

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

CARRERA DE COMUNICACIÓN

**LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL DEL TEATRO COMUNITARIO. CASO DE
ESTUDIO: EL HOMBRE DE AZUL**

**Trabajo de titulación previo a la obtención
del título de LICENCIADA EN COMUNICACIÓN**

Autor: María Augusta Rubio Velasco

Tutor: Roberto Carlos Rosero Ortega

Quito-Ecuador

2024

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

Yo, MARÍA AUGUSTA RUBIO VELASCO con documento de identificación No. 1722021886 manifiesto que:

Soy el autor y 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, 20 de mayo del 2024

Atentamente,

MARÍA AUGUSTA RUBIO VELASCO

1722021886

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

Yo, MARÍA AUGUSTA RUBIO VELASCO con documento de identificación No. 1722021886, 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 Artículo: “Lenguaje verbal y no verbal del teatro comunitario. Caso de estudio: El hombre de azul”, el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciada en Comunicación, 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, 20 de mayo del 2024

Atentamente,

MARÍA AUGUSTA RUBIO VELASCO

1722021886

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Roberto Carlos Rosero Ortega con documento de identificación N° 1713913042, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: “Lenguaje verbal y no verbal del teatro comunitario. Caso de estudio: El hombre de azul”, realizado por María Augusta Rubio Velasco con documento de identificación N°1722021886, obteniendo como resultado final el trabajo de titulación bajo la opción Artículo Académico que cumple con todos los requisitos determinados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, 20 de mayo del 2024

Atentamente,

Roberto Carlos Rosero Ortega

1713913042

DEDICATORIA

En primer lugar, a Dios por estar presente y ser mi guía constante, por las metas que a lo largo de mi vida y carrera he ido cumpliendo con esfuerzo y dedicación y por permitirme seguir caminando por este camino llamado vida.

A mis padres Edgar y Carmen, por ser mi apoyo incondicional, por brindarme la oportunidad de estudiar esta carrera y recordarme todos los días el valor y las capacidades que tengo para seguir adelante en cada escalón que me propongo. Gracias papás por ayudarme a lograr esta meta, los amo.

A mis hermanos Diego y Bolívar, quienes con su aliento, paciencia y amor incondicional han hecho este camino más llevadero y significativo. Les adoro.

A los grandes amigos que me dejó la universidad, quienes han sido faros de luz en los días oscuros, compañeros de risas en las alegrías y pilares de fortaleza en los momentos difíciles.

AGRADECIMIENTO

Un profundo agradecimiento al Grupo de Teatro Comunitario Espada de Madera, por abrirme las puertas y permitirme realizar esta investigación, ser parte de sus actividades, y haberme enseñado la esencia que hay dentro del teatro, donde todos los elementos que están colocados minuciosamente convierten a este arte en un proceso de comunicación sublime.

Agradezco a mi tutor de tesis Msc. Roberto Rosero, por su guianza y consejo a lo largo de esta investigación.

A cada uno de mis docentes que a lo largo de la carrera aportaron y generaron conocimientos en mí.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
MARCO TEÓRICO	3
METODOLOGÍA	14
RESULTADOS	16
CONCLUSIONES	23
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25
ANEXOS	27

RESUMEN

El presente artículo surge, a partir de la falta de investigación sobre el lenguaje verbal y no verbal del teatro comunitario Espada de Madera, ubicado en el sector de Zábiza en la ciudad de Quito. Se fundamenta desde un análisis detallado de lo verbal y desde el paralenguaje, la quinesia y proxemia, como aspectos de la comunicación no verbal, donde se estudia, entiende y se manifiestan estos lenguajes, su evolución y los desafíos que presentan.

Esto se complementa con un marco teórico que abarca la relación de la comunicación y la cultura, con bases de José Martín Barbero; comunicación verbal y no verbal como ejes principales, además se adentra a la comunicación y teatro comunitario, teatro del oprimido, teatro del pueblo Espada de Madera y la obra “El hombre de azul”, siendo estos un aporte para el desarrollo de la investigación. Se realizaron entrevistas a profundidad a miembros claves de la comunidad teatral y del sector, donde se recopiló gran cantidad de información acerca de los comportamientos y percepción de los entrevistados, seguido de una observación participante en las instalaciones que determinó el interés que las personas poseen en el teatro comunitario, donde se manejan temáticas desde un concepto social y político.

Al finalizar el trabajo, se encontraron resultados como, la importancia del uso de un lenguaje verbal y no verbal correcto, para llegar a una reflexión en la audiencia, la evolución de estos lenguajes dentro del teatro comunitario y su uso en la actualidad, además de los desafíos que el teatro comunitario presenta desde la generalidad y los lenguajes.

Entre las principales conclusiones se encontró que la elaboración y ejecución de estos lenguajes dentro del teatro comunitario no requieren que sean realizados específicamente por expertos en dramaturgia o en actuación, sino más bien por la comunidad, para llegar a expresar sus realidades, haciendo de estas participaciones, una interacción de ideas y conocimiento constante dentro del desarrollo de una obra.

Palabras claves: Cultura, Comunicación verbal y no verbal, Comunicación comunitaria, Teatro comunitario, “El hombre de azul”.

ABSTRACT

This article originates from the lack of research on the verbal and non-verbal language about community theatre “Espada de Madera”, located in Zámboza, Ecuador. The article consists of a detailed analysis of the verbal and the paralinguistic, kinesics, proxemics, as well as principles of the non-verbal communication. This study also focuses on the evolution, the challenges and the understanding of these languages.

This research is based on a theoretical framework regarding the relationship between communication and culture. For this reason, José Martín Barbero is the main cited author. In the beginning, this article starts with verbal and non-verbal communication, and expands into communication and community theatre, theater of the oppressed. Afterwards, it focuses on the community theatre “Espada de Madera”, and its play “El hombre azul”. To gather information about the behaviors and perception of the play, many people were interviewed, because of their experience as academics or performers. In addition, there was a participant observation to measure the people’s interest in the community theater, and its social and political concepts.

The final results include the importance of using correct verbal and non-verbal language to connect with the audience. Moreover, it was found an evolution of these languages and how they are used today in the community theater. It also was discovered the numerous challenges that the community theater has to face.

In the main conclusions, it was found that the development and execution of the community theatre languages do not require to be executed by experts in dramaturgy or acting. Instead, they can be performed by regular people, to express their realities, transforming these performances in an interaction of ideas and constant knowledge within the development of a play.

Keywords: Culture, Verbal and non-verbal communication, Community theater, “El hombre azul”.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo académico trata sobre el análisis del lenguaje verbal y no verbal dentro de la obra “El hombre de azul” del teatro comunitario Espada de Madera -Teatro del pueblo. El teatro comunitario se construye como un espacio de convergencia, que utilizando el lenguaje verbal y no verbal es una herramienta de comunicación, donde se representan historias sean reales, adaptadas o ficticias. El estudio se fundamenta en el análisis detallado de lo verbal, profundizando en la riqueza semántica de las palabras pronunciadas por el personaje dentro de la obra.

Así mismo, se da un análisis desde el paralenguaje, la quinesia y la proxemia como aspectos de la comunicación no verbal, donde se estudia los movimientos gestuales, postura corporal, mirada y/o expresiones faciales, además del espacio y distancia entre las personas. Estos aspectos no verbales, complementan y enriquecen la narrativa teatral, creando una unión entre lo hablado y lo expresado a través del cuerpo.

El problema que se determina inicialmente es que el teatro comunitario, desde un análisis del lenguaje verbal y no verbal, es un tema poco investigado desde la comunicación. A decir de Patricio Estrella, director de la obra, en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) existen dos espacios comunitarios: Zámboza y Turubamba. Por ello es pertinente hacer un estudio de los lenguajes que se generan en una obra de teatro, caso específico “El hombre de azul” adaptado por el teatro comunitario Espada de madera.

Como se puede observar en la página web oficial de Espada de Madera - Teatro del Pueblo es un proyecto realizado en la parroquia de Zámboza, el cual lleva funcionando en Quito más de 30 años. Este es un escenario de cultura independiente y social que surgió con la intención de establecer un espacio experimental destinado a la investigación y práctica en el ámbito

escénico, promoviendo la actividad artística con impacto social. El proyecto desde sus inicios, ha ido conjugando el teatro de actor, con el teatro de objetos, es decir que todos tengan su importancia, no que el uno esté al servicio del otro (Compañía de teatro Espada de madera, 2022).

Se justifica que la presente investigación, se da por el interés del lenguaje verbal y no verbal dentro del teatro comunitario, práctica escénica en el que el cuerpo sobresale para expresar y comunicar desde los diferentes lenguajes.

Analizar los lenguajes de la obra permite una exploración más profunda de los lenguajes subyacentes, la construcción de los personajes y las dinámicas emocionales presentes en la representación teatral, brindando una visión completa de la experiencia teatral y ampliando conocimientos desde lo comunicacional. En esta obra se fusiona una variedad de elementos importantes dentro de la comunicación. Además de presentarse físicamente, esta está adaptada a una plataforma digital, algo que no es común dentro del teatro comunitario.

La obtención de información se realiza mediante la observación participante y entrevistas, las cuales, serán de gran utilidad para tener un enfoque más realista, donde la pregunta interrogante de esta investigación es: ¿Cómo se construye el lenguaje verbal y no verbal dentro de la obra “El hombre de azul”?

La presente investigación tiene por objetivo, visualizar las diferentes formas del lenguaje dentro del teatro comunitario. Asimismo, se observará la evolución e importancia que ha tenido la comunicación verbal y no verbal dentro del lenguaje teatral y, además, los desafíos que tiene el teatro comunitario desde estos lenguajes en la actualidad.

MARCO TEÓRICO

El análisis del lenguaje verbal y no verbal dentro del teatro comunitario se enmarca en la comprensión más amplia de la Comunicación, que abarca no solo la transmisión de información, sino también la creación de significados a través de expresiones simbólicas.

Para el semiólogo de la comunicación Jesús Martín Barbero, la comunicación y cultura están sumamente entrelazadas, en este sentido, la comunicación debe comprenderse como un hecho cultural. Esto quiere decir que la comunicación social tiene por misión examinar los sitios donde ocurre el sentido (Barbero, 1987, como se citó en Vidarte, 2014, pág. 3).

Siguiendo esta perspectiva, se puede entender la comunicación como un ámbito que abarca la cultura, donde se convergen múltiples actividades sociales, incluyendo la creación y la interpretación de mensajes verbales y no verbales.

La comunicación verbal está fundamentada en el uso de la lengua, es decir de la palabra. Una de las funciones fundamentales asignada al lenguaje es actuar como medio para transmitir información sobre nuestro entorno a un destinatario específico (Fajardo, 2009, pág. 124).

Varias investigaciones acerca de la comunicación verbal hacen referencia a un procedimiento simple en el que participan una persona que habla (hablante) y otra que escucha (oyente), interactuando a través de un canal para transmitir un mensaje.

Dentro del teatro el lenguaje verbal se manifiesta a través de diálogo, monólogos o las interacciones verbales entre los personajes de la obra. Este aspecto lingüístico no solo transmite información textual, sino también, conlleva matices emocionales, tonos y ritmos que contribuyen a la construcción de la narrativa teatral. Además, la elección de palabras y la forma en que se expresan, reflejan las complejidades de la identidad cultural y social dentro de la comunidad teatral.

En el teatro comunitario, el pueblo es parte fundamental de la comunicación tanto verbal como no verbal. En este espacio la sociedad se involucra en la creación de las interacciones verbales de la obra.

La comunicación no verbal hace referencia a la transmisión de información, sentimientos, actitudes o significados sin emplear palabras, pero que se lleva a cabo utilizando gestos, posturas corporales, expresiones faciales, tono de voz, contacto visual y otros elementos como medios de expresión.

El paralenguaje, la quinésica y la proxémica, son sistemas básicos de la comunicación no verbal, estos son utilizados al mismo tiempo con los elementos verbales, combinando significados de todos los signos. El sistema paralingüístico comprende diversas características que incluyen variaciones y ajustes en el habla, manifestaciones auditivas de respuestas físicas y emocionales, componentes lingüísticos, así cuasi-léxicos, como también momentos de silencio y pausas. Estos elementos, a través de su significado intrínseco o asociado, contribuyen a comunicar o enfatizar los significados de las expresiones verbales (Poyatos, 1993 y 1994, como se citó en Cestero, 2014).

Según Cestero (2014) el tono, el timbre, la cantidad e intensidad y, los tipos de voz son algunas de las características físicas del sonido. Las cuales pueden agregar componentes inferenciales a cualquier expresión oral, influyendo en la información que se busca comunicar.

Asimismo, dentro del sistema paralingüístico se encuentran las pausas, según Cestero (2014), estas tienen como función principal, regular el cambio de turno de quienes son parte de la interacción, es decir, indicar el final del uno y el posible comienzo de otro. Por otra parte, están los silencios, Cestero (2014) menciona que estos “pueden ser confirmadores de enunciados previos o venir motivados por un fallo en el mecanismo interactivo” (p. 61), por lo tanto, la interpretación de los silencios va a depender del contexto en que se desarrolla el proceso

comunicativo, se puede dar por el cambio de hablante, por reflexiones, dudas, etc.; o se da con una intencionalidad como enfatizadores del contenido a emitir.

Según Cestero (2014) el sistema quinésico engloba los gestos y las posiciones del cuerpo que transmiten o destacan el significado de las expresiones verbales. También abarca elementos tan importantes como la mirada y el contacto físico (p. 61). Los signos quinésicos cuentan con tres categorías básicas: movimientos faciales o gestos y corporales, maneras convencionales de realizar movimientos y posturas estáticas comunicativas.

El cuerpo ofrece muchas posibilidades de movimiento, pero se ha simplificado en dos tipos de gestos básicos. Por un lado, se encuentran los gestos faciales que involucran los ojos, cejas, frente, entrecejo, pómulos, nariz, labios, boca y barbilla. Por otro lado, los gestos corporales, que se ejecutan principalmente mediante la cabeza, hombros, brazos, manos, dedos, cadera, piernas y pies. Estos dos tipos de gestos generalmente van interrelacionados, ya que es difícil encontrar gestos producidos por una sola extremidad, dentro del teatro la articulación de estos es una parte fundamental para comunicar.

Para Beatriz Peñalva (2014), estas expresiones faciales y corporales se enmarcan dentro de los lenguajes del arte, puesto que el entendimiento y la apreciación de estas posibilitar una comprensión más amplia y profunda del mundo, desde una perspectiva estética y cultural. Esta visión conecta a las personas con aspectos sociales y culturales de distintos entornos y periodos de tiempo.

Según Cestero (2014) las formas convencionales abarcan la manera en que llevamos a cabo movimientos, adoptamos posturas y, en general, ejecutamos acciones no verbales. Estas se relacionan, por un lado, a las normas que regulan la producción de gestos y posturas, y por otro los patrones culturales de comportamiento (p. 62).

Por otra parte, la postura corporal se refiere a la posición del cuerpo, así como a la dirección en que este o alguna de sus partes se encuentra en relación con el entorno o con otras personas (Pereiro, 2019, pág. 7). La postura es un elemento que adopta o puede llegar adoptar el cuerpo humano y mediante estas se comunica algo, sea de manera activa o pasivamente.

Por otro lado, dentro del teatro la postura corporal es imprescindible, ya que por medio de estas se ofrece mucha información acerca de los personajes, sus emociones, sus estados de ánimo e incluso en varias obras lo que el personaje está pensando en ese momento. A través de los gestos, las expresiones faciales y la tensión o relajación corporal que se realizan, se nos transmite información sobre la dinámica relacional entre personajes (McEntee, 1996, como se citó en Corrales, 2011, pág. 47).

El último sistema de este lenguaje es el sistema proxémico. Para Cestero (2014), este se compone de las costumbres asociadas al modo de comportarse, al entorno y a las convicciones arraigadas en una comunidad y está vinculada con la percepción, utilización y organización del espacio, así como con las diferencias culturales que influyen en las distancias mantenidas por las personas durante sus interacciones. Este aspecto dentro del teatro de igual manera es fundamental, puesto que el uso consciente del espacio escénico, la distribución de los actores en el escenario y la distancia entre el público y, ellos son elementos claves para el proceso comunicativo.

Todos los elementos no verbales mencionados anteriormente, añaden capas de significado y profundidad emocional a la experiencia teatral. La sincronización de estos aspectos no verbales entre los actores y la audiencia, crea un espacio compartido de comprensión simbólica, fortaleciendo los lazos comunitarios.

Dentro del lenguaje no verbal al igual que el verbal, en la Espada de Mader, a el pueblo es parte del desarrollo de la obra, pues sus aportes se van desarrollando desde lo aprendido en los

talleres dictados en el mismo teatro del pueblo. Es un plus para los actores, ya que logran armar una obra desde sus bases y conocimientos y, además desde la experiencia de alguien que lo ve desde afuera, es decir, saber lo que le gusta al público, lo que quiere observar el público.

La comunicación comunitaria o también llamada popular, se centra en las interacciones y practicas comunicativas dentro de una comunidad específica, priorizando la comunicación horizontal y participativa, en contraposición a modelos de comunicación más verticales y centralizados.

Para Fasano y Roquel (2016), la comunicación comunitaria aún se encuentra en una etapa inicial dentro del campo de estudio de la Comunicación Social. Esta delimitación tiene varias razones, en varias esta presente el tema de desigualdad y política, pues las formas de expresión discursiva más prevalentes en nuestra sociedad reflejan los puntos de vista de los sectores más privilegiados, aquellos con acceso al ámbito de producción de los medios de comunicación de masas.

Dentro de los sectores comunitarios, las personas la mayoría de veces, no ejercen su derecho a oír y ser oídos por la sociedad. Este tipo de comunicación busca promover las perspectivas que existen dentro de la comunidad, destacando las necesidades, intereses y realidades locales.

El teatro comunitario aparece como la necesidad de un grupo de individuos de determinado lugar de reunirse y comunicarse, a través del teatro. Existen diferentes autores que hablan de este concepto. Según Augusto Boal (2014), en su libro Técnicas Latinoamericanas del teatro Popular, el teatro comunitario es donde las actuaciones se ofrecen desde la perspectiva transformadora de una comunidad. Por otra parte, para Bidegain (2011) se trata de una forma de manifestación y expresión artística que parte del principio de que el arte es un derecho fundamental para todos los ciudadanos, y que, al igual que la salud, alimentación y educación, debe figurar entre sus prioridades (pág. 1). Es un teatro de y para la comunidad, donde se

construyen y producen obras junto a los denominados vecinos-actores, quienes son los integrantes de estos espacios. Es importante destacar que participan en talleres y ejercicios para desarrollar habilidades técnicas en el ámbito actoral. Estos espacios promueven la inclusión y la integración, siendo accesibles para todas las personas que deseen unirse y formar parte de ellos.

Los grupos de teatro comunitario se van formando como una familia, donde lo primordial es que exista inclusión, respeto y responsabilidad. Gonzáles (2016) mencionó lo siguiente:

En estos grupos barriales el fortalecimiento de valores, la identidad, el respeto por el otro, el trabajo en equipo, la autoestima, la sensibilización, la apreciación estética, la comunicación, la ficción y la transformación de la realidad son propósitos claves que definen los grupos de teatro dentro del entorno social. (p. 15)

Según Bidegain (2011), los coordinadores o directores de los teatros comunitarios sostienen la perspectiva de que la actuación es equivalente a divertirse, para lograr establecer una conexión con cada integrante y convertirla en una experiencia lúdica. Este enfoque facilita la integración de los conocimientos que posee la comunidad con las habilidades de los actores bases.

Los integrantes de un grupo de teatro comunitario están expuestos y en contacto permanente con lo extraño, puesto que, las demás personas traen diferentes vivencias y experiencias. Además, están en permanente cambio y circulación, puesto que algunas personas salen y otras se incorporan en diferentes momentos.

Cabe apuntar que adicionalmente a su labor el teatro comunitario Espada de Madera, realizan talleres cada cierto tiempo para que la comunidad se instruya y sea parte de este espacio, de igual forma, en varias ocasiones, se realizan estas actividades junto a los estudiantes universitarios de las diferentes carreras afines al arte.

Un elemento importante dentro del teatro comunitario es la territorialidad, el lugar en donde el grupo se reúne, ensaya y presenta las obras; estos lugares pueden ser cerrados o abiertos. En el caso de la Espada de Madera, sus integrantes de planta lograron construir este espacio, haciéndolo con sus propias manos y con cosas que sus amigos, familiares y la comunidad les donaba.

La mayor parte de los grupos de teatro comunitario ejercen esta actividad sin respaldo financiero ni subsidios, sosteniéndose mediante las contribuciones que reciben al terminar sus presentaciones o con las aportaciones mensuales que los miembros del grupo pueden realizar (Bidegain, 2011, pág. 11).

Tal como lo manifestaron los integrantes del teatro en las entrevistas, los grupos comunitarios primero se deben plantear la idea de lo que quieren realizar para luego buscar y gestionar los recursos necesarios para hacer posibles los proyectos.

El teatro del oprimido tiene sus primeras manifestaciones en 1960, cuando Brasil atravesaba por dictaduras políticas. Augusto Boal (1980), pionero del teatro del oprimido, plantea ante la sociedad la idea de levantar la voz para denunciar a políticos y opresores de esa época, con el objetivo de generar conciencia tanto, en lo social, como en la política. Esto significa que el teatro es un arma muy eficiente y por esta razón, las clases dominantes intentan adueñarse de este espacio y utilizarlo como instrumento de dominación en la sociedad.

En este ámbito teatral, el elemento central es el cuerpo humano, debido a que es la fuente principal de sonido y movimiento. Por lo tanto, para tener control sobre los elementos de producción teatral, es necesario que la persona comprenda y domine su propio cuerpo, con el objetivo de potenciar su expresividad. Al lograr esto, ya estará listo para ejecutar formas teatrales, en que por ocasiones deja su papel de espectador para adoptar el de intérprete,

transformándose de un objeto a un sujeto activo (Boal, Teatro del Oprimido I Teoría y práctica, 1980, pág. 22).

Para José Alvear (2023), integrante de La Espada de Madera, Boal es uno de sus referentes bases, por el hecho que reúne un conjunto de elementos físicos y técnicas teatrales elaboradas para lograr que el lenguaje del teatro se convierta en una herramienta de lucha y resistencia para cambiar realidades.

Como se menciona en su página web en 1989, un grupo de profesionales del ámbito artístico se reunió con el propósito de establecer un espacio experimental dedicado a la investigación y práctica escénica. Desde entonces, su propuesta ha sido estimular la reflexión del público, para lograrlo, han explorado y fusionado diversas técnicas escénicas que abarcan el teatro de actor, el teatro de objetos, títeres, sombras, música, entre otros. Con el tiempo, han ido desarrollando un lenguaje propio, una estética distinta y una identidad única, constituyendo así una original manera de narrar historias que reflejan la realidad del pueblo y del ser humano (Compañía de teatro Espada de madera, 2022).

Esta conformado por tres profesionales del arte, el primero es el actor, director y dramaturgo Patricio “Pato” Estrella Cahueñas, quien ha realizado sus estudios teatrales en Francia y Argentina. Actualmente, cuenta con una trayectoria teatral de alrededor de 38 años, lidera el grupo Espada de Madera, donde se ha dedicado a la creación y dirección de producciones teatrales tanto para audiencias adultas como infantiles. Algunas de sus obras han sido publicadas y presentadas en más de 130 festivales en América, Europa y Asia (2022)

Giseña Parra Padilla, actriz y titiritera del grupo “Espada de Madera”, se ha involucrado y liderado iniciativas teatrales, así como proyectos de formación y divulgación organizados por el grupo. Obtuvo su licenciatura en teatro en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en Córdoba, Argentina (2022).

Y el tercer integrante, José Alvear es actor y músico con una trayectoria teatral de 50 años. Ha completado estudios en Ecuador y Europa y es uno de los fundadores del grupo Espada de madera, además, ha ejercido como docente de teatro en diversas instituciones (2022).

Este espacio está ubicado en la parroquia rural de Zámiza, en el norte de Quito. Cuenta con un escenario de 100 metros, plantea para 120 personas, taller de construcción, cafetería, camerino, baños, bodegas, WiFi, espacio verde y tres habitaciones.

En el ámbito social, Espada de Madera ha participado en diversos proyectos, como por ejemplo, la colaboración para realizar radio teatro junto a CIESPAL. Además, de manera independiente o en colaboración con organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, ha desarrollado programas destinados a fomentar la motivación y la conciencia en diversas áreas, tales como seguridad ciudadana, medio ambiente, reforestación, lucha contra la corrupción, cultivo de huertos, construcción de parques infantiles, así como campañas y talleres de teatro dirigidos a personas con discapacidades.

En los talleres que imparten se toma en cuenta que la teoría y la práctica son actividades vivas de la construcción espectacular de “La Espada de Madera”, ambas instancias se encuentran interrelacionadas y se articulan de manera permanente a la hora de crear. El análisis y la reflexión del trabajo realizado, son necesarios para construir un discurso escénico y una forma de proponer una poética (Compañía de teatro Espada de madera, 2022).

La obra es la adaptación del cuento “Hombre de azul” del libro “Hombre Solo: relatos de un médico rural” del Dr. Eduardo Estrella en 1941. Es una propuesta teatral que converge al teatro de actor y la narración oral, donde los dos lenguajes escénicos se enlazan en la forma de radio teatro dentro del teatro. Este espectáculo recoge la atmósfera del pueblo rural andino Tocachi, ubicado en Imbabura, en el cual se desarrolla una historia de amor.

En este unipersonal no hay nada oculto para el público. Es el actor que mediante la palabra nos lleva a recorrer la historia y en una suerte de desdoblamiento continuo, nos muestra cada uno de los personajes, apoyado por supuesto, en los distintos elementos con los que genera las diversas atmosferas de la historia, al estilo de la radio teatro de antaño (Compañía de teatro Espada de madera, 2022).

Todos los elementos utilizados para realizar los sonidos, son elementos adaptados y creados específicamente para lo que se requiere dentro de la obra. A continuación, se detalla a través de dos fichas técnicas, como está conformada la obra “El hombre de azul”, tanto en lo presencial, como en la virtualidad:

Esquema 2: Ficha técnica de la obra “El hombre de azul” Presencial

Cuento Original	Eduardo Estrella
Actuación, dirección y dramaturgia	Patricio Estrella
Asistencia artística e iluminación	Giseña Parra Padilla
Utilería y vestuario	Talles Espada de Madera
Duración	38 minutos
Público	Jóvenes y adultos
Técnicas	Teatro y Narración oral

Esquema 3: Ficha técnica de la obra “El hombre de azul” Virtual

Cuento Original	Eduardo Estrella
Creación escénica e interpretación	Patricio Estrella
Asistencia escénica e iluminación	Giseña Parra Padilla
Audiovisual	Paola Guevara Arteaga

Cámara	Juan Fer Rubio Guevara
Sonido	Giovanni Estrella Martínez
Fotografía	Ramiro Estrella Armendáriz
Escenografía y vestuario	Taller Espada de Madera
Duración	37 minutos
Público	Jóvenes y adultos
Técnicas	Teatro y Narración oral

Esta obra tiene algo en particular, fue estrenada mediante una plataforma digital por la pandemia en el año 2021. A comparación de otras obras, esta tuvo un grado de complejidad, debido a que era una obra para presentarla físicamente en el teatro y no virtualmente, por lo cual la videasta Paola Guevara, junto a otros colaboradores, ayudaron en el video con el tema de movimientos de cámaras, sonido, entre otras cosas, para que el público tenga la mejor experiencia con la obra. Después de un tiempo también se la presentó físicamente en el teatro.

METODOLOGÍA

El presente trabajo académico, se encaja en una investigación de carácter exploratorio que busca analizar al lenguaje, desde lo verbal y no verbal, dentro del teatro comunitario. Teniendo como caso de estudio particular, “El hombre de azul”; esto se debe a la accesibilidad en la obtención de la información.

Pertenece a un paradigma interpretativo, con el que se espera lograr una mejor interpretación acerca del lenguaje verbal y no verbal y, evidenciar en esta práctica los discursos que existen entorno al tema, como se han modificado con el paso del tiempo y como se lo maneja en la actualidad.

El paradigma interpretativo tiene como base epistemológica la hermenéutica. Según Pérez, Nieto y Santamaría (2019) la hermenéutica, constituye lo epistémico y metodológico de la ciencia teológica, pero no se limita exclusivamente a esta disciplina. Es relevante destacar su utilización en distintos campos de las ciencias humanas y sociales, ya que sus fundamentos ofrecen elementos esenciales para comprender objetos, símbolos, textos y diversos aspectos.

El planteamiento metodológico se conjuga desde un enfoque cualitativo, dado a que este, es el más adecuado para satisfacer las necesidades y características de la investigación, donde el objetivo fue dar la debida importancia a las intenciones, vivencias y puntos de vista de todos los participantes. Además, la investigación cualitativa emplea múltiples métodos, es decir, recolecta una amplia gama de datos e información, en este caso, mediante la observación participante y entrevistas a profundidad.

La observación participante constituye un enfoque interactivo para la recolección de datos, donde el observador se involucra activamente en los eventos bajo observación. Este método posibilita obtener percepciones más profundas de la realidad estudiada, las cuales serían

difícilmente alcanzables sin una implicación afectiva significativa (Rodríguez, Gil & García, 1996, como se citó en Rekalde, Vizcarra & Macazaga, 2014). La observación participante se realizó siendo parte de sus actividades, es decir, en sus conversaciones acerca del teatro comunitario y de la obra “El hombre de azul” dentro de las instalaciones del Teatro comunitario Espada de Madera – Teatro del pueblo. Toda esta información esta recolectada en dos matrices de campo, donde se señalan las temáticas tratadas en estos espacios.

La entrevista a profundidad se distingue por ser una conversación extensa y poco estructurada, con el objetivo de que la persona entrevistada pueda expresar de manera libre sus opiniones, actitudes o preferencias sobre el tema de estudio (Varguillas, 2007, pág. 250). Adicional a esto, las entrevistas a profundidad posibilitan obtener mayor cantidad de información acerca de la actitud, comportamiento y percepción de los entrevistados. Esta herramienta fue aplicada a miembros claves de la comunidad teatral, incluyendo actores, directores y espectadores de la obra “El hombre de azul”. Además, se entrevistó a Alejandra Albán docente de artes escénicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE).

La combinación de todos los elementos mencionados, proporcionaron una visión completa de los lenguajes dentro del teatro comunitario, no solo se abordó la información necesaria, sino también, abrió nuevas perspectivas para futuras investigaciones en este escenario teatral.

RESULTADOS

El presente estudio se enfoca en el análisis sobre el lenguaje verbal y no verbal de la obra “El hombre de azul”, mediante la ejecución de entrevistas a profundidad a miembros claves de la comunidad teatral y una docente de artes escénicas; observación participante en los talleres y encuentros del teatro comunitario, siendo parte de las actividades y tomando en cuenta todo lo que se menciona por parte de los integrantes de dicha obra teatral.

Uno de los puntos más importantes en las entrevistas a los integrantes de planta del teatro Espada de Madera, es el significado y lo que conlleva el teatro comunitario, donde sus respuestas se ven reflejadas de manera conjunta que el teatro comunitario cumple una función social importante, el cual es sostener un proceso artístico al interior de una la comunidad de Zámbez, aquí los participantes pueden ser o no profesionales del teatro, donde se abordan temas sociales, políticas y culturales. Patricio Estrella (2023), director de La Espada de Madera mencionó que, “El teatro comunitario desempeña un papel crucial en la sociedad al proporcionar un espacio para la expresión artística, el empoderamiento y la sensibilización de la comunidad. Además, que se abordan temas relevantes para su entorno y se promueve la reflexión y el dialogo sobre cuestiones políticas, sociales y culturales” haciendo referencia a lo mencionado por Augusto Boal (1980), donde el objetivo del teatro del oprimido es generar denuncias en contra del sistema.

De igual manera, Giseña Parra (2023), integrante de este espacio mencionó de manera literal que, “El teatro comunitario es uno de los proyectos más importantes que tenemos”, destacando la importancia, el trabajo y la responsabilidad que tienen con este espacio y con la gente.

El teatro Espada de Madera dentro de la parroquia rural de Zámbez, ha tenido buena acogida y “ha sido parte de la formación de cada uno de los vecinos que ha asistido”, menciona Patricia

Maila (2023), moradora del sector, resaltando la importancia de que existan estos espacios de aprendizaje, investigación y práctica escénica.

Como estipula Bidegain (2011) se trata de una forma de manifestación y expresión artística que parte del principio de que el arte es un derecho fundamental para todos los ciudadanos, y que, al igual que la salud, alimentación y educación, debe figurar entre sus prioridades (p.1).

Como menciona el autor, tener acceso al arte y en este caso específicamente al teatro es un derecho de todo ciudadano, pues dentro de este se desarrolla un proceso comunicativo, donde las interacciones verbales y no verbales construyen comprensiones y reflexiones en cada interlocutor.

La presencia de los sistemas del lenguaje no verbal dentro de la obra “El hombre de azul”, fueron puntos que varios de los entrevistados del público mencionaron, como Milena Aguilera (2023), moradora del sector mencionó que, durante toda la obra está presente este tipo de lenguaje y la interpretación que más le gustó, fue cuando el narrador interpreta a la anfitriona del lugar con esta característica de una voz chillona y movimientos propios del personaje. Asimismo, Patricia Maila (2023), destaca el aspecto del lenguaje no verbal desde la gestualidad del actor, añadiendo además que esto le ayuda a observar y darle más vida a la narración.

A través de los gestos, las expresiones faciales y la tensión o relajación corporal que se realizan, se nos transmite información sobre la dinámica relacional entre personajes (McEntee, 1996, como se citó en Corrales, 2011, pág. 47). Estos elementos no verbales de igual forma comunican algo, están interrelacionados con lo que cada personaje habla, muchas veces es un extra para comprender de mejor manera la escena y otras veces son solo estos los que comunican.

Patricio Estrella (2023), mencionó de manera textual que, “La quinesia y la proxemia desempeñan un papel fundamental dentro de la obra El hombre de azul, ya que contribuyen a

la creación de un ambiente íntimo y expresivo que permite al público sumergirse en la narrativa teatral”. Estos elementos se utilizan de manera minimalista y cuidadosa para enfocar la atención en los gestos y movimientos que transmiten significados dentro de un espacio reducido, como es el de la obra.

Desde el análisis de este mismo punto, Alejandra Albán (2023), docente de la Universidad Central del Ecuador (UCE), como parte del público, pero con conocimientos en artes escénicas mencionó que, “Los recursos escenográficos son fundamentales en la obra, la iluminación cobró protagonismo al momento que el personaje narrador, iba apareciendo en otro lugar o estaba en otro momento, o se corría en espacio-tiempo del lugar del locutor/narrador de la historia”.

Además, podemos observar que, todos los elementos de la obra dieron un significado dentro de la narración y ayudaron en la comprensión de la misma, llegando así, al objetivo planteado de generar una reflexión sobre la audiencia.

El actor y director Pato Estrella (2023), utilizó el sistema paralingüístico como parte de la comunicación no verbal, realizando cambios de tono, de timbre, intensidad y tipos de voz durante el desarrollo de la obra. Como sucede en la grabación “Hombre de azul” (2021) subida en la plataforma digital YouTube, en el minuto 7 con 8 segundos, cuando se expresa desde el personaje de la anfitriona, realiza una voz chillona, con un tono un poco bajo y un timbre de voz agudo. De igual forma, en el minuto 10 con 15 segundos, cuando caracteriza al teniente político con una voz de tarro, con un timbre más grave y un tono medio. Observar en la Tabla 01.

La obra es radioteatro en el teatro, teniendo en cuenta esta característica. Albán (2023), mencionó que, “en la obra el narrador/locutor es asertivo, las palabras fueron precisas y abarcadoras dentro del concepto que se quiso transmitir, si nosotros cerramos los ojos y

escuchamos solamente la obra la entendemos tan bien como si la estuviéramos viendo”. De la misma manera, Aguilera (2023), nos menciona que, “el lenguaje fue acorde a lo que se iba desarrollando y no se necesitaba estarlo viendo, sino que podías solo escucharlo y entender todo lo que se estaba narrando”. Como lo menciona Fajardo (2009) una de las funciones fundamentales asignada al lenguaje es actuar como medio para transmitir información sobre nuestro entorno a un destinatario específico (p.124).

Las palabras utilizadas en la obra, tanto para una persona con conocimiento de este arte, como para la otra persona sin este conocimiento, fue un lenguaje que se entendió en todo momento, analizando así, la importancia del proceso pre producción de la obra, donde se realiza un estudio, una investigación para saber llegar al público con todos los recursos que se tiene y otros que se los puede adaptar.

En la actualidad, se ha producido una evolución en el uso de la tecnología y los recursos audiovisuales. Desde lo sonoro, los recursos han crecido dentro del internet y existen bibliotecas para obtenerlos; para el teatro Espada de Madera lo mejor es tener “sonidos propios” dentro de las obras, así mencionó Patricio Estrella (2023). Igualmente, para José Alvear (2023), integrante del teatro del pueblo “el crear música adecuada para cada escena, es una parte integral del nuestro teatro y se la utiliza para complementar y mejorar la experiencia teatral”.

Se puede observar en esta parte de la evolución de los lenguajes, que todo apareamiento en las nuevas tecnologías es bueno, pero que, dependiendo las necesidades, el criterio sonoro y lo que se quiere llegar a transmitir, no siempre son factibles y en esos casos, la creación de estos efectos, sonidos y música son netamente propios.

Como se observa en la Tabla 02, Pato Estrella crea sus propios recursos sonoros, en el video “Hombre de azul” (2021), en el minuto 1 con 30 segundos, genera el sonido mediante la quena,

de igual manera en el minuto 9 con 43 segundos, se genera el sonido de al momento de abrir una puerta, producido mediante una cinta y un plato.

Dentro de los desafíos que presenta el teatro comunitario en la actualidad, los profesionales de esta área conjuntamente mencionaron que es el llegar a las personas, que existe una falta de interés y conocimiento de estos espacios, además que existen muy pocos dentro de la ciudad y más aún, a nivel nacional. Para Estrella (2023), el desafío desde hace varios años es el impacto de la pandemia, pues estos han afectado tanto a los artistas como a las audiencias, generando la desaparición de fuentes de trabajo y la disminución de la asistencia a eventos teatrales. Además, de la financiación y el apoyo institucional para el teatro comunitario, lo que representa un desafío adicional para mantener viva esta forma de expresión artística. Asimismo, la docente Alejandra Albán (2023), mencionó literalmente “es un desafío permanente”, haciendo referencia a que estos retos inician desde el momento de crear la obra, un desafío creativo, siguiendo con el de la producción, de como financiarla y finalmente, con la difusión que es el más complejo, cuestionarse en donde la pongo, quién la va a ver, etc.

Desde los desafíos también se trató el tema del consumo de estos espacios, desafío que para Albán (2023) ha sido contante, pues mencionó “Entre los teatros comunitarios y los teatros comerciales, la gente va a preferir mil veces el comercial, o muchas veces ni ese, más bien aplicaciones de entretenimiento desde la comodidad de sus hogares”, en la actualidad la expansión de estas plataformas ha ido interfiriendo en el desarrollo de otras, muchas veces perdiendo el sentido de que las historias representen una situación social que afecta a la sociedad. En este punto, el proceso que han desarrollado La Espada de Madera para tratar de superar este desafío ha sido ir tocando puerta por puerta para invitar a la gente al teatro, además de realizar obras totalmente gratuitas y ser un vecino más dentro de la zona, para evitar que sientan una invasión hacia ellos.

Un punto importante para los moradores de Zábiza, es la importancia de que exista este espacio dentro de su comunidad, en donde sus respuestas se ven reflejadas de manera conjunta en que este es un espacio de aprendizaje, de interacción con otras personas y de mantener presente su cultura.

La observación participante que se realizó en una conversación colectiva referente a la obra “El hombre de azul”, se trataron algunos temas referentes al lenguaje verbal y no verbal, la investigación previa y selección de herramientas y recursos necesarios para su producción. Es un cuento adaptado al teatro, donde no solo se tomaron varios personajes de la obra principal, sino que además se creó uno, teniendo como resultado la presencia de tres personajes: un narrador omnisciente y dos testigos, cada uno con sus características propias. Asimismo, desde un análisis final se mencionó que es una narración escénica donde está presente el concepto político, una característica principal del teatro comunitario, pues en “El hombre de azul” se observa el peso que tiene el poder hacia las personas y sus decisiones.

Además, desde una mirada post presentación de obra, se habla del trabajo que se logró en el estreno virtual sin tener los conocimientos y esperanza de lograrlo, ese buen trabajo se vio reflejado cuando asistió gran cantidad de personas a la presentación presencial de la obra, donde el público les felicitaba e indicaban que era necesario verla de forma presencial por todos los recursos utilizados en esta.

En una segunda visita, la observación participante se realizó en un taller junto a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y varias personas del sector, en este se trataron temáticas, como: investigación previa de lo que se quiere realizar, creación/adaptación de la historia, selección de herramientas y recursos. Lo primero que se trató fue los conceptos básicos, el saber y entender que es el teatro comunitario, llegar a interactuar con las personas del entorno, siguiendo con la fase de que quiere mostrar cada uno, verificar si ya existe una previa

investigación o un cuento acerca de eso, a partir de eso, se inicia con las adaptaciones o creación escénica; dentro de esta se engloba un conjunto de elementos, como el guion, personajes, iluminación, tema sonoro, entre otros. En el aspecto de saber el lenguaje correcto y elegir las herramientas correctas se una dinámica de qué es lo que yo quiero ver y lo que los demás también quieren ver, llegando así a una selección precisa. Lo más significativo de estas actividades es el observar esa interacción entre todos los participantes, unos con un poco más de experiencia, otros con más creatividad, pero siempre fusionándose los unos con los otros.

CONCLUSIONES

El teatro emerge como una herramienta significativa de comunicación, donde convergen elementos verbales y no verbales en la puesta en escena de una obra específica. Estos elementos interactúan de manera integrada para dar forma a la totalidad del espectáculo teatral, capaz de informar, reflexionar y entretener a la audiencia. En este sentido, cada aspecto visible en el escenario se origina en la construcción de significados que el director y el equipo teatral aspiran comunicar al espectador.

La elaboración y ejecución de estos lenguajes dentro del teatro comunitario no requieren que sean realizados específicamente por expertos en dramaturgia o en actuación, sino más bien por la comunidad, para llegar a expresar sus realidades, haciendo de estas participaciones, una interacción de ideas y conocimiento constante dentro del desarrollo de una obra.

Los resultados recabados destacan la relevancia de la presencia de estos lenguajes, además de la evolución que han obtenido y sin olvidar los desafíos que existen, no solo para estos, sino para el teatro comunitario en la actualidad. También, a través de las entrevistas se obtuvo una visión más profunda de las perspectivas de los integrantes bases del teatro del pueblo, del público y de la docente, destacando la comunicación y cultura dentro de estos espacios.

La evolución de los elementos, tanto del lenguaje verbal, como no verbal, han sido constantes con el paso del tiempo, generando nuevas propuestas para estos espacios y una inmediatez en obtener los recursos necesarios. El uso de estos, no han sido aplicados de manera constante en “La Espada de Madera”, por el concepto de darle vitalidad a las obras y que exista una mayor conexión con el público y, eso para los actos de este espacio se da mediante sonidos, efectos y música en vivo o pre grabada, pero específicamente para la obra.

Desde la metodología, la observación participante permitió ser parte del proceso comunicativo entre actores protagonistas de la obra y de la comunidad, desde los talleres realizados en conjunto con la Universidad Central del Ecuador. El análisis de la obra desde los sistemas que cada lenguaje tiene ofreció una perspectiva cualitativa, dónde se entendió cada lenguaje y sus elementos, indicando la importancia y evolución que tiene el teatro comunitario desde estas comunicaciones.

Se ha logrado conocer los desafíos que se presentan dentro de estos espacios, llegando a una respuesta conjunta sobre la falta de apoyo e interés hacia este tipo de teatro, realizando una comparación acerca del teatro comunitario con un teatro comercial, el cual, genera más ingresos por el mismo hecho de estar ubicado en sectores estratégicos dentro de la ciudad. Asimismo, este arte está en competencia con otros recursos comunicacionales, como el cine, plataformas de entretenimiento que se pueden consumir desde lo que el público prefiere que es la comodidad de sus hogares.

Finalmente, al realizar este tipo de investigaciones exploratorias, es más difícil el acceso a información, por lo cual, se recomienda buscar en bibliotecas físicas, ya que existen libros antiguos que pueden contribuir para la argumentación de este tipo de estudios. De igual manera, si alguien apuesta en realizar una investigación sobre este tema, se invita a tener claro el porque y que le hace diferente, además, dentro de este se puede realizar un “Plan Estratégico de Comunicación”, para ayudar en la difusión de este lugar, teniendo en cuenta lo que le hace un teatro comunitario y no llevarlo a convertirse en un teatro comercial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bidegain, M. (2011). ¿Qué es el teatro comunitario? Categorías para la definición del fenómeno cultural. *Anagnórisis*, 1-15.
- Boal, A. (1980). *Teatro del Oprimido I Teoría y práctica*. México: Editorial Nueva Imagen, S.A.
- Boal, A. (2014). *Técnicas latinoamericanas del teatro popular*. Buenos Aires: Corregidor.
- Compañía de teatro Espada de madera. (2022). *Teatro del pueblo - Espada de Madera*. Obtenido de Teatro del pueblo - Espada de Madera: <https://www.espadamadera.org/artistas-obras>
- Fajardo, L. (2009). A propósito de la comunicación verbal. *Forma y Función*, 121-142.
- Fasano, P., & Roquel, I. (2016). Comunicación comunitaria: un proyecto en busca de definiciones. *Actas de Periodismo y Comunicación*, 2(1). Obtenido de <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas/article/view/3648/3004>
- Knapp, M. (1982). *La comunicación no verbal: El cuerpo y el entorno*. Barcelona: Paidós.
- Pereiro, J. (2019). Sin palabras: génesis y desarrollos de los estudios sobre la comunicación no verbal. *Questión*, 1, 1-13.
- Pérez, J., Nieto, J., & Santamaría, J. (2019). La Hermenéutica y la Fenomenología en la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales. *Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 19(37), 21-30.
- Varguillas, C. &. (2007). Implicaciones conceptuales y metodológicas en la aplicación de la entrevista en profundidad. *Laurus*, 13(23), 249-262.

- Rekalde, I., Vizcarra, M., & Macazaga, A. (2014). La observación como estrategia de investigación para construir contextos de aprendizaje y fomentar procesos participativos. *Educación XXI*, 17(1), 201-220.
- Cestero, A. (2006). La comunicación no verbal y el estudio de su incidencia en fenómenos discursivos como la ironía. *ELUA*, 20, 57-77.
- Corrales, E. (2011). El lenguaje no verbal: un proceso cognitivo superior indispensable para el ser humano. *Revista Comunicación*, 20(1), 46-51.
- González, K. (2016). Teatro Comunitario: una experiencia de convivencia en la Comuna 16 [Tesis de Grado, Universidad del Valle]. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/server/api/core/bitstreams/32c23835-749f-459a-a1d8-6d4b4f628433/content
- Peñalva, B. (2014). La importancia de la expresión corporal y la danza y su inclusión en el contexto escolar [Tesis de Grado, Universidad del Valladolid].
- Estrella, P. (2021). *Hombre de azul* [video]. <https://www.youtube.com/watch?v=SY3-3yLmOsE&t=338s>
- Vidarte, V. (2010). Comunicación y arte. *Question*, 1(6). <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/73/42>

ANEXOS

Tabla 1: Lenguaje verbal

Autor: Patricio Estrella Plataforma: YouTube Título del video: Hombre de azul Duración: 36 minutos con 2 segundos	
Tiempo	Descripción
Minuto 7 con 8 segundos	El actor representa al personaje de la anfitriona, realizando una voz chillona, con un tono un poco bajo y un timbre de voz agudo.
Minuto 10 con 15 segundos	El actor cambia de personaje y representa al teniente político con una voz de tarro, con un timbre más grave y tono medio.

Tabla 2: Lenguaje no verbal

Autor: Patricio Estrella Plataforma: YouTube Título del video: Hombre de azul Duración: 36 minutos con 2 segundos	
Tiempo	Descripción
Minuto 1 con 30 segundos	<div style="text-align: center;"> </div> <p>El actor genera un sonido para mencionar los datos de la historia mediante el instrumento de viento Quena.</p>

Minuto 9 con 43 segundos

El actor genera el efecto de sonido de abrir una puerta, producido por el deslizamiento de sus dedos sobre una cinta negra con un plato de base.

Anexo 1 Banco de preguntas para entrevista a profundidad de Patricio Estrella, actor y director del Teatro comunitario Espada de Madera

¿Qué es el teatro comunitario y por qué la inclinación hacia este?

¿De dónde nace la idea de trabajar esta obra y aterrizarle hacia el teatro comunitario?

¿Cómo se llegó a manejar los elementos de la proxemia y quinesia dentro de la obra El hombre de azul?

¿Cuál fue el proceso de montaje de la obra?

¿Qué relación tiene la obra con el teatro del oprimido?

¿Cómo se ha visto la evolución del lenguaje verbal y no verbal dentro del teatro?

Anexo 2 Banco de preguntas para entrevista a profundidad de José Alvear y Giseña Parra, integrantes bases del Teatro comunitario Espada de Madera

¿Qué bases teatrales tiene el teatro comunitario “Espada de madera”?

¿Cómo se ha visto la evolución del lenguaje verbal y no verbal dentro del teatro?

¿Cuáles son los desafíos dentro del teatro comunitario “Espada de madera”? y ¿Cómo los han manejado/solucionado?

¿Desde tu percepción, cuál es el resultado o respuesta del público hacia esta obra?

Anexo 3 Banco de preguntas para entrevista a profundidad de Alejandra Albán, docente en artes escénicas de la Universidad Central del Ecuador

¿Qué es el teatro comunitario y por qué la inclinación hacia este?

Dependiendo de la obra se construye de diferente manera, pero ¿Qué elementos bases se deben tomar en cuenta al momento de realizar o desarrollar los lenguajes para una obra?

Dentro de la obra “El hombre de azul”, ¿Se observó y se sintió que los elementos no verbales fueron fundamentales en la obra?

¿Cómo considera que el lenguaje no verbal influye en la interpretación y comprensión de una obra teatral tanto para los actores como para el público?

¿Cómo se ha visto la evolución del lenguaje verbal y no verbal dentro del teatro?

¿Cuáles son los desafíos que presenta este arte en la actualidad?

Anexo 4 Banco de preguntas para entrevista al público y vecinos que asistieron a la obra

¿A partir de lo que Usted observó y sintió, qué elementos fueron fundamentales en la obra?

¿El lenguaje utilizado en la obra fue el adecuado o correcto para que llegue a Usted?

¿Sintió la presencia del lenguaje no verbal, es decir su expresión corporal dentro de la obra?

¿Qué le parece que existan estos espacios en su entorno?

Matriz 1: Observación participante – Conversación acerca de la obra “El hombre de azul”

<p>Responsable: María Augusta Rubio Fecha: 26 de diciembre de 2023 Lugar: Teatro del pueblo Espada de madera (Zámbiza) Duración: 1h30 minutos Objetivo: Generar conocimiento acerca de la obra “El hombre de azul” desde una conversación con los integrantes bases del teatro comunitario</p>	
Descripción	Evidencias
<p>Conocer como fue el trabajo de la creación y desarrollo de la obra “El hombre de azul” en tiempos de pandemia.</p>	<p>Al conversar con los actores comentaron que alrededor de la pandemia se cambió su manera de trabajar, pues esto ocasiono que cada uno este encerrado en sus hogares, en este caso en el teatro se quedó solo Giseña y Patricio, mientras que José se encontraba en</p>

	<p>casa. Manejaron la dinámica de reuniones por Zoom, lo cual no fue lo mismo. Patricio mencionaba que ante todo lo malo hubo algo bueno, como se pasaba encerrados todo el día, tenía todo ese tiempo para crear obras, en ese periodo realizaron 3 obras, las cuales estaban diseñadas para presentarles de manera presencial. La obra “El hombre de azul”, tuvo su estreno mediante una plataforma digital, debido a las restricciones por el COVID-19, para que esto se logre, necesitaron de gran ayuda con el tema de cámaras, los movimientos de esta, entre otras cosas</p> <p>Asimismo, comentó Giseña que fue la asistente escénica y de iluminación de la obra, que fue un proceso diferente y de aprendizaje también para poder realizarla por medio de una plataforma.</p> <p>Después de varios meses, se pudo presentar físicamente en el teatro y fue una experiencia totalmente diferente, mencionó José Alvear.</p>
--	--

Matriz 2: Observación participante – Taller acerca del teatro comunitario

<p>Responsable: María Augusta Rubio Fecha: 8 de enero de 2024 Lugar: Teatro del pueblo Espada de madera (Zámbiza) Duración: 120 minutos Objetivo: Generar conocimiento acerca del proceso de desarrollo de una obra desde el taller presentado en este espacio.</p>	
Descripción	Evidencias
<p>Conocer cómo se desarrollan estos talleres, los puntos a tratar dentro de estos y su ejecución.</p>	<p>Al involucrarme dentro del taller junto a los estudiantes de la Universidad Central (UCE), fui generando un mayor conocimiento acerca del proceso que se realiza detrás de una obra en un teatro comunitario, pues aquí la característica principal es el involucramiento de la comunidad dentro de su desarrollo, los estudiantes son quienes plantean ideas y sugerencias, mientras los expertos las van puliendo y también explicando el por qué va cada cosa.</p> <p>También se observó como desde los distintos puntos de vista y conocimientos se fusiona para crear el lenguaje, los recursos y las herramientas para el montaje.</p>

	<p>Además de ser un espacio de enseñanza, es un espacio para compartir vivencias, historias, intercambiar información e interactuar con más personas.</p> <p>Realizaron la selección de la obra, y por grupos iniciaron la socialización de esta, al cabo de unos 30 minutos se unieron todos de nuevo y empezaron a exponer sus propuestas. Al finalizar conjugaron todas y llegaron a una decisión final.</p> <p>Con esta decisión, iniciaron con la selección de elementos a utilizar y buscar recursos para crear otros.</p> <p>Pato Estrella llevó algunos elementos de anteriores presentaciones y empezaron a probar con esos.</p> <p>Fueron actividades cortas de aprendizaje para tener bases acerca de estos procesos y continuar con este desarrollo los siguientes días del taller.</p>
--	---