ventaja de que el investigador, desde hace varios años, se ha mantenido en contacto con algunos expositores del arte emergente en la ciudad capital, principalmente, en el campo de la

música, llegando a conocerlos, interactuar con ellos, y conocer sus inicios, su desarrollo, su obra, así como las dificultades que tuvieron que enfrentar para producir y exponer su arte, sus proyectos y metas que intentan cristalizar.

Técnicas e instrumentos de investigación.

Al abordar el tema sobre el arte emergente en Quito, se presentó la necesidad de implementar ciertas técnicas que son comunes en el tipo de investigación mencionado:

1.- Revisión bibliográfica, que permite conocer cuánto se conoce y cuánto ha sido publicado sobre el tema en revistas, periódicos, artículos, entrevistas, etc.

En este caso la revisión bibliográfica permitió acercarse de manera más concreta a la investigación del arte emergente en la ciudad de Quito y el uso de espacios públicos y privados.

2. Entrevistas: permiten conocer de primera mano a los actores involucrados en el tema, así como sus opiniones.

Tienen tres modalidades:

- Entrevistas a artistas individuales, grupos o bandas emergentes, para conocer sus inicios, su obra, sus metas y, sobre todo su situación actual y sus aspiraciones como artistas.

3. Observación de Campo: Permite al investigador relacionarse directamente con el objeto de estudio. En el caso particular de este trabajo, el investigador ha podido mirar, comprender e interpretar el arte emergente desde adentro, ha sido parte de la escena artística, su producción, su interpretación y también de la realidad de dicho arte.

Preproducción

Para la etapa de preproducción del programa TELMO ART se inicia con la investigación y realización de un diagnóstico, en el cual se revisan textos, materiales, y otras fuentes afines al tema artístico y cultural, con el objetivo de conocer a profundidad el tema a tratar y recopilar la mayor cantidad de información.

Posterior a este diagnóstico, se analiza el perfil de los artistas emergentes basados en sus propuestas artísticas pertenecientes a la ciudad de Quito para dar un mayor realce al artista. Tomando en cuenta los diversos perfiles, se procede a una indagación más exhaustiva de los artistas para conocer su trayectoria y trabajo realizado por cada uno.

A continuación, se procede a la socialización con el artista para comprender y entender su arte tanto en el contexto y entorno, como siguiente e paso se procede a realizar las diferentes preguntas para cada artista.

Producción

Una vez establecido el contacto con los artistas se procedió a la grabación y realización de tomas para la elaboración del producto final.

La producción para realizar TELMO ART, viene con una organización establecida y guiados por parámetros de elaboración, adaptando el sentido cinematográfico al sentido inherente del artista entrevistado, logrando un equilibrio artístico entre la producción audiovisual y la obra.

- Primera Etapa de rodaje: Filmación en el año 2021 a los primeros artistas seleccionados para el programa.

- Patricio Ponce

- Los Panchos Entretainment
- Segunda Etapa de rodaje: Filmación entre junio - julio del 2021 a los artistas seleccionados.
 - Esteban Alpusig
 - Kevin Villacís

Post producción

Como siguiente paso se procede a revisar el material filmado para seleccionar los artistas asignados para el primer episodio. El programa consta de la siguiente manera: introducción, bienvenida y perfil del artista.

Una vez seleccionado el material producido se inicia con la edición de las tomas y entrevistas de los artistas emergentes. Para la edición de la introducción del programa se procede a crear un logo que representa al programa TELMO ART y se continúa con la edición del audio, grabación de voz en off y la música que acompaña al producto.

Como paso final a todo este trabajo investigativo, se realizan los últimos retoques en color y se procede a la exportación del material.

Fundamentación Teórica

1.1 Arte contemporáneo

Se puede decir que todo arte es contemporáneo para quienes lo ven, admiran y disfrutan al momento que aquel producto ve la luz o es presentado a los consumidores. Es decir, el arte es contemporáneo para sus coetáneos, para la sociedad actual, de modo que el arte contemporáneo es relativo a cada época.

De esta manera podemos categorizar que Telmo Art, se enfoca en el arte contemporáneo que existe en Quito, por la vigencia del artista con el entorno y su trabajo, entendiendo que puede tener ya un tiempo pasado en la construcción de arte pero que sin embargo sigue siendo contemporáneo por la actualidad de su trabajo con el entorno.

Desde un punto de vista más formal, se denomina arte contemporáneo a aquellas manifestaciones artísticas que surgieron a partir de la mitad del siglo XX y que rompen con las estructuras clasistas de la belleza y la perfección de las obras para adquirir un valor especial por el sentido y trasfondo que el artista desea transmitir en cada uno de sus trabajos, con un interés más apegado a lo real y a lo corriente del mundo actual. Da un énfasis especial a las emociones y a las expresiones más profundas del “yo”, su contenido es simbólico e intenta representar movimiento. En la plástica, es de tipo surrealista y vanguardista.

Estoy profundamente convencido de que, en una ciudad, la sensación de belleza y de arte debe provenir de sus valores de ciudad, es decir, de la armonía de su planteo, la armonía de sus edificios entre sí, y la belleza de cada uno de éstos.

(Williams, El arte en la ciudad, s.f.)

En este sentido podemos notar el interés de los artistas en expresar el arte con su interés propio de lo social, con el sentido político, histórico y hasta económico, para así hacerse escuchar mediante las distintas manifestaciones artísticas. Esto es lo que conlleva la pureza del arte emergente, el no tener afines políticos o sin hacer apología de algún tipo, sino, expresar lo que ellos piensan, desde su contexto y desde su práctica.

Sus exponentes son artistas teóricos, prácticos y empíricos con campo de acción el mismo que fue modificado debido a la crisis sanitaria que se vive en la actualidad, lo que hizo

que los artistas busquen nuevos espacios de trabajo adecuándolos para continuar con la difusión de su contenido artístico.

Estos artistas se centran en la parte estética y visual que pretende transmitir emociones, historias o pensamientos, usando distintas técnicas como plásticas, sonoras, simbólicas o corporales, que buscan sobre todo el dar a conocer su obra y luego, la aceptación social como una remuneración justa dentro de un contexto mercantilizado de toda actividad.

1.2 Espacio público y privado.

El espacio público: las plazas, los patios y jardines de las ciudades, son lugares donde se construye la ciudadanía y sitios de encuentro social en los que, por naturaleza, la gente puede manifestar libremente sus pensamientos, criterios y preferencias artísticas; donde puede discutir y donde se desarrollan las condiciones para una buena convivencia, usando estos lugares para pláticas y discusiones de todo tipo, donde los individuos pueden manifestarse mediante diferentes métodos como la música, obras de teatro, el grafiti, entre otras, si el lugar es permitido para aquello, y es precisamente en estos lugares que el arte puede llegar a las grandes mayorías.

El espacio público es de interés común, donde, al socializar, se establecen similitudes y diferencias en la forma de actuar, pensar, en las convicciones y hasta en los temores de los actuantes. Lo público es lo palpable, lo expreso, mientras que lo privado es lo íntimo, lo que es propio de cada uno y que se mantiene oculto al juicio del resto. Según Arendt, 1958:p 71, “Lo público es el espacio de la libertad; lo privado, el ámbito de la necesidad, de la reproducción”

El uso de los espacios públicos está normado por las autoridades que gobiernan la ciudad a través de normas, leyes y acuerdos implícitos o explícitos entre dichas autoridades y los ciudadanos, siempre enmarcados en las leyes, en reglas de comportamiento y de respeto

de valores, desarrollándose en todos, sentimientos de pertenencia, tanto de dichos espacios, como de valores culturales comunes.

Por otra parte, el espacio privado solo puede ser usado por el dueño y lo hará con libertad, siempre que cumpla con las normas generales de convivencia y con las ordenanzas municipales respecto justamente del uso de estos espacios. El municipio capitalino ha emitido muchos permisos para presentaciones artísticas, conciertos y eventos culturales en espacios privados, al amparo de las ordenanzas, antes de la crisis sanitaria por la covid 19.

En la ciudad de Quito, hasta antes del mes de marzo de 2020, hubo una gran disposición de las autoridades para el uso de espacios públicos. El mismo alcalde en funciones, en innumerables ocasiones utilizó aquellos espacios para expresar su arte. Desde la llegada de la crisis sanitaria, ningún espacio público ha podido ser utilizado para ninguna actividad, por la disposición de evitar aglomeraciones por el peligro de contagios.

En los actuales momentos, las redes sociales han sido un gran aliado para la comunicación y transmisión de contenidos artísticos por parte de muchos grupos de artistas emergentes. Después de grabar en espacios privados, exponen sus productos a una sociedad que desea comunicarse y conocer sobre los acontecimientos del mundo, del país y de su comunidad.

El producto audiovisual TELMO ART utiliza únicamente espacios privados ya que como se ha mencionado anteriormente el uso del espacio público fue restringido para su uso.

Es por esta razón que el programa se redujo solamente al uso de espacios privados en donde la producción y los artistas permanecieron seguros ante la crisis sanitaria.

Producción y contenido audiovisual

2.1 Industria Cultural

Se define como Industria Cultural al conjunto de empresas o instituciones con fines de lucro que tienen como actividad económica la producción de cultura. Pertenecen a ésta, la radio, la televisión, revistas, industrias cinematográficas, disqueras, editoriales, compañías de teatro, compañías de danza y otras. Todas estas crean mecanismos para aumentar el consumo de sus productos, modificando, educando, informando y transformando los hábitos sociales.

Siendo una industria, es un principio básico de su existencia, el mejoramiento de métodos, herramientas y producto final, con el propósito de aumentar sus ingresos.

En este contexto, Telmo Art utiliza herramientas audiovisuales, enfocándose en la imagen, fotografía, video y audio; las mismas que contribuyen para la divulgación de obras del arte emergente, que no están amparadas por la mencionada industria y que de esta manera el interés sea generar una nueva industria propia y nacional que apoye a artistas emergentes que tienen talento, que con ayuda de las herramientas audiovisuales y comunicacionales puedan emerger de manera positiva.

Con cada obra a grabar existe un guión y seguimiento pre estructurado que van de la mano de la organización comunicacional y la práctica audiovisual. (poner en la parte de producción)

Educación y medios transformadores

3.1 La Educomunicación y la narrativa audiovisual.

Los avances tecnológicos y la nueva normalidad, a raíz de la explosión de la pandemia del covid 19, que en el Ecuador se dio en marzo del año 2020, han forzado cambios muy

rápidos en la educación, que ahora es casi su totalidad virtual. La transmisión del conocimiento es más rápida, aunque en términos generales, menos efectiva, sobre todo en niveles primario e intermedio de educación. Esta virtualidad, que ha dado mayor velocidad en la transmisión de conocimientos y que ha permitido implementar cada vez más recursos audiovisuales que sirven de apoyo para docentes y estudiantes, es mejor aprovechada y explotada en niveles superiores de educación, aunque a criterio del autor de este trabajo, nunca se alcanzarán los niveles de eficiencia de la educación presencial, sobre todo si se considera que parte importante de la educación es la utilización de laboratorios, en los que los estudiantes tenían la posibilidad de utilizar herramientas, máquinas y accesorios didácticos en el desarrollo de sus futuras habilidades profesionales. Según Vicente & Martín (2008) “La formación audiovisual debe tener muy presente los procesos de convergencia tecnológica que están condicionando constantemente la difusión a través de los medios de comunicación masiva e interpersonal” (p.10). es por esto que estas nuevas fuentes de conocimiento virtual se transmiten de mano de las redes de comunicación existentes, que perduran en el tiempo con la capacidad de acceder a la información audiovisual en tiempo real, esto hace que el usuario cada vez más se acostumbre y busque una formación académica audiovisual.

Esta situación, en el ámbito del presente estudio, enfrenta al investigador a la necesidad de implementar modelos audiovisuales para la transmisión de los productos culturales, y destaca, la importancia de conocer y entender el arte emergente en Quito, que por ser la capital del Ecuador y por haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad, es un atractivo turístico, con lugares dignos de ser conocidos en primer lugar por sus propios habitantes y en segundo lugar, por los visitantes.

En este sentido se entiende que la cultura y el arte tienen un rol importante en el desarrollo de las sociedades, ya que posibilita influir y participar en cambios sociales, desde la creación o desde la identificación y apreciación artística. Por otro lado, el arte también contribuye al desarrollo económico de un país, al establecer líneas directas de trabajo que fomenten la cultura nacional y por ende el turismo cultural.

3.2 El arte en la educación

La implementación de la enseñanza del arte en las aulas de clase tiene un valor fundamental en el desarrollo del estudiante, tanto en el aumento y fomento de la creatividad, como en el entender y apreciar las diferentes manifestaciones artísticas, entre ellas, la danza, la poesía, la pintura o la música, involucrando un sentido académico productivo y eficiente para los estudiantes y docentes.

Del mismo modo, el arte contiene un componente transformador para el estudiante, convirtiendo las clases en un ambiente más ameno, donde lo instruido es mejor recibido, rompiendo con el esquema de memorización y repetición.

Sánchez de Serdio (2010) menciona que “En efecto, una de las perspectivas sobre la relación entre arte y educación en este tipo de contextos subraya la capacidad transformadora que posee la práctica artística, sino de las condiciones objetivas de existencia, por lo menos de la experiencia o conciencia de los participantes” (p. 49).

En la malla curricular de los estudiantes primarios y secundarios del Ecuador, la presencia del arte o una asignatura relacionada con ella, es muy limitada y carece de una estructura orgánica con el resto de asignaturas. Es así que quienes quieren estudiar cualquier disciplina del arte y progresar en ella, deben hacerlo como una actividad extra curricular, lo que implica el pago de una colegiatura extra, que no siempre puede hacerlo un padre de familia con un ingreso mensual básico. La consecuencia de esto, es que solo acceden

a la educación formal en arte, las personas con ingresos familiares muy superiores al promedio nacional, y de hecho, en la ciudad de Quito existen numerosas academias de danza y otras, de música, sin contar con universidades que ofrecen carreras musicales. Claro que también existen escuelas de música del Estado, pero como se dijo anteriormente, no forman parte orgánica del pensum de estudio del nivel primario ni secundario, pero hay muchos artistas que se formaron a sí mismos, convirtiéndose en autodidactas y desarrollando su arte en condiciones que serían mejores, si a través de la educación formal, hubieran recibido la guía y la instrucción necesarias.

3.3 El arte como transformador social

Para Arnheim (1993) “Los problemas estructurales trascienden las disciplinas particulares. Al enfrentarnos a ellas en el terreno más tangible de la organización perceptiva podemos adquirir más destrezas para abordar problemas organizativos en los demás ámbitos de la vida”(p. 55). Por esta razón, el arte da acceso a los distintos discursos, es decir que, mediante el punto de vista de los artistas y su interpretación se vuelve evidente la forma de ver la realidad, pero el arte tiene una característica más interesante; llevar la práctica a un terreno tangible. El hecho de investigar, diseñar, producir y culminar una pieza de arte hace que se genere reflexión y, a su vez genera reflexividad tanto en el artista como en el consumidor de arte.

Se puede decir que a través del arte se genera una interpretación configurando de cierta manera nuestra mente y forma de ver a la sociedad, la cultura y el arte.

Por otra parte, el hombre es un ser social producto de la sociedad y de su propia realidad, de sus metas, sus ilusiones, sus aspiraciones e inclusive sus frustraciones y fracasos. Todas estas circunstancias modelan su vida, reacciona frente a aquellas y determina su comportamiento.

El arte no es el producto de una genialidad artística ni el producto de una inspiración de momentos. Es, por el contrario, el producto de la introspección de la realidad social, económica, cultural, política, etc., del artista. Éste la interpreta de muy variadas maneras: con la poesía, la pintura, la escultura, la danza, la música, la arquitectura, el cine, todos estos productos llevan casi siempre de manera implícita y otras veces claramente de forma explícita un mensaje que es recogido por el observador, el padre de familia y la madre trabajadoras, el profesional, el estudiante, el maestro, el político y todos aquellos que tienen la sensibilidad para apropiarse de él.

Según Cyrulnik (2009) estas herramientas dan visibilidad a las minorías oprimidas y ayuda a empoderarlas, siendo el arte un medio idóneo para el desarrollo de la resiliencia, haciendo que se supere de cierta manera las adversidades y el carácter social que este genera, por lo tanto, esto ayuda a que se genere una clase de tejido social y espacios destinados a los diferentes tipos de arte que existen en la sociedad.

El receptor del mensaje hace una propia introspección de su realidad, se identifica con el mismo y reacciona en consecuencia, aceptando o rechazando el mensaje. Si su actitud frente al mensaje es positiva, lo replicará, quizá hablará de aquel con las personas de su círculo social, las replicará en las redes sociales, expondrá a su manera el mensaje e influirá de alguna forma en sus contertulios o en quienes comparten sus gustos en su mundo real o en el virtual y ellos a su vez, replicarán este proceso.

Así, los grupos sociales, los gremios profesionales, artesanales y los grupos familiares conocerán muy rápidamente el producto artístico, aceptarán o rechazarán el mensaje y si lo aceptan, se forma un círculo virtuoso de conciencia de grupos humanos. Estos grupos crecen poco a poco hasta que el mensaje es ya una idea o convicción o meta que transforma a la sociedad llevándola del desconocimiento o la apatía a una postura

proactiva. Así, el arte, a través de estos procesos, instruye a los grupos sociales, y hasta les educa, considerando la educación como un grupo de ideas útiles.

Es por esto por lo que TELMO ART tiene un enfoque educacional de interés artístico vinculado a la producción audiovisual.

Resultados

La producción de un programa artístico enfocado en el arte emergente de la ciudad de Quito posibilita a la interacción, apropiación y consumo del arte nacional, siendo así una vía factible para lograr, como primer punto y fundamental para el proyecto, la difusión de aquellos artistas que buscan transmitir sus diversas manifestaciones artísticas por los nuevos medios digitales, segundo el conocer y consumir el arte que nace desde los diversos sectores sociales, políticos y culturales de la ciudad de Quito. Entendiendo así, que la difusión del arte nacional es importante para el desarrollo tanto de la sociedad, como del artista en general.

Tras la realización y culminación del producto audiovisual TELMO ART se ha podido analizar resultados desde el ámbito social, digital, y cultural.

La visualización del arte emergente en la ciudad de Quito donde los artistas continúan con su labor a pesar de las dificultades económicas, de no contar con un apoyo institucional y más aún no recibir ingresos en la realización de eventos culturales.

Por otra parte, la producción de programas audiovisuales artísticos en el país han sido escasos o no han logrado la aceptación adecuada, para seguir con el trabajo de expresar las diferentes manifestaciones artísticas de la ciudad.

La importancia de la comunicación y las herramientas audiovisuales para la formación social, política, cultural, etc. de la sociedad, donde la comunicación ayuda a que estas producciones tengan un lineamiento, donde el arte va de la mano de las estéticas audiovisuales.

El valor de la cultura en el país y la importancia de que un grupo de jóvenes interesados en el arte elaboren propuestas de desarrollo cultural.

Los artistas dan énfasis al hecho de que por más difícil que sea la gestión para la difusión de su contenido, siguen en creación constante de sus trabajos personales.

En la ciudad de Quito hay varios artistas dedicados a las diferentes expresiones artísticas, los mismos que siguen siendo emergentes ya que no existe una industria cultural; sin embargo, existen personas interesadas en promocionar su talento, con exposición de fotografías, eventos artísticos y culturales para captar más público interesado.

Al combinar el arte de la cinematografía, fotografía y comunicación junto con las artes estéticas, musicales, plásticas, entre otras se puede crear nuevas industrias artísticas y culturales.

La falta de aceptación y recepción de los programas nacionales enfocados al arte han hecho que los mismos queden fuera del aire, ya que a muchas personas no les interesa el tema cultural, es por esta razón que la creación del programa TELMO ART busca la captación y aceptación del público hacia los temas culturales y artísticos.

Por otra parte, se puede concluir que, el arte es un transformador social, político y económico ya que sensibiliza tanto al artista como al consumidor del mismo.

Al tener más aceptación y consumo del arte, la sociedad se vuelve de cierta manera más culta, haciendo que aprecien la historia, cultura y arte del pueblo quiteño vigente en el Ecuador pero que no ha sido apreciada correctamente.

Conclusiones

Tras la finalización del presente trabajo se puede concluir que:

- El arte capitalino existe, está vigente y crece cada vez más pese a las dificultades estatales, sociales y culturales que tiene el país como se puede constatar con los ejemplos mostrados en la realización del producto audiovisual TELMO ART.
- Las diferentes manifestaciones artísticas presentadas en el programa son un claro ejemplo del talento, constancia y perseverancia de los artistas con el fin de expresar, crear, sanar y presentar al público su trabajo y que este sea aceptado y apreciado por la sociedad en general.
- El uso de los espacios públicos y privados han sido una pregunta clave para todos los entrevistados ya que como se tiene entendido los artistas son los que hacen uso de estos espacios para la difusión de su arte y que muchos de estos espacios son de difícil acceso para el uso del mismo.
- Al no existir mayor apoyo por parte de entidades gubernamentales e instituciones competentes al sector artístico ecuatoriano y espacios públicos designados para la difusión de su contenido, ha hecho que varios artistas se vean obligados a buscar y sustentar por sus propios medios un espacio apropiado para compartir su arte.
- Al hablar de arte no se refiere solo a la creación de algo en específico sino que, hoy en día los artistas emergentes de la ciudad de Quito fusionan diferentes ramas artísticas como la danza y fotografía, pintura y poesía, música y salud, entre otros; para crear una unión y tener mayor alcance de público al momento de difundir su trabajo.
- El arte durante la formación académica es necesaria para la sociedad ya que esta sensibiliza y concientiza a la sociedad.

- Por otro lado como se pudo observar en la producción audiovisual, el arte no solo es una forma de entretenimiento sino que, tiene varios usos y beneficios como la integración de sonidos para el bienestar tanto emocional como físico.
- Se puede concluir también que los artistas buscan dar a conocer su trabajo tanto a nivel nacional como internacional ya que su interés se centra principalmente en obtener el reconocimiento de su arte y de donde vienen.
- Pese a las condiciones y obstáculos que se presentan en el ámbito artístico, los productores de arte continúan con su trabajo de forma constante para lograr más divulgación de su arte y para una construcción socio – cultural del país.
- Tras la finalización de la producción audiovisual, se puede observar que la unión de varias expresiones artísticas hace que se visibilice y ponga énfasis en los diferentes conceptos que el arte abarca.
- El arte es perseverancia, constancia, esfuerzo, sacrificio y sobre todo amor que cada artista pone en la creación de su trabajo, ya que la búsqueda del arte no es colectiva más bien es individual dado que expresa un objetivo diferente que el artista tiene con su vida, el arte y el mundo.
- Como conclusión final y opinión personal se debería hacer un llamado de atención a las autoridades e instituciones encargadas de la difusión del arte para que tomen cartas en el asunto en la producción de arte emergente de la ciudad de Quito,

Bibliografía

Martínez, M. D. (2019). *El Sistema del arte emergente glocal. trayectorias artísticas y mecanismos de legitimación en Andalucía (España) y el estado de Sao Paulo (Brasil)*. España: Universidad de Granada.

Hernández, C. (2002). *Más allá de la exotización y la sociologización del arte latinoamericano*. Buenos Aires: CLACSO.

Cultura, P. (2012). *Herramientas para la gestión cultural local*. Santiago : Graphics Chile S.A.

Urraco, J. (s.f.). *Gestión cultural pública: Coordinadas, herramientas, proyectos*. Buenos Aires: Publicación digital.

Canal, C. Y. (2018). *Praxis de la gestión cultural*. Bogotá.

Bolán, E. N., & Sánchez Bonilla, D. (2012). *Gestión cultural y las políticas culturales*.

López, J. B. (24 de Abril de 2003). *gestioncultural.org*. Obtenido de [gestioncultural.org](http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_JBernandez.pdf): http://www.gestioncultural.org/ficheros/BGC_AsocGC_JBernandez.pdf

Andrés, L. B. (15 de 10 de 2012). *Políticas culturales*. Obtenido de <http://atalayagestioncultural.es>: <http://atalayagestioncultural.es/capitulo/politicas-culturales>

Morató, R. (12 de 5 de 2012). *Fundamentos y legitimación de las políticas culturales*. Obtenido de <http://atalayagestioncultural.es>: <http://atalayagestioncultural.es/pdf/02.3PolíticasCulturales.pdf>

Rey, G. (Febrero de 2002). *Pensariberoamerica (Revista Cultural)*. Obtenido de *Pensariberoamerica (Revista Cultural)*: <https://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/ric00a04.htm>

González, A. G. (Abril de 2012). *Contribuciones a las Ciencias Sociales*. Obtenido de *Contribuciones a las Ciencias Sociales*: <http://www.eumed.net/rev/cccss/20/agg2.html>

Cultura, S. d. (2013). *Culturas y política cultural en el DMQ. Una colección de ensayos*. Quito.

Bauman, Z. (1999). *La cultura como praxis*. Londres: Paidós Studio.

Boivin, M., Rosato, A., & Arribas, V. (s.f.). *Constructores de otredad. Una introducción a la antropología social y cultural*.

- Universitaria, R. (2017). Empoderamiento Juvenil y Pedagogía Social. *Revista universitaria*.
- Martinez, M. D. (2019). *El Sistema del arte emergente glocal. trayectorias artísticas y mecanismos de legitimación en Andalucía (España) y el estado de Sao Paulo (Brasil)*. España: Universidad de Granada.
- Chávez, R. D. (2015). *Latinoamérica: lo decolonial y los lugares de sentido*. Quito : creative commons.
- Peña, L. U. (2015). *El espacio público como marco de expresión artística*. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
- Cuentas, O. G. (2012). *“Arte, espacio público y comunicación urbana”*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- García, M. (2012). *LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA OBRA DE ARTE. APROXIMACIONES A SU ESTUDIO*. Guantánamo: Contribuciones a las Ciencias Sociales.
- Carballo, M. (2001). *El arte como relato identitario*. Rosario : Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación y Producción de la Facultad de.
- kroupensky. (27 de 03 de 2011). *Por qué el arte es fundamental para el desarrollo humano, social y económico*. Obtenido de kroupensky.wordpress.com: <https://kroupensky.wordpress.com/2011/03/27/por-que-el-arte-es-fundamental-para-el-desarrollo-humano-social-y-economico/>
- Durán, P. R. (2016). *El aporte de las artes y la cultura a una educación de calidad*. Santiago de Chile: CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
- artescondido.com. (02 de 02 de 2019). *¿Cuál es la importancia del arte en la sociedad?* Obtenido de <https://www.artescondido.com/cual-es-la-importancia-del-arte>
- Barahona, A. (30 de 09 de 2015). *confidencial.com.ni. confidencia, 2*. Obtenido de <https://confidencial.com.ni/la-cultura-es-desarrollo/>
- Gallegos, V. L. (2015). *CULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE*. Córdoba: Gestora Cultural. Coordinadora del Núcleo de Estudios Culturales. Etnocórdoba. Universidad de Córdoba.
- Rodríguez, D. M. (2018). *La dimensión cultural del desarrollo: su concepción en el trabajo comunitario*. La Habana: Estudios del Desarrollo Social vol.6 .
- Sen, A. (1998). *Cultura y Desarrollo*. Diálogos UNESCO.
- Calvo, P. G. (2007). *Cultura y desarrollo socioeconómico: un diagnóstico de la cultura*. España: Publicación Electrónica sobre Desarrollo Económico Regional y Local.
- Vicente, M., & Martín, I. (2008). Una sociedad de pantallas: potencialidades y límites para la educomunicación. *ADENDA*, 6.
- Canclini, N. (1996). Introducción. Público-privado: la ciudad desdibujada. *Alteridades*,

Anexos

Preguntas de las entrevistas realizadas a:

- Esteban Alpusig
 - Kevin Villacís
 - Los Panchos Entretainment
 - Patricio Ponce
1. ¿Cómo ves la utilización del espacio público y privado para la presentación y difusión del arte?
 2. ¿Cómo se vincula el entorno general con la construcción del arte?
 3. ¿Cuáles son los próximos proyectos que vas a realizar como artista?
 4. ¿Qué mensaje dejarías tu a las nuevas generaciones que quieren investigar y entrar en el mundo del arte?