

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE CUENCA
CARRERA DE COMUNICACIÓN

PODCAST DE ARTE SUBVERSIVO EN CUENCA

Trabajo de titulación previo a la obtención del
título de Licenciado en Comunicación

AUTOR: JOSÉ VLADIMIR GOMEZCOELLO TAMAYO

TUTORA: LCDA. BRÍGIDA XIMENA SANMARTÍN GARCÍA, MGST.

Cuenca - Ecuador

2024

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, José Vladimir Gomezcoello Tamayo con documento de identificación N° 0107911778, 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.

Cuenca, 12 de julio del 2024

Atentamente,

José Vladimir Gomezcoello Tamayo

0107911778

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

Yo, José Vladimir Gomezcoello Tamayo con documento de identificación N° 0107911778, 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 Producto comunicativo: “*Podcast* de arte subversivo en Cuenca”, el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciado 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 digital a la biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, 12 de julio del 2024

Atentamente,

José Vladimir Gomezcoello Tamayo

0107911778

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Brígida Ximena Sanmartín García con documento de identificación 0102485356, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: *PODCAST DE ARTE SUBVERSIVO EN CUENCA*, realizado José Vladimir Gomezcoello Tamayo con documento de identificación N° 0107911778, obteniendo como resultado final el trabajo de titulación bajo la opción Producto comunicativo que cumple con todos los requisitos determinados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, 12 de julio del 2024

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Brígida Ximena Sanmartín García', with a stylized flourish above it.

Lcda. Brígida Ximena Sanmartín García, Mgst.

0102485356

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo a mis padres, Tania y José quienes me han apoyado en todo aquello que me he propuesto, me faltaría mil vidas para agradecerles, a mi hermana Gaby por estar siempre en las buenas y las malas, eternamente será mi mano derecha. A Francisco, Gabriel y Santiago, quienes me ayudaron a ser quién soy.

ÍNDICE

Introducción	10
Justificación	12
Problema.....	12
Antecedentes	13
Preguntas	14
Marco teórico	15
1. El <i>podcast</i> como nuevo formato de consumo	15
1.2.La radio y los medios digitales.....	16
1.3.El <i>Podcast</i> y el <i>Broadcast</i>	17
2. El arte subversivo en el medio artístico.....	18
2.1.Mensajes del arte subversivo.....	18
2.2.La escena del arte subversivo en Latinoamérica	19
3. Puntos de referencia para la creación del <i>podcast</i>	20
Objetivos	21
Metodología	22
1.1.Enfoque	22
1.2.Diseño	23
1.3.Método de recolección de datos.....	23
1.4.Métodos de interpretación de datos	24
1.5.1 Realización de propuestas en formato <i>podcast</i>	25
1.5.2 Selección de contenidos	25
2. Cronograma	27
3. Presupuesto	28
Resultados	29
Resultados de la observación no participante	38

Ficha para la continuidad del proyecto	42
Limitaciones	46
Conclusiones	47
Bibliografía	49
Anexos	52
Guiones del producto formato <i>podcast</i>	52
Ficha de observación no participante	88
Entrevistas	92

RESUMEN

La creación de un *podcast* sobre arte subversivo en Cuenca tiene como objetivo visibilizar la escena local y a sus artistas, a través de plataformas digitales se publican análisis críticos relacionados con la creación de diversas expresiones estéticas como: música, artes plásticas, literatura, creación de contenido artístico, entre otros. Además, esta serie de *podcast* de cinco capítulos aborda los conceptos que definen al arte subversivo como una corriente artística, así como su desarrollo dentro de los escenarios cuencanos. A través de la entrevista con artistas de trayectoria y emergentes se recopilan perspectivas y la visión sobre las condiciones y oportunidades existentes, además de recalcar la necesidad de proponer espacios de difusión para llegar a públicos más extensos.

PALABRAS CLAVE

Podcast, arte, arte subversivo, corrientes artísticas, programas sonoros, producción, productos comunicativos, guiones, productos sonoros.

ABSTRACT

The creation of a podcast on subversive art in Cuenca aims to make visible the local scene and its artists, through digital platforms publish critical analysis related to the creation of various aesthetic expressions such as music, visual arts, literature, creation of artistic content, among others. In addition, this podcast series addresses the concepts that define subversive art as an artistic current as well as its development within the basin scenarios. Through interviews with established and emerging artists, perspectives and visions on existing conditions and opportunities are compiled, in addition to emphasizing the need to propose spaces for dissemination to reach a wider audience.

KEY WORDS

Podcast, art, subversive art, artistic currents, sound programs, production, communicative products, scripts, sound products.

INTRODUCCIÓN

En el universo de las plataformas digitales se puede hablar del *podcast* como un formato de entretenimiento popular, en la actualidad sus audiencias alcanzan millones, según Meaghan Yuen (2024) se espera que, en ese año, los oyentes o consumidores de podcasts alcance los 504,9 millones en todo el mundo, una muestra de ello es el incremento de usuarios de la plataforma YouTube, esto muestra que, en la red, los aficionados se cuentan por millones, a lo que López comenta:

La popularidad de los podcasts ha aumentado en millones de usuarios, por ejemplo, entre 2017 y 2020 su uso se incrementó en 29.8 millones de personas de EEUU al pasar de 46.1 millones de usuarios en 2017 a 79.1 en 2020. (López, 2023, p. 23)

Dentro de los temas que más se escuchan y consumen a través de los *podcasts* están: los contenidos musicales que lideran las listas; luego los *podcasts informativos*; seguido encontramos a los deportivos y en cuarto lugar se ubican los que tratan temas relacionados con arte y variedades. Frente a esta realidad en materia de comunicación y arte se emprenden nuevos modelos de divulgación con propuestas que hablan incluso de arte subversivo.

¿Qué es el arte subversivo? Esta tendencia (incluso de vanguardia) constituye una corriente artística basada en tres principios fundamentales: primero, es una obra de arte como tal; segundo, su proceso de creación se da dentro de una ideología política que domina el sistema; y tercero, es una obra que está en contra de ese sistema; por lo tanto, es una creación que plantea alrededor de ella una conversación, un análisis, un debate, independientemente de las posturas que existan respecto al mensaje o forma de transmitir el mismo. Para hablar de lo anterior se toma en consideración a Marcel Duchamp, uno de los precursores de estos

movimientos artísticos que cambiaron la perspectiva y desarrollo de las artes a inicios del siglo XX, sobre Duchamp Cascales dice:

A él no le interesaba el arte solo como producto visual, sino también como idea, como concepto, como significado. Los objetos de los que se sirve, artículos ordinarios producidos en masa, son artísticamente neutros, pero al privarles de valor funcional, técnico o comercial, pasan a tener un estatuto artístico: desaparece la utilidad y se subraya el contenido, el carácter reflexivo de la obra. (Cascales, 2017, p.3)

La propuesta de crear un programa en formato *podcast* con cinco episodios sobre arte subversivo y que serán publicados en el medio digital “Hiper.Radio.FM, la radio de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana”, surge como una forma de hablar de arte en plataformas digitales democráticas, por eso los podcast se estructuran con entrevistas a artistas cuencanos, que en unos casos dan a conocer su obra y difusión a través de los medios, y otros, analizan la realidad hacia una audiencia fuera del nicho en donde suelen presentar sus trabajos. El proyecto se orienta a dar a conocer una escena artística atípica, aborda diversas ramas del arte, ambientes, recursos y medios que pueden resultar atractivas para el público general.

Finalmente, se propone una ficha detallada, con la posibilidad de crear un segundo grupo de entrevistas con perfiles diferentes y variados que puedan ampliar o visibilizar el espectro de productos realizados por parte de artistas subversivos cuencanos.

JUSTIFICACIÓN:

Problema:

El arte subversivo es un estilo artístico que genera expectativa dentro y fuera de la comunidad, los contenidos que aborda son temáticas vigentes, relevantes que generan división de opiniones y arduos debates de tendencia ideológica, sociológica y de creación. En Cuenca, el mayor representante de este tipo de arte es Eduardo Moscoso, artista plástico, dueño del centro cultural “Prohibido”, ubicado en la calle de La Condamine en el barrio “El Vado”, en este lugar se exponen propuestas que abordan, a través de diversos lenguajes especialmente de la plástica, temas de crítica social, religiosa y cultural, teniendo una repercusión mediática relevante y formando parte de la vanguardia en la escena artística de la ciudad.

En el campo del *podcast en Cuenca*, su impacto se evidencia en el surgimiento de plataformas que hablan de arte pero que no mantuvieron una continuidad, contrastando así con una realidad contemporánea donde se muestra que los programas semanales más populares en idioma español generan alrededor de cien mil vistas por día; estableciendo a estos canales como una fuerte herramienta comunicativa que puede ser explotada en la tarea de dar a conocer a personajes y obras.

La escasez de programas en formato *podcast* que se enfocan en el arte, en nuestro medio, propician que el presente trabajo realice la producción de un programa en formato *podcast* episódico; trabajo que se publicará con periodicidad semanal en “Hiper.Radio.FM, la radio online de la carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana”, sede Cuenca, abriendo así un espacio para dar a conocer las perspectivas, opiniones y críticas sobre el trabajo de los “creadores subversivos”.

Antecedentes:

Cuenca, ciudad reconocida por su producción artística, no cuenta con grandes producciones de contenido dedicados al arte y la cultura. En el mundo convencional. los periódicos, como el ya desaparecido diario “El Tiempo” y el ahora vigente diario “El Mercurio”, tenían secciones dedicadas a la cultura. Por otro lado, las radios disponían de segmentos de cultura y arte generalmente dentro de sus noticieros y se emitían al final de estos, pero si hablamos de programas de larga duración dedicados a artistas de la localidad, son escasos

Durante este periodo pre-digitalización en la parrilla de programación de los medios no era extraño encontrar una convergencia entre la difusión de contenido creado por autores extranjeros y nacionales, especialmente en la música, siendo plataformas imprescindibles para dar a conocer creaciones culturales.

Una vez que llegó la digitalización y el mundo del *podcast*, los contenidos captan audiencias más amplias y, como respuesta a la proliferación de proyectos de estas características, se crearon en Cuenca tres propuestas que dejaron un espacio para las artes. “Mote Radio”, “Humano Narrativo” y “La Andariega” quienes tuvieron, en su sección de entrevista, invitados entre los que se encontraban artistas locales quienes pudieron dar a conocer su obra, lo novedoso en el caso de estas plataformas online es que no progresaron en su propósito y dejaron de emitir.

Preguntas de investigación

¿Cuáles son los contenidos relacionados con el arte que se publican en *podcast* en Cuenca y cuál es el proceso de producción, grabación y postproducción del programa?

¿Cuál es la producción de arte subversivo en Cuenca para identificar sus características y aplicarlas en el programa?

¿Cómo se estructura una ficha de guía de producción delimitando acciones a tomarse en una segunda temporada de podcast basado en la experiencia obtenida en la realización del producto comunicativo?

MARCO TEÓRICO

1. EL *PODCAST* COMO NUEVO FORMATO DE CONSUMO

Para definir el concepto de *podcast*, es necesario reconocer que este formato se puede analizar a través de la teoría de hipermediaciones, sobre este aspecto Castells nos plantea en su obra:

La comunicación inalámbrica se ha convertido en una plataforma de difusión para muy distintos tipos de productos digitalizados, como juegos, música, imágenes y noticias, así como mensajería instantánea, que abarca toda la gama de las actividades humanas, desde las redes de apoyo personal hasta las tareas profesionales y las movilizaciones políticas. Así pues, la red de comunicación electrónica está presente en todo lo que hacemos, en cualquier lugar y en cualquier momento. (Castells, 2009, p.107)

La radio surge como medio de difusión masiva a principios del siglo XX, es a inicios del año 2000 cuando se reinventa a través de los *podcasts*, programas que se han abierto paso hacia los medios digitales, presentando propuestas que destacan no solo por su cuidado en el aspecto de producción sonora, sino que además permiten una interacción personalizada y constante con el público, acerca de esto García nos comenta:

Desde 2006, los grandes medios se comienzan a interesar por el podcasting y se inicia una primera expansión de la podcastfera. El surgimiento en 2010 de la Asociación Podcast y la consolidación de las Jornadas Nacionales de Podcasting (JPod) le dan una nueva dimensión a la comunidad de aficionados del podcasting que, desde 2015, vive una etapa caracterizada por la proliferación de redes de podcasts, tanto desde el ámbito independiente y amateur como desde las grandes corporaciones mediáticas. (García, 2019, p.195)

Hoy en día, el *podcast* es uno de los formatos de consumo y entretenimiento más populares en plataformas de multimedia, como indica Rodríguez:

Los podcasts narrativos, con estos enfoques subjetivos, permiten sacar buenos dividendos para la producción de documentales sonoros en este nuevo entorno digital, considerando la participación más activa de la audiencia y la creación de comunidades en torno a estas producciones. (Rodríguez, 2021, p.448)

Una vez concluido los procesos de producción se da paso a la distribución en plataformas donde es posible publicar. YouTube, Facebook o Itunes ofertan sus servicios de almacenamiento sin ningún costo o, como en el caso de Spotify que, a la fecha, 2024 requiere un pago de \$19.99, además de existir en muchas de ellas la posibilidad de adquirir un servicio de promoción de contenido. En cuanto al consumo, hasta el tercer trimestre de 2023 se determinó que los principales consumidores de *podcasts* son personas de entre 16-64 años, activos en internet y cuya media de reproducción por programa es de 49 minutos (Orús 2023).

1.2 LA RADIO Y LOS MEDIOS DIGITALES

Con el paso del tiempo y con la llegada del internet, diversos medios se vieron forzados a evolucionar y adaptarse a estas nuevas plataformas, la radiodifusión que, pese a no desaparecer en su formato clásico, se encuentra en la red de diversas maneras, entre ellas las radios digitales y sobre todo el *podcast*, cuya popularidad ha alcanzado un punto en el que se pueden medir sus visualizaciones en millones, puesto que en este nuevo estilo radiofónico existen programas que tocan toda clase de temas. López (2007) nos dice: “La comunicación de la información radial no solo se da por las frecuencias AM, FM y Onda Corta Radio. Esta también se ofrece por streaming, pódcast y otras aplicaciones.” (p.17)

Las características de la digitalización de la radio fue su producción, esta tarea requería de recursos económicos y materiales que limitaban su democratización, restringiendo su creación a quienes podían fundar medios de comunicación donde se transmitían contenidos basados en la preferencia de sus miembros, sin embargo, en era digital existe la posibilidad de acceder a medios para el consumo y la creación de este contenido con suma facilidad llevando las posibilidades de la radio a nuevos formatos y públicos. Según Pedrero y Herrera:

En el ecosistema audiovisual contemporáneo, cuyos soportes transversales de recepción y consumo impulsan la hibridación y fusión de narrativas antes exclusivas y excluyentes de cada medio, la producción en la radio ya no se materializa solo en mensajes sonoros, sino que se amplía a contenidos audiovisuales que, además de oírse, se pueden ver, escuchar o leer, y asimilan el producto radiofónico a los del resto de industrias creativas (Pedrero & Herrera, 2017)

1.3 EL PODCAST Y EL BROADCAST

El *podcast* resulta la respuesta digital al *broadcast* que es definido por Gutiérrez (2010) como: “Un modo de transmisión de información, dónde un nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo.” (p.37). De esta forma el *broadcast* se vincula estrechamente con la época “tradicional” de la radio difusión expresada mediante los programas emitidos al aire durante las programaciones cotidianas.

Por otro lado, la transición del *broadcast* al *podcast* ocurrió de manera progresiva, siendo aún considerado *broadcast* los primeros programas subidos a la red, no es hasta 2004 con un artículo en la revista *The Guardian* cuando formalmente se puede considerar el fin del

broadcast en los medios digitales para dar paso al surgimiento y protagonismo del *podcast* en este medio de comunicación, ante esto Gutiérrez nos comenta:

La palabra la acuñó el periodista Ben Hammersley, quién mezcló los términos pod (una especie de contracción de la locución portable *device*, que significa reproductor portátil) y broadcasting (difusión) en un artículo publicado en la edición digital y titulado 'Audible Revolution' en el que hablaba de una “revolución del audio amateur” (Gutiérrez, 2010, pg.40)

2. EL ARTE SUBVERSIVO EN EL MEDIO ARTÍSTICO

El constante balanceo entre lo artístico y lo grotesco forma parte intrínseca de sus obras y artistas, buscando en esto un constante cuestionamiento de la realidad a través de representaciones polémicas que generen opiniones divisivas y, en muchos casos, generan rechazo o censura por sectores aludidos o conservadores de la población ante esto Contreras y Ramírez (2019) argumentan: “El arte ha movilizad las sensibilidades sociales hacia la polémica rebelde mediante su imaginario de la indignación.” (p.55).

El arte subversivo expresa nuestra realidad desde perspectivas que pueden resultar incómodas o contestatarias a través de los formatos en los que se presenta cuyo medio o mensaje buscan plasmar entorno tal cual es. Respecto a estas características del arte subversivo López (2015) define: “No intenta satisfacer la pulsión y recubrir lo Real para tapar una falta, como sostiene la concepción fantasmática freudiana, sino que se ha de comprender como un intento deliberado de agujerear lo real y trazar una grieta de «acceso»” (p.23).

2.1 MENSAJES DEL ARTE SUBVERSIVO

El arte subversivo por su propia naturaleza resulta incómodo y en contra de la norma; tiene un mensaje contestatario que abarca un análisis profundo de las instituciones y

concepciones sociales del status quo, a favor de crear una visión alternativa sin filtros y directa representada a través de los diversos medios y formatos artísticos disponibles, esto expresado mediante la evolución de movimientos artísticos contestatarios (Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, etc.) Explicándonos acerca de esto Zamora nos dice:

En estos movimientos se articula en buena medida una autocrítica de la misma institución “arte”, que ha alcanzado en el esteticismo su plena autonomía, y la búsqueda, desde esa autocrítica, de una elevación del arte a praxis social que lo subsuma y lo cancele como esfera separada. (Zamora, 2014, pg.103)

Al momento de expresar estos mensajes es decisión del artista poder escoger si realizarlo de una forma directa limitando las interpretaciones o indirecta valorizando la estética sobre el mensaje, generando debate acerca del significado, y arriesgando una mala interpretación por parte del público. Contreras y Ramírez (2019) aportan respecto los mensajes que transmite el arte subversivo: “Se define a partir de la mirada comprometida de sus artistas y las relaciones del arte con la crisis humana en momentos delimitados y geopolíticos específicos.” (p.57)

2.2 LA ESCENA DEL ARTE SUBVERSIVO EN LATINOAMÉRICA

El arte subversivo en Latinoamérica no está delimitado como un movimiento o grupo artístico, sin embargo, la existencia de obras cuyas características cumplen con esta definición surgen en los años 60 del siglo pasado; obteniendo relevancia a partir de mediados de los años noventa, con una ola pictórica, teatral y video gráfico, inspirado en lo grotesco destacando sobre todo la aparición de comentario político en obras mediáticas. Ante esto López nos comenta:

Hemos visto como parte del arte contemporáneo en América Latina, representado aquí por José Alberto Hernández y Regina José Galindo, rompe con los paradigmas estéticos

del arte occidental por medio de la estética grotesca. Más allá de una simple reproducción de estéticas y temáticas tradicionales o de una representación del exotismo regional, estos artistas buscan lenguajes propios, valiéndose de la amplia gama de posibilidades artísticas que el arte contemporáneo les ofrece. Lo grotesco, visto como un discurso contracultural, se adapta a la visión latinoamericana de estos artistas para representar aspectos de la vida cotidiana que la estética tradicional oculta, disimula, embellece y condena. (López, 2015, p.95)

3. PUNTOS DE REFERENCIA PARA LA CREACIÓN DE *PODCASTS*

A través de las guías, libros y cuadernos para la creación del *podcast* se han determinado ciertas características que resultan indispensables al momento de analizar, comparar y realizar un producto de este formato. Entre los principales puntos que caracterizan a este tipo de contenidos se encuentra la voz, la música, los efectos de sonido y el silencio, Nieves y León (2022) nos dicen: “En estricto sentido, dos son los diseños fundamentales: el protagonismo de la voz o de las voces, o la interacción de la voz o las voces con el sonido en distintos planos.” (p.249)

Otro aspecto importante para tomar en cuenta es el contenido de cada programa, García (2019) nos dice: “Desde el lado narrativo, el podcasting es un medio gobernado por procesos de extensión narrativa al distribuir contenidos en distintos lenguajes mediáticos ubicados en diversas plataformas (canales de YouTube, webs y redes sociales son las más usadas).” (p.195).

OBJETIVOS

Objetivo General: Crear un *podcast* de 5 capítulos que aborda el tema del arte subversivo en Cuenca para dar a conocer obras y artistas de este medio en un espacio radiofónico digital.

Objetivos Específicos:

-Investigar sobre el *podcast* y sus contenidos relacionados con la difusión del arte para su uso como recurso guía en el proceso de producción, grabación y postproducción del programa.

-Indagar sobre la producción de arte subversivo en Cuenca para poder identificar sus características y aplicarlas en el programa.

-Elaborar una ficha delimitando acciones a tomarse en la producción de una segunda temporada para lograr una continuidad en el tiempo del programa sobre arte subversivo en Cuenca.

METODOLOGÍA

1.1 Enfoque:

Dentro del proceso de investigación del presente trabajo el enfoque con el que se desarrollará es el cualitativo deductivo.

La investigación con método cualitativo se utiliza para comprender las complejas interrelaciones que se dan en las realidades por las que se interesa por eso trata de: 1. Definir las imágenes sociales preconscientes. 2. Captar, contextualizar e interpretar, en términos culturales concretos, las actitudes y motivaciones básicas de los distintos grupos sociales. (Báez, 2006, p. 38)

Esto se toma en cuenta debido al contenido basado en la subjetividad relacionado con temas de arte, además de ver los procesos guiados en la recolección de puntos de vista y definiciones, obviando la priorización de valores numéricos sobre teóricos. Ante la subjetividad del arte Castillo y Loss nos comentan:

Una creación de arte, en cualquiera de sus expresiones: pintura, música, cine, escultura, es una narrativa subjetiva. Una ficción de sí mismo, por medio de la cual, el autor plasma un fragmento de su historia. De esta manera, la obra de arte se convierte en un enigma que de alguna forma se dirige a otro. (Castillo & Loss, 2020, p. 69)

Por otro lado, se lo considerará deductivo al ir de lo general a lo específico, planteando conceptos como *podcast* y arte para ser desarrollados posteriormente hacia un *podcast* de arte subversivo en la ciudad de Cuenca, buscando cumplir con los objetivos planteados anteriormente.

1.2 Diseño:

El estilo de diseño escogido para el presente trabajo es de investigación-acción, según Vidal y Rivera (2007): “Es una forma de investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado con programas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y cambios sociales.” (p.1) Lo anteriormente mencionado es aplicable debido a que, en el apartado investigativo, se involucran procesos en los que se recolecta información tanto para la creación de planificaciones como para la definición de conceptos relacionados a la rama de creación auditiva y análisis de arte que, posteriormente, entra en etapa de creación y difusión, siendo esto último donde se aplica el aspecto social al momento de utilizar una plataforma de relevancia como un espacio ante el *mainstream* para visibilizar acerca del desarrollo de la escena subversiva cuencana y la voz de ciertos artistas emergentes dentro de ella.

1.3 Método de recolección de datos:

En este apartado será aplicado el método de la observación no participante, definida por Campos y Martínez (2012) como: “Observación realizada por agentes externos que no tienen intervención alguna dentro de los hechos; por lo tanto, no existe una relación con los sujetos del escenario; tan sólo se es espectador de lo que ocurre.” (p.53). Valiéndose de esto para adquirir una visión general de los conceptos y formatos que se quieren llevar a cabo sobre el producto.

Por otro lado, el trabajo se servirá en gran medida del método de documentación.

Este enfoque procura colocar el documento en su contexto, o sea, en el conjunto de circunstancias entre las que surgió y que permiten explicarlo. Así, se constituyen en necesarios para interpretar los hechos y estudiar, también, los factores sociales,

políticos, económicos, culturales, científicos, tecnológicos, etc.; descubriendo así el valor del mensaje y el impacto que puede ejercer. (López, 2002, p.172)

Este método será de ayuda puesto que, además de servir como soporte en la adquisición de formatos para procesos y guías técnicas funcionará como herramienta de recopilación de conceptos que ayuden a identificar y sesgar aspectos relacionados con el apartado artístico, buscando darles un valor, interpretación y contexto acorde a las temáticas de relevancia actual.

A su vez, como método de investigación complementaria se realizarán entrevistas a personalidades relacionadas con el *podcast* y el ambiente radiofónico de la ciudad de Cuenca quienes esclarecerán los procesos de creación para este tipo de programas y su vinculación con las escenas artísticas, además se entrevistarán artistas y promotores culturales que nos darán diversas perspectivas sobre el movimiento de arte subversivo de la ciudad.

1.4 Métodos de interpretación de datos

Como métodos de recolección de datos de la observación no participante se realizará una ficha tomando en cuenta a 8 *podcasts* de temática similar o cercana al arte subversivo, en donde se analizarán las siguientes variables: Uso de la voz, uso del sonido y música, coherencia respecto al tema central, capacidad para no salirse del tema, fluidez.

Finalmente, en el caso de las entrevistas, se procederá a transcribir la información obtenida de nueve entrevistas, tres de ellas enfocadas a la creación de *podcasts* y su relación con el arte, cinco enfocadas en el arte y dos centrados en una visión académica del arte subversivo.

1.5.1 Realización de propuestas en formato *podcast*

Para la realización de un producto en formato *podcast*; se debe respetar la estructura de preproducción, producción y post producción. Durante el proceso de preproducción el aspecto más importante es la idea, previo a la selección del tema final, posteriormente se requiere de un guion, a continuación, se deberá buscar todos los requerimientos para su realización entre los que puede incluir: recursos materiales para el programa o para un proceso de invitación a uno o varios entrevistados.

En la producción, corresponde a la grabación del programa siguiendo la estructura planteada en el guion; segmentar las temáticas y dar espacio a la intervención de invitados o segmentos pregrabados. Finalmente, en la post producción se realiza el tratamiento del audio grabado mediante la inserción de cortinillas, música, segmentos y efectos de sonido acorde al contenido.

Requiere una planificación adecuada para la gestión de la agenda de producción. Los periodos de episodios deben ser organizados en función de los tiempos disponibles. Un detalle importante para mencionar también es la extensión de la grabación del podcast para así no saturar al espectador, a la comunidad o al oyente. (Yagual, Versoza y Álvarez, 2022, p.16)

1.5.2 Selección de contenidos

La selección de los contenidos de los programas en este formato se realizan con el tiempo disponible para abordarlos, siendo una guía para estructurar el programa, posteriormente se ajustará la complejidad de una temática y la capacidad para generar en el oyente un proceso educativo sin llegar a abrumarlo, los temas se pueden abordar en su totalidad debido a la necesidad de definir contextos y conceptos, según la temática del programa estos serán de

carácter: artístico, filosófico, sociológico, etc. Por lo tanto, se debe escoger con cautela aquellos que puedan ser abordados y evitar profundizar en terminologías difíciles de comprender o que puedan perder el interés del público.

Otro aspecto es la capacidad de generar debate o comentario creando una apertura de perspectivas en el proceso de socialización teórica. Finalmente, y en menor grado, se debe considerar las posibilidades estéticas del tema, buscando audios y efectos que generen una mejor conexión con el oyente, respecto a esto Vélez (2015) aclara: “Los objetivos deberían enfocarse en: conocer, identificar, motivar, reconocer, entre otros. El nivel cognitivo al que se apunta entonces es al de "conocimiento-comprensión", donde lo que se busca es que luego del programa se recuerde la información.” (p.21)

CRONOGRAMA

En el siguiente cronograma se detallaran las actividades a realizarse desde el mes de Abril hasta Agosto del 2024 en donde converge tanto la creación del documento tesis, así como la preproducción, producción, post producción y publicación de los programas que formaran parte del proyecto *podcast*.

Actividad	Abril				Mayo				Junio				Julio			
Presentación del anteproyecto	■	■	■	■												
Correcciones del tutor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Selección de invitados al <i>podcast</i>	■	■	■	■												
Creación de guiones	■	■	■	■	■											
Envío de invitaciones	■	■	■	■												
Grabación de la temporada					■	■	■	■								
Post producción de los episodios					■	■	■	■	■	■						
Publicación de los programas										■	■	■				
Redacción del proyecto final						■	■	■	■	■	■	■				
Correcciones del proyecto final						■	■	■	■	■	■	■				
Entrega del proyecto final													■			

PRESUPUESTO

En la siguiente tabla se toma en consideración los gastos propuestos dentro de la elaboración del proyecto, entre los que se encuentran rubros a cubrir como el uso de *software*, compra de galería de efectos y música además de elementos necesarios para la grabación de los programas y movilización.

PRESUPUESTO		
DESCRIPCIÓN	VALOR	TOTAL
Licencia para programa de edición	\$ 80	
Derechos para efectos de sonido y música	\$ 25	
Copias de guiones	\$ 10	
Transporte	\$ 30	
Imprevistos	\$ 15	
		\$ 160

RESULTADOS:

El arte subversivo

Entre los *podcasts* de arte más influyentes en Cuenca encontramos varios, pero nos enfocamos en tres: "Mote Radio" "La Andariega" y "Humano Narrativos", propuestas de producción que le apostaron a la creación de contenido sonoro con temáticas de arte. Así "Mote Radio" es una plataforma sonora fundada en el 2002. En sus inicios crearon producciones radiales tradicionales, enfocados en la divulgación de noticias. En 2017 incursionaron en el mundo del *podcast*, con tres segmentos de programas: "Mote Radio Podcast" (enfocado en entrevistas y noticias), "La Mala Madre" (que aborda experiencias de maternidad) y "Mote y Vinilo", espacio dedicado al arte, específicamente a la música. Desde sus inicios, 21 de noviembre de 2021 hasta el 13 de julio de 2023, "Mote y Vinilo" publicó 26 producciones, 13 de ellos enfocados en artistas nacionales y 13 en extranjeros. Los episodios presentados el 13 de julio de 2023 y el 20 de abril de 2022, mantuvieron entrevistas con las bandas cuencanas "Cripta" y "Almator" respectivamente, constituyéndose en los únicos artistas locales en ser entrevistados en "Mote y Vinilo"

"La Andariega", es otro programa *podcast* que surgió en Cuenca, un proyecto periodístico que tuvo como objetivo innovar en la visibilización de temas de relevancia social. Su primer episodio se transmitió el 20 de julio de 2017 y su último el 11 de marzo de 2019, posterior a esa fecha, el proyecto cambió de enfoque y dejó las producciones *podcast* por la creación de artículos y notas periodísticas. Las producciones sonoras en formato *podcast*, tenían un enfoque social, filosófico y religioso, tres episodios abordaron temas artísticos desarrollados en Cuenca de estos, el episodio emitido el 20 de julio de 2017 contó la participación del artista

cuencano, Fabián “Choquilla” Durán, autodenominado “cuentacuentos” un programa apegado a lo social y artístico.

En este ámbito del *podcast* y las artes surgió en Cuenca "Humano Narrativo". Creado en 2022 entre sus temas estaban los relacionados con el arte, una iniciativa de corta duración, de sus tres programas, el episodio emitido en septiembre de ese año contó con la participación de un integrante de la banda "Leteléfono". El programa se caracterizó por su estilo de producción breve y lleno de efectos.

Espacios comunicativos para el arte subversivo en Cuenca.

Cuatro de los cinco entrevistados han participado previamente en un programa de formato *podcast*, entrevistas para medios digitales e impresos, todos ellos han reconocido la ausencia de espacios de consumo *mainstream* que expongan este tipo contenidos de arte y los existentes se enfocan a un pequeño sector de la sociedad que comparte estas preferencias, en algunos casos, los programas a los que fueron eran proyectos efímeros, mas destacan que ninguno ha sido tratado y en su totalidad al arte subversivo cuencano sino al arte nacional.

Otro de los aspectos a destacar es la preocupación de los entrevistados por el conservadurismo de la ciudad. aspecto contraproducente para el surgimiento de una escena activa, esto por el temor de los artistas a la censura promovida por grupos ciudadanos e incluso académicos, que pueden encontrar escandalosas o poco apropiadas algunas de las propuestas expuestas, los entrevistados consideran un riesgo enfrentar una situación como esas por la posibilidad que se les excluya, en un futuro cercano, de proyectos a debido al discurso de sus trabajos.

Desde esta perspectiva sostienen que en la ciudad existe una escena naciente conformada por artistas de generaciones pasadas así como contemporáneos, quienes buscan de

manera autónoma espacios para darse a conocer, creando tras de sí un nicho y siendo una respuesta orgánica a las organizaciones académicas más conservadoras, por eso destacan sobre el trabajo de los exponentes juveniles, quienes crean sus propias propuestas aprovechando los recursos tecnológicos actuales y las plataformas de redes sociales para impulsar su visibilidad.

Exponentes de arte subversivo en Cuenca

Entrevistados:

Con el propósito de generar resultados para el proyecto se realizó entrevistas semiestructuradas a artistas de diferentes ramas relacionados con el arte subversivo, quienes compartieron sus conocimientos y posturas sobre diversos temas que favorecerán a la creación de los programas planteados para el producto *podcast*. Las personas entrevistadas desarrollan actividades artísticas de manera activa y son representantes de ramas como: pintura, escultura, poesía, música, teatro y literatura.

Eduardo Moscoso: Pintor, escultor y gestor cultural. Personalidad destacada en el arte cuencano, abrió el centro cultural Prohibido en 1996 y trabaja como un espacio para exponer sus obras además de crear activamente eventos para el surgimiento y desarrollo de una escena alternativa de arte contando con presentaciones literarias, teatrales y musicales en su mayoría.

Para Eduardo el concepto que más se acerca al arte subversivo en Cuenca es el arte *Street*, aunque reconoce que este tipo de propuestas se han dado todo un siempre en nuestra y diferentes culturas, al momento de consultar acerca de si conoce a algún artista de este estilo respondió que no debido a que todos se alienan de alguna forma a las ideas políticas del sistema.

Por otro lado, recalco el cambio que se experimenta en la actualidad, en otras épocas estas expresiones se daban en lugares como universidades y grupos políticos, haciendo que con el paso del tiempo las simbologías, como del puño en alto, pierdan fuerza, esto lo atribuye al

nacimiento del internet y el paso hacia lo digital, lo efímero, momentáneo y que desaparece al instante además reconoció que el arte digital ha tomado la delantera pero que nunca estará a la par del arte tradicional.

Con su entrevista se buscó esclarecer su perspectiva referente al arte subversivo, conocer acerca de su trayectoria en el mundo del arte, el proceso detrás de sus decisiones artísticas en la rama de la plástica y la escultura, su perspectiva sobre la escena local y la recepción de este tipo de obras por parte del sector más conservador cuencano y su respuesta ante temas que pueden afectar su sensibilidad.

José Ordoñez: Comunicador, animador y Dj. Desde 2016 ha hecho videos musicales, publicidad y cortometrajes destacando su trabajo para múltiples bandas y artistas nacionales. En 2023 debutó en la escena de la música electrónica experimentando con sonidos locales y creando sus propias visuales para enriquecer sus presentaciones.

Para José lo primero que hay que entender para definir el arte subversivo es que nos encontramos en Latinoamérica y en Ecuador, en un país con una crisis social compleja, es entonces cuando piensa que el arte se vuelve contestatario desde su propia comunidad, siendo expresiones enfocadas en diversas temáticas. Supo nombrar a “Mugresur” y “Sal y Mileto” quienes hablar acerca de la lucha indígena, la represión policial, la lucha contra el gobierno. Además, recalca que ahora también existen artistas que nos hablan y representan a los grupos LGBTI y feministas.

Asegura que los géneros se están adaptando, no solo el rock sino también el rap, el funk e incluso el reggaetón debido a que nos comenta que la música llega a ser representaciones vivas de la sociedad en la que nos encontramos siendo que de esa forma se desarrollan estos modos contestatarios a través de las artes. Finalmente habla acerca de las *raves* que, aunque

reconoce que no se han explorado al 100% en Ecuador, las considera subversivas al representar un tipo de anarquismo y recalca su conexión con el concepto PLUR del género de la música electrónica que busca relacionar el amor, la paz, la música y la unión con las conexiones trascendentes, repetitivas y psicodélicas del ser humano en un mundo de paz.

Con su entrevista se buscó conocer acerca de conceptos básicos en la creación y desarrollo de un *podcast*, perspectivas sobre la creación de este formato en el medio local, conceptos sobre espacios para arte subversivo, el vínculo de la música electrónica y los *raves* con la subversión, la creación audiovisual desde esta perspectiva temática, consejos para abordar temas sensibles con respeto y los límites éticos dentro de los discursos expuestos en producciones audiovisuales.

Gabriel Ortiz: Licenciado en pedagogía de la lengua y la literatura. Escritor y gestor cultural, en 2022-2023 organizó activamente presentaciones en el “Café literario” y eventos culturales. Actualmente publica sus cuentos en plataformas como Instagram y Wattpad.

Gabriel considera que de forma intrínseca o natural el arte en sí es subversión, debido a que los movimientos artísticos son una subversión de la técnica comparando al arte postmoderno con el clasicismo, de esta manera atribuye que además el arte es subversivo en el apartado estético, conceptual y semántico.

Respecto a los artistas subversivos en Cuenca a lo largo de la historia reconoció a Mary Corylé como precursora al datarse su obra hace más de 100 años, además nombro a Efraín Jara y Jorge Dávila Vásquez destacando el libro “Minimalia” de este último al considerarlo como una subversión al estilo mismo. Finalmente recalcó la obra de Natalia García Freire con “Nuestra piel muerta” debido a que habla acerca de “los que se quedan” y el libro “Con M de

mote se escribe mojigata” al criticar la idealización de las expectativas que tiene la sociedad sobre “la mujer cuencana”.

Con su entrevista se buscó esclarecer la historia de la literatura subversiva cuencana a través de sus representantes, la conceptualización de la subversión en el arte, la relación de este tipo de arte con la cultura cuencana, el uso de lo grotesco al momento de la creación, los procesos creativos en la escritura, el papel que juega la cultura ecuatoriana en la creación de sus obras y la lectura de uno de sus cuentos.

Sofía Méndez: Comunicadora y poeta. Comenzó su carrera publicando a través de redes sociales hasta ser convocada a un recopilatorio de poesía en 2020 a partir de entonces ha participado activamente en eventos culturales además de ser invitada como jurado en eventos de poesía.

Para Sofía el arte subversivo es una forma de resistencia, considera que no existe otra forma de hacer arte que el político, desde su perspectiva lo más importante es la reivindicación, el recordar y el generar memoria histórica. En la subversión de las artes piensa que se genera un espacio en el que la filosofía se junta con la lucha en las calles, las vivencias propias y el dolor.

Entre los artistas que destaca se encuentra David Barzallo con su poemario “Árboles ajenos” al que califica como muy importante para comprender la coyuntura social actual, también hablo acerca de Issa Aguilar y su libro “Con M de mote se escribe mojigata” calificándola como el futuro de la poesía. Posteriormente declaro que la poesía local está viviendo un momento muy complejo puesto que pasó una época vanguardista con el cuidado del estilo y las métricas a que gracias a la virtualidad se desprestigiara el rol de la poeta debido a que la gente se burla, recalcando que la gente lee mala poesía que resulta graciosa.

Con su entrevista se buscó encontrar como se llegó al momento actual de la escena poética cuencana y hacia donde se proyecta, las causas por las cuales se tocan temas subversivos en este tipo de textos, la relación entre poesía subversiva y la crítica especializada, su trayectoria en el mundo de la poesía, los procesos de autocensura que pueden ocurrir al crear textos subversivos, las repercusiones sociales de una obra que genera polémica y finalmente, la lectura de un poema de su autoría.

Fabián “Choquilla” Durán: Músico y artista teatral. Compositor reconocido de música folclórica andina, empezó su carrera en el teatro como *clown* para posteriormente llegar a adaptar cuentos y leyendas. Su obra se caracteriza por rescatar los elementos nacionales y locales.

Fabián considera que para entender el arte primero hay que hablar acerca de artesanía y se refiere a Octavio Paz al conceptuar al arte como uso y contemplación, posteriormente habla acerca de cómo Charli Redd evoca el inicio del arte contemporáneo el evento en el cual se tiran una máscaras al Mar mediterráneo tras exponerlas, finalmente, habla del concepto de Alejandro Jodorowsky quien habla de que si el arte no transforma no es arte, a lo que Fabián recalca que es su pensamiento, siendo el concepto de arte subversivo algo redundante para él.

Como propuestas de arte subversivo cuencano Fabián realiza una retrospectiva a la cultura Cañari, hacia su manera de pensar que califica más práctica que filosófica, destacando que celebrar el Inti Raymi puede ser considerado subversivo y acto peligrosísimo puesto que en Cuenca se prefiere “La fiesta de la música” por sobre el Inti Raymi. Acerca de un evento pionero en el arte subversivo contemporáneo destaca la figura de César Dávila Andrade recordando que el autor ganó 7 u 8 veces “La fiesta de la Lira” siendo prohibido de participar en el certamen,

de esta forma reflexiona que si el escritor no hubiese abandonado Cuenca jamás se hubiera convertido en “El faquir” sobrenombre que demuestra su *status* en el medio artístico.

Con su entrevista se buscó esclarecer la historia del arte subversivo cuencano y el contexto histórico en el que surgen tales expresiones, la conceptualización de este término desde la perspectiva de Fabián, el vínculo de este estilo de arte con el entrevistado, la implementación de discursos subversivos en obras teatrales y su opinión respecto al consumo y producción de arte comercial

El arte subversivo cuencano a lo largo de la historia

La subversión en las artes resulta un concepto que se atribuye a las expresiones que se muestren contestatarias a la cotidianidad arraigada en el desarrollo común de los aspectos sociales en un lugar o cultura, los entrevistados han llegado a expresar una relación directa entre la realidad social y el surgimiento de este tipo de obras, el *status quo* crea un ambiente propicio para el hartazgo y la necesidad de romper con lo establecido para este tipo de artistas, además, la censura y la falta de visibilidad de situaciones difíciles, poco agradables o incómodas de la sociedad invitan a la creación de piezas artísticas que muestren sin tapujos estas situaciones a un público general.

Pese a la relación directa del arte subversivo con el aspecto social, los entrevistados como exponentes de este medio no buscan cambiar o colocarse como referentes morales de su público y detractores, su objetivo primordial es la visibilización y cuestionamiento de quienes consumen sus obras independientemente de sus opiniones.

Finalmente, cabe destacar que tres de los entrevistados reflexionaron acerca de la relación e influencia de elementos propios de la cultura ecuatoriana dentro de sus obras, uno de ellos mencionando la importancia de las leyendas mientras que el resto destacó el vínculo con

la cultura ancestral precolonial cuyo mensaje es importante rescatar para aprender desde nuestra identidad.

El arte subversivo se puede contextualizar desde la época pre colonial de Cuenca a través de las obras de nuestros antepasados cañaris y su re significación moderna al valorizar este tipo de piezas y expresiones sobre la masa industrializada del arte de consumo rápido sin embargo, representantes más concretos que dejen de lado la subjetividad e interpretación se pueden datar a mediados de 1800, encontrándonos a Mary Corylé quien enfrentó a los estereotipos femeninos de esa época rompiendo tabúes al hablar de temas mal vistos por las reglas sociales machistas de ese entonces, siendo su incursión en las artes un acto contestatario en sí.

Posteriormente, existen varios artistas cuencanos como César Dávila Andrade y Efraín Jara Idrovo quienes exponen temas de relevancia conforme a sus contextos, así como analizan y desarrollan un estilo de subversión sobre el propio estilo, abriendo la posibilidad para romper con las propias reglas del arte como académico y entrar en el terreno de la experimentación.

Finalmente, y entrando en nuestro presente se pudieron identificar, basándose en la información recopilada por los entrevistados, a artistas como Jorge Dávila Vásquez, Madia Illescas, David Barzallo y destacando a Isabel Aguilar Jara que con su obra “Con M de mote se escribe mojjigata” quien resulta la representante más mencionada de este tipo arte. Escritores que hablan acerca de problemas locales tales como puede ser la exagerada oposición religiosa, el conservadurismo social y la necesidad de reivindicaciones de varios sectores sociales.

RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE

A través de la observación no participante y previo análisis de las variables: Voz, sonido, estructura y divagación respecto al tema, esenciales al momento de la creación de programas *podcast*, se tomaron 8 programas de diversas procedencias, en inglés y español que trataran temas relacionados al arte subversivo, estos resultados serán utilizados como guía al momento de la creación del producto comunicativo, estos son: “En cabeza ajena” (Ecuador) “¡Uy! El arte” (Cuba), “Idiotas subversivos” (México), “Podcast viviendo arte” (México), “ArtslicePod” (Estados Unidos), “MalaSombra” (España), “Herzio cultureta” (España/El Salvador) y “Chisme arte” (México).

Uso de la voz

De la muestra existen 2 programas en donde participa una sola voz (En cabeza ajena y MalaSombra) “En cabeza ajena” tiene un uso de la voz en prosa, debido a que se centra en la lectura de poemas, mientras que en “MalaSombra” es narrativa al contarnos acerca de historias artísticas. Los 6 programas restantes tienen un formato de entrevistas por lo que llegan a tener un mínimo de 2 voces que ejecutan la dinámica de pregunta-respuesta.

En 7 programas se pudo evidenciar que existen momentos en los cuales la pronunciación no llega a ser clara y dificulta el entendimiento, esto responde a sus formatos de entrevistas cuya naturaleza también abre espacio a la posibilidad de interrupciones involuntarias entre sus participantes. En el caso de “MalaSombra” la decisión creativa de narrar sin edición alguna provoca este problema, en el caso “En cabeza ajena” este detalle se cuida pronunciando claramente cada palabra en la disertación de los poemas, siendo estos dos últimos los únicos programas que además no varían el volumen de su voz de manera notoria.

Sonido

En 7 programas se utiliza música en alguna instancia. “Podcast viviendo arte”, “Herzio cultureta” y “¡Uy! el arte” la utilizan en cortinillas, “Chisme arte” la utiliza en cortinillas y a lo largo de todo el programa mientras que “MalaSombra” y “ArtslicePod” usan este elemento en segmentos delimitados del programa. Cabe destacar el caso de “Idiotas subversivos” que carece de todo tipo de música.

Solamente 2 de los programas cuentan con efectos de sonido “Herzio cultureta” lo llega a usar durante la cortinilla de entrada mientras que “ArtslicePod” se sirve de los mismos para enriquecer segmentos del programa que pueden ir desde transiciones, momentos aleatorios y sonorización de sketches.

Finalmente, es necesario destacar 4 casos en los que ocurrieron errores de sonido. “Podcast viviendo arte” y “Chisme arte” cuentan con volumen bajo en ocasiones lo que puede llegar a dificultar la comprensión de lo que se intenta transmitir, en el caso de “En cabeza ajena” existen instancias en algunos programas en donde se escucha una interferencia eléctrica como ruido de fondo lo que llega a distraer de las declamaciones. Cabe destacar sobre el resto el caso de “Idiotas subversivos” cuyo audio para cada uno de los participantes se encuentra a diferente volumen y en uno de los casos se encuentra duplicado lo que genera un eco, este es el único caso que afecta en la totalidad de sus programas la concentración y entendimiento, siendo errores permanentes y muy notorios.

Estructura

Todos los programas cuentan con un inicio, desarrollo y cierre, “Idiotas subversivos”, “MalaSombra” y “Herzio cultureta” cuentan con un espacio extenso de introducción en donde se contextualiza el tema del que se va a hablar, se presenta al invitado o se relata el contexto en

el que surge el programa, “En cabeza ajena”, “¡Uy! El arte” y “Chisme Arte” se cuenta con una breve introducción! Cabe destacar el caso de “Podcast viviendo arte” y “ArtslicePod”, en el primero existen episodios en donde se omite por completo la introducción y se pasa al desarrollo del programa, mientras que “ArtslicePod” es el que mejor estructura presenta, delimitando con cortinillas y cambios de estilo en cada uno de sus bloques y segmentos brindando variedad además de romper la monotonía que se podría llegar a experimentar en este tipo de propuestas.

“Chisme arte” y “Podcast viviendo arte” cuentan con pequeñas secciones en donde se promocionan las redes sociales de sus invitados, aunque en el caso del primero mencionado no se lo hace en la totalidad de los programas y su inclusión llega a ser aleatoria y arbitraria. Por otro lado “ArtslicePod” es el único programa que cuenta con un bloque publicitario.

En cuanto a la duración del podcast se pueden dividir de la siguiente forma:

Corta duración (De 5 a 15 minutos): “En cabeza ajena”

Mediana duración (De 16 a 59 minutos): “Uy el arte”, “Herzio cultueta” y “Chisme Arte”.

Larga duración (De 1 hora en adelante): “Idiotas subversivos”, “Podcast viviendo arte”, “ArtslicePod” y “MalaSombra”

Divagación respecto a los temas

En 3 casos se puede evidenciar que el programa llega a salirse del tema, en “Idiotas subversivos” y “¡Uy! El arte” se llega a divagar en algún punto de la conversación siendo el caso del primero mencionado el que más recurre en este recurso llegando a instancias en donde se pierde el rumbo de lo que se habla e incluso se puede llegar a dejar inconcluso alguno de los

puntos que se tocaron en el programa con anterioridad. En el caso de “Chisme arte” existen instancias en donde se interrumpe la conversación sin previa preparación para dar paso a la promoción de las redes sociales del invitado.

Finalmente, cabe destacar el caso de “MalaSombra” puesto que, pese a que no se llega a salir del tema en ningún momento, existe un constante uso de muletillas e interrupciones debido a que el narrador olvida algún detalle de lo que está comentando, la persistente incidencia de estos elementos puede llegar a crear tiempos muertos que desconcentran y consiguen hacer perder el ritmo de la conversación pudiendo llegar a ser confuso para algún escucha del programa.

FICHA PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Tomando en consideración lo desarrollado durante esta primera temporada del proyecto de programa *podcast* se plantea una ficha guía para una segunda temporada conformada, de igual manera, por cinco episodios. Uno de los aspectos más importantes aprendidos durante este periodo y que se buscará superar en esta segunda tanda será el buscar artistas de cierto renombre y debido a que se experimentó una apertura y disponibilidad positiva al momento de abordar a Eduardo Moscoso, quien fue el entrevistado de mayor trayectoria de este primer grupo, por otro lado, se decidió dejar de lado las perspectivas académicas y centrarse en los artistas debido a la dificultad y falta de disponibilidad que este tipo de entrevistados presentaron durante este primer proyecto.

Finalmente, valores como el presupuesto y la duración del programa permanecerán sin cambio alguno al haber respondido favorablemente en la ejecución de la propuesta, sin embargo, se cambiará los tiempos de ejecución, extendiéndolos, debido a que existirá una independencia del proyecto y no dependerá del desarrollo de un anteproyecto de tesis previo a su aprobación y elaboración.

FICHA DE SEGUNDA TEMPORADA	
Número de programas:	5
Duración de los programas:	8-12 minutos aproximadamente
Presupuesto:	\$160
Fecha tentativa de inicio (preproducción):	21 de octubre 2024
Fecha tentativa de entrega:	10 de enero de 2025
Invitados:	<ul style="list-style-type: none"> -Natalia García Freire (Escritora) -Zuchos del Vado (Banda musical) -Issa Aguilar (Escritora) -Poncho Magnético (Djs) -Freddy Carrasco (Pintor)
Invitados de respaldo:	<ul style="list-style-type: none"> -Roger M. (Músico y productor de <i>podcast</i>) -Brayan Pérez (Rapero)

"Rabel Arte Segunda Temporada"	
Fecha de entrevista:	Noviembre 2024
Entrevistado	Natalia García Freire
Cargo	Escritora
<u>Introducción:</u>	<p>Escritora y periodista cuencana, ha publicado tres obras con diversas editoriales alrededor del mundo tanto en español como en inglés, sus artículos y crónicas han aparecido en diversas revistas y espacios periodísticos siendo la más destacada su colaboración con el medio BBC. En 2019 una de sus obras fue destacada por el New York Times.</p>

“Rebel Arte Segunda Temporada”	
Fecha de entrevista:	Noviembre 2024
Entrevistado	Zuchos del Vado
Cargo	Banda
<u>Introducción:</u> Grupo de Ska Punk creado en el año 2002 por, en ese tiempo, estudiantes de la Universidad del Azuay, con su primer álbum “Sesiones en Perro Muerto” tocaron temas como la ideología de izquierda, el conservadurismo de Cuenca y comentarios anti-gobierno del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Hoy son una banda reconocida a nivel nacional y continúan produciendo temas con temáticas subversivas, contestatarias, irreverentes y antisistema.	

“Rebel Arte Segunda Temporada”	
Fecha de entrevista:	Noviembre 2024
Entrevistado	Issa Aguilar
Cargo	Escritora y poeta
<u>Introducción:</u> Escritora, poeta y periodista cuencana ha publicado dos obras hasta la fecha siendo la más destacada “Con M de mote se escribe mojigata”, en el año 2020 su segunda obra titulada “Poliamor Town” resultado ganadora de la convocatoria de publicaciones organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Azuay.	

“Rebel Arte Segunda Temporada”	
Fecha de entrevista:	Noviembre 2024
Entrevistado	Poncho Magnético
Cargo	Djs
<u>Introducción:</u> Dúo de Djs cuencanas, empezaron como un proyecto para la Universidad de Cuenca, mezclan sonidos andinos con la electrónica, sus presentaciones están caracterizadas por tener visuales originales y efectos de luz. Han tenido varias presentaciones en festivales y conciertos como “La fiesta de la música”.	

“Rebel Arte Segunda Temporada”

Fecha de entrevista: | Noviembre 2024

Entrevistado | Freddy Carrasco

Cargo | Pintor

Introducción:

Artista digital cuencano, bajo su sobrenombre “Inhumar Flesh Art” se dedica al arte digital en donde crea obras en donde se muestran imágenes grotescas e irreverentes, además de sus pinturas ha trabajado en la creación de varios logos y portadas de álbumes para bandas de todas partes del mundo.

LIMITACIONES

En cuanto al recurso de entrevistas semiestructuradas el proyecto contó con la limitación al momento de conseguir las entrevistas debido a que dependían de la disponibilidad y voluntad de los entrevistados, de nueve propuestos se lograron concretar cinco entrevistas y de las cuales tres se tuvieron que reprogramar por motivos personales, cabe destacar que las entrevistas que no se consiguieron en tres de ellas existió un primer contacto con los posibles entrevistados mismo que no prosperó por motivos de disponibilidad.

Otro aspecto para recalcar ocurre en el momento de la publicación del producto, pese a que está encaminada su subida en las redes de “Híper Radio, la radio de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana” dependerá de establecer una fecha que se adecue a la parrilla de programas y contenidos, siendo que existe una propuesta de agruparlo a un segmento donde se encontrarán los productos *podcast* creados por los estudiantes durante los años 2023 y 2024.

CONCLUSIONES

El *podcast* es un formato que presenta la posibilidad de experimentar diversas propuestas de contenido. Para su producción se consideran variables como: la extensión de los episodios, el enfoque del programa ya sea narrativo, declamatorio o de entrevista, el uso de música y efectos de sonido para enriquecer y destacar elementos o segmentos, etc. En este sentido las tres propuestas de podcast dedicados al arte subversivo en Cuenca desaparecieron, tuvieron corta duración y poca acogida de las audiencias. Todo esto permite planificar un proyecto para generar productos diversos, que llamen la atención de las audiencias que buscan consumirlos, un proyecto que pule detalles y diferencien la propuesta de otras para añadir elementos que enriquezcan la narrativa y estructura de este.

En la actualidad, la segunda década del siglo XXI, en Cuenca existen artistas, ya sea desde su perspectiva de trabajo individual o formando grupos de artísticos de jóvenes creadores. que fortalecen esta corriente del arte subversivo contemporáneo. Con el un surgimiento de este movimiento en la ciudad, sus protagonistas han logrado expresar, por una parte, la falta de divulgación y posicionamiento de sus obras que se identifican con esta corriente que no ha proliferado a un consumo mayor. Además, exponen que personas afines o integrantes de estos grupos son los que auto gestionan los espacios, enlaces con plataformas de información, actores y gestores institucionales e independientes para intentar alcanzar un público más amplio.

El arte subversivo cuencano no se lo puede considerar como algo contemporáneo o reciente, sin embargo, cada generación habla y denuncia los problemas, mayoritariamente sociales y políticos, que aquejan a su realidad buscando generar concientización dentro de la población respecto a temas que resultan incómodos o no se visibilizan.

Así mismo, reconociendo las fortalezas y limitaciones presentadas durante el proceso de creación para este producto comunicativo se planteó una ficha guía para la elaboración de una segunda temporada, tomando en consideración aspectos técnicos de producción al establecer tiempos para su realización (Octubre 2024-Enero 2025), así como identificar y seleccionar a un nuevo grupo de artistas que representen a las diferentes ramas del arte (Escritura, poesía, música y plástica) con el objetivo de ampliar la visión que se tiene respecto a autores y obras de esta naturaleza en Cuenca.

El presente proyecto entrega una alternativa de producción de contenidos para formato podcast que tiene como finalidad el visibilizar a los artistas y sus obras mediante el impulso de publicaciones del producto comunicativo en la plataforma de “Hiper.Radio.FM, la radio de la carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana”, sede Cuenca, cuyo público sale del nicho típico al que comúnmente se exponen. El proyecto de generación de contenido sobre líneas de arte subversivo que se ejecutan en Cuenca busca contribuir al trabajo que se ha realizado en la escena.

Es necesario desarrollar y mantener la creación y producción continua de contenidos sobre el arte denominado subversivo en la ciudad, para fomentar su socialización y consumo. Cuenca dispone de una escena artística diversa en estilos y contenido que permiten impulsar a mediano y largo plazo a los nuevos talentos que emergen en esta escena.

BIBLIOGRAFÍA:

Alvarez, E., Versoza, E., & Yagual, R. (2022). La Gestión de contenidos en podcast, como una propuesta para la difusión del patrimonio cultural inmaterial ecuatoriano: Gestión de contenidos en podcast. *Sapientia Technological*, 3(2), 22-22. Recuperado de:

<https://n9.cl/is5fr>

Báez, J., & De Tudela, P. (2006). Investigación cualitativa. Esic Editorial. Recuperado de:

<https://n9.cl/icfwi>

Beltrán F., & Páez, L. (2022). Podcasting, ensayo conceptual de un diseño. *Sociológica (México)*, 37(106), 227-260. Recuperado de: <https://n9.cl/o9pww>

Campos, G., & Martínez, N. (2012). La observación, un método para el estudio de la realidad. *Xihmai*, 7(13), 45-60. Recuperado de: <https://n9.cl/y6dp>

Cascales, R. (2017). Duchamp, culpable del arte contemporáneo. *Aceprensa*, 25(17), 1-4. Recuperado de: <https://n9.cl/innpe>

Castells, M. (2009). *Comunicación y poder*. Alianza Editorial.

Castillo Munguía, A. P., & Loss Jardim, L. (2020). El lienzo de un esquizofrénico: el arte como relato subjetivo. *En-claves del pensamiento*, 14(27), 59-86. Recuperado de: <https://n9.cl/ai3n2>

Contreras, F., & Ramírez, M. (2019). Una aproximación a las miradas subversivas en el arte político de Latinoamérica. *Atenea (concepción)*, (520), 45-61. Recuperado de:

<https://n9.cl/42nk1>

García, D. (2019). La radio en pijama. Origen, evolución y ecosistema del podcasting español. 25(1) 181-189. Recuperado de: <https://n9.cl/ftcyx>

- Gutiérrez, I. & Rodríguez, M. (2010). *Haciendo historia del pódcast: referencias sobre su origen y evolución. Podcast educativo. Aplicaciones y orientaciones del m-learning para la enseñanza* (pp. 37-53). MAD Eduforma. Recuperado de: <https://n9.cl/bwtm3>
- Herrera, S., & Pedrero, L. (2017). La notificación push como estrategia informativa de la radio en el entorno digital. *Profesional de la información/Information Professional*, 26(6), 1100-1107. Recuperado de: <https://n9.cl/lepsy>
- López, A. (2015). Lo grotesco y el arte contemporáneo latinoamericano. *Revista Reflexiones*, 94(1), 81-96. Recuperado de: <https://n9.cl/14qyl2>
- López, S. (2023). El uso de podcasts educativos para la formación en intervención familiar. *Estrategias y nuevas prácticas en innovación docente e investigación en las áreas de conocimiento* (pp. 23-28). ASUNIVEP. Recuperado de: <https://n9.cl/zg7fp>
- López, T., & Matías, G. (2019). *¡ La radio vive! Mutaciones culturales de lo sonoro*. Ediciones CIESPAL. Recuperado de: <https://n9.cl/c571e8>
- Noguero, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. *En-clave pedagógica*, 4. Recuperado de: <https://n9.cl/11kzj>
- Orús, A. (2024, febrero 7). Tiempo diario destinado por la población al consumo de podcast a nivel mundial entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2023. *Statista*. Recuperado de: <https://n9.cl/52mobn>
- Rivera, N., & Vidal, M. (2007). Investigación-acción. *Educación Médica Superior*, 21(4), 0-0. Recuperado de: <https://n9.cl/ho3sp>
- Rodríguez, R. (2021). Documental sonoro y arte radiofónico. *His. comun. soc.* 26(2), 441-451. Recuperado de: <https://n9.cl/cbum1>

Vélez, M. (2015). Guía para la selección de temas, investigación y redacción de los guiones literarios a utilizarse en los módulos del circuito de Podcast [Tesis de licenciatura, Universidad Casa Grande. Facultad de Administración y Ciencias Políticas]. Recuperado de: <https://n9.cl/eo8zix>

Yuen, M. (12 de Julio de 2024). *Guide to the podcast industry: Top platforms, key audience stats, and ad trends*. Emarketer. Recuperado de: <https://n9.cl/k9mpc>

Zamora, J. (2014). Interrupción y subversión en el arte. Teorema de Pasolini como modelo. *Laocoonte. Revista de Estética y Teoría de las Artes*, (1), 101-113. Recuperado de: <https://n9.cl/m3saj>

ANEXOS

GUIONES DEL PRODUCTO FORMATO *PODCAST*

GUION UNO

Fundido negro a Cortinilla de entrada.

Se lee RebelArte. El podcast de arte subversivo

MÚSICA CORTINILLA (SATAN-BREAK FREE)

Fundido negro

Se lee EPISODIO 1. EDUARDO MOSCOSO

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Cuáles fueron los temas más relevantes que buscó plasmar en sus obras?

Voz en off

JOSÉ

¿Cuáles fueron los temas más relevantes que buscó plasmar en sus obras?

Fundido negro

MONTAJE. Clips relacionados con arte religioso antiguo

Voz en off

EDUARDO

En primera instancia había trabajado mucho con los temas religiosos europeos

Efecto de sonido Campanas de catedral

MONTAJE. clips de pintores

Voz en off

EDUARDO

Pero ya he trabajado ese tema, pero ya como ya he realizado algunas obras me he ido dando cuenta que no, o sea ya llega el momento en que ya no quieres como decir trabajar con esos temas en los que ya quieres eliminarlos

Efecto de sonido papel rasgándose.

MONTAJE. clips relacionados con la espiritualidad

EDUARDO

Y buscar algo más profundo, la espiritualidad en otros lados entonces es por eso por lo que he retomado la espiritualidad, esos temas de conciencia

MONTAJE. clips de la Amazonía

EDUARDO

Todo, pero desde un punto de vista más nuestro, más ancestral inclusive, como decía,

Efecto de sonido naturaleza.

MONTAJE. clips acerca de aprender.

EDUARDO

Porque yo sí he trabajado con bastantes de esos temas, pero he tratado de desechar, ¿no? O sea, yo he tratado de desechar a lo máximo lo que la academia, la institución, las universidades y todo ese tipo de cosas o la historia del arte te enseña. Yo he tratado de deshacerme de todo eso

para poder ver si recién empiezo a conseguir, a tratar de caminar por un sendero más propio, más mío.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Cómo decide cuando una obra será un cuadro, una escultura o algún otro formato?

Voz en off

JOSÉ

¿Cómo decide cuando una obra será un cuadro, una escultura o algún otro formato?

MONTAJE. Clips relacionados con talleres de arte.

EDUARDO

Uno tiene una idea base, qué es lo que quiero plasmar, por donde quiero caminar y simplemente ya en ese proceso uno hace bocetos, recoge material recoge información.

Efecto de sonido escribiendo

MONTAJE. Clips de personas en la naturaleza y personas leyendo.

EDUARDO

Ya en el proceso de lograr la obra mismo es como uno si se abriera los brazos y se lanzara al río o al mar, entonces es una aventura también, Pero sí, uno, al menos yo, sí, previamente, antes de ejecutar una obra, yo sí le trabajo mucho a nivel ideológico y a nivel de organización.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Cuál es la primera idea que tiene al crear una obra?

Voz en off

JOSÉ

¿Cuál es la primera idea que tiene al crear una obra?

MONTAJE. Lugares destruidos.

EDUARDO

Bueno, yo siempre trabajo con temas tabús como el, o supuestamente, como decir, por ejemplo, temas tabúes como la espiritualidad, el sexo, el miedo, los temores, los temas intocables, la fealdad, buscar la fealdad donde supuestamente las cosas son feas. En esos lugares yo busco una belleza estética, ¿no? Entonces yo parto de esas ideas base y de ahí sí me voy lanzando poco a poco ya en el desarrollo de la obra.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Cómo conecta con el público el fusionar elementos y simbologías para que el mensaje que se quiere expresar llegue?

Voz en off

JOSÉ

¿Cómo conecta con el público el fusionar elementos y simbologías para que el mensaje que se quiere expresar llegue?

MONTAJE. Pintores trabajando y galerías de arte

EDUARDO

Realmente, yo presento mi trabajo con hartos oficios, hartos conceptos ideológicos, con un buen acabado y después de eso ya muestro al público, muestro mi trabajo, muestro mis cosas.

Efecto de sonido personas hablando

MONTAJE. Galerías de arte y multitudes

EDUARDO

Pero ya y si llega o no llega al público eso prácticamente no me interesa, pero si lo hago de tal forma que la gente lo vea, pero el gran deseo mío es haber plasmado lo que yo siento, lo que yo pienso cuál es mi ideología mi pensamiento, ese es mi deseo mío es haber plasmado lo que yo siento, lo que yo pienso, cuál es mi ideología, mi pensamiento. Ese es mi deseo porque estoy consciente que muchas de las cosas son efímeras y tampoco me siento papá de nadie para estar educándole a las masas o al público, educándoles, cada uno que siga su proceso personal, al igual que yo sigo mi proceso personal

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Cree que Cuenca tiene la madurez necesaria para enfrentarse a estas obras?

Voz en off

JOSÉ

¿Cree que Cuenca tiene la madurez necesaria para enfrentarse a estas obras?

MONTAJE. Lugares de Cuenca

EDUARDO

Lamentablemente Cuenca y es a nivel mundial inclusive ahora las nuevas generaciones, chuta, están en otro concepto y Cuenca siempre ha sido más bien muy cerrada yo creo que es muy jodido llegar a su a su conciencia, pero si hay gente que la capta, no son muchos, más bien son pocos, hasta cierto punto yo diría que soy un artista para poca gente, no soy para masas, ni para público, ni para ciudades

Efecto de sonido violines

MONTAJE. Dinero y personas acaudaladas.

EDUARDO

Tal es el caso que, por ejemplo, a mí me ha comprado obra, la poca obra que he vendido, me han comprado coleccionistas o gente que sabe la profundidad de arte, pero de ahí el público en general lo que ha tratado más bien es de sacarme la correa, ¿no? Entonces, yo creo que el público de Cuenca, no, no, lamentablemente no está preparada porque yo tampoco soy un artista para satisfacer los gustos estéticos de masas.

Efecto de sonido campana.

Se lee. En el performance ¿Qué elementos considera necesarios para una presentación memorable y cuáles evitaría?

Voz en off

JOSÉ

En el performance ¿Qué elementos considera necesarios para una presentación memorable y cuáles evitaría?

MONTAJE. Teatro y actores preparándose.

EDUARDO

Bueno, el performance es un trabajo escénico, hay que verlo desde ahí, desde utilizar lenguajes escénicos, ¿no? Es una rama del teatro, de lo escénico, ¿no? Entonces, hay expresión personal, expresión, ¿qué digo? Expresión ideológica, expresión corporal, inclusive elegir el lugar, o sea, hay muchos factores que determinan de acuerdo con lo que voy a hacer entonces si hay que

calcular ese tipo de cosas y generalmente el performance, una de sus características dentro de lo que yo he hecho es mejor que sea algo rápido porque hay que ver que vivimos una cultura actualmente una cultura desechable

Efecto de sonido multitud en una ciudad.

MONTAJE. Actores en el escenario

EDUARDO

El performance y todo no tienen que caer en lo aburrido, en lo largo, en lo cansador, ¿no? Entonces tiene que ser más efímera, ¿no? Entonces hay cosas que hay que tomar en cuenta, pero de acuerdo con el tema que uno también haya elegido.

Fundido negro a cortinilla de salida

Se lee RebelArte. El podcast de arte subversivo

MÚSICA CORTINILLA (SATAN-BREAK FREE)

Corte a negro.

GUION DOS

Fundido negro a Cortinilla de entrada.

Se lee RebelArte. El podcast de arte subversivo

MÚSICA CORTINILLA (SATAN-BREAK FREE)

Fundido negro

Se lee EPISODIO 2. JOSÉ ORDOÑEZ

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Existe alguna influencia que haya marcado un antes y después en su manera de expresarse como músico? Explíquenos cual.

Voz en off

JOSÉ

¿Existe alguna influencia que haya marcado un antes y después en su manera de expresarse como músico? Explíquenos cuál.

Fundido negro

1 INT. SOFÁ DE UNA SALA-NOCHE

FRANCISCO

En mi vida siempre he estado más acercado al audiovisual y he tenido el sueño también de emprender en la música y recientemente he podido ir cumpliendo ese sueño de ser DJ, de ser productor musical, de experimentar un poco más.

MONTAJE. Djs mezclando

Música electrónica.

2 INT. SOFÁ DE UNA SALA-NOCHE

FRANCISCO

Han cambiado mi perspectiva porque trabajan de manera no sólo musical, no solo visual, sino trabajan de manera conceptual, uno de mis artistas favoritos que ha revolucionado mi mente y que es ecuatoriano, o son ecuatorianos, es Miel

MÚSICA MIEL-CENTRO

3 INT. SOFÁ DE UNA SALA-NOCHE

FRANCISCO

Este dúo de productores, este dúo de músicos, que experimentan con sonidos electrónicos, con sonidos atmosféricos y además complementan su performance con visuales, con su ropa, con su manera de actuar y creo que esa ha sido una cosa que me ha hecho trascender, que me ha hecho replantearme también cuáles son mis prioridades en la forma de hacer arte y de retomar este sueño de hacer música y sobre todo de conectar con la gente.

MONTAJE. Fiestas

Voz en off

FRANCISCO

De conectar con las vibraciones, de conectar con esas emociones y de seguir experimentando, experimentando con los sonidos, grabando espacios, grabando ritmos, escuchando música, clasificando música

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Cómo se relacionan los conciertos y *raves* de música electrónica con la subversión?

Voz en off

JOSÉ

¿Cómo se relacionan los conciertos y *raves* de música electrónica con la subversión?

4 INT. SOFÁ DE UNA SALA- NOCHE

FRANCISCO

El concepto rave me parece que es algo que en Ecuador todavía no se ha explorado al 100%. El concepto rave habla de un festival, de un concierto, de una presentación de música electrónica de manera ilegal en sitios que...en ciertas ocasiones también son de difícil acceso

MONTAJE. *Raves* con música Hardcore de fondo.

5 INT. SOFÁ DE UNA SALA- NOCHE

FRANCISCO

Y que no es tan promocionado. En este tipo de *raves* suele haber música más fuerte como *hard techno, hardstyle, hardcore, también dark techno* y música un poco más industrial, también se puede hablar de música más psicodélica como *el psytrance* y sonidos muy rápidos que llegan hasta los *160 bpm*. Me parece un concepto sumamente subversivo porque lo que trata de mostrar las *raves* es un tipo también de anarquismo

MONTAJE. Conciertos de música electrónica.

Voz en off

FRANCISCO

La música electrónica tiene un acrónimo que es el PLUR. El PLUR se relaciona al amor, a la música, a la paz, a la unión, entonces es como la conexión de los seres, conexión más trascendente, repetitiva, psicodélica de los seres humanos entre ellos en un mundo de paz.

Efecto de sonido campana.

Se lee Dentro de su producción encontramos una serie de videos musicales donde aboradas temas de relevancia social ¿Cómo abordar estos temas con impacto y respeto?

Voz en off

JOSÉ

Dentro de su producción encontramos una serie de videos musicales donde aboradas temas de relevancia social ¿Cómo abordar estos temas con impacto y respeto?

6 INT. SOFÁ DE UNA SALA- NOCHE

FRANCISCO

Lo que tenemos que evitar es caer primero en la romantización, creo que romantizar en ciertas ocasiones está bien, pero tenemos que entender que son realidades que para algunos pueden ser muy sensibles, entonces primero pensar en eso. Luego, investigar, investigar mucho, cuál puede ser las tendencias, investigar mucho cuales son las diversas perspectivas, investigar cómo funcionan también los diversos mecanismos de relación, las diversas maneras de ver el mundo, leer también sobre ideologías, compartir espacios de conversación, espacios sanos, eso es muy importante, estar abierto a comprender nuevas perspectivas teniendo en cuenta que nosotros quizás nunca vamos a llegar a vivir lo que otras personas, han experimentado en casos de violencia.

MONTAJE. Personas en terapia

Voz en off.

FRANCISCO

En casos de opresión, entonces creo que el primer paso es investigar, empatizar con la causa y ser coherentes. Ser coherentes.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Crees que en las producciones musicales audiovisuales existe algún límite para mostrar expresiones subversivas que toquen temas sensibles?

Voz en off

JOSÉ

¿Crees que en las producciones musicales audiovisuales existe algún límite para mostrar expresiones subversivas que toquen temas sensibles?

7 INT. SOFÁ DE UNA SALA- NOCHE

FRANCISCO

Claro, me parece que debemos tener mucho en cuenta la... en todo...todo aspecto se necesita un código deontológico, un código de ética que nos permita, que nos libere y que también nos marque ciertos límites, entendiendo la dignidad humana, entendiendo la vulnerabilidad humana y yo creo sobre todo en esto mismo, en la humanización, en personas que no necesariamente si tienen una enfermedad, su diagnóstico las va a representar completamente. Son personas que tienen vidas, son personas que tienen sueños, que tienen una vida cotidiana y que no se las debe representar o estigmatizar, o en el caso de las personas LGBT que buscan generar también sus propias expresiones, siento que no se debe vulnerar más allá, y lo que se tiene que hacer es

siempre trabajar con sentimientos, con limitaciones éticas, evitando vulnerar los sentimientos, evitando vulnerar las emociones.

MONTAJE. Personas siendo cordiales.

8 INT. SOFÁ DE UNA SALA- NOCHE

FRANCISCO

Cuidando también la confidencialidad de las personas que aparecen en la producción audiovisual. Siento que el consentimiento es primordial porque en el arte en general, el ser humano se muestra vulnerable.

MONTAJE. Personas angustiadas.

Voz en off

FRANCISCO

El pararse frente a un público ya los hace un sujeto de vulnerabilidad, entonces debemos tener mucho cuidado de llevar eso éticamente.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿De qué forma buscas generar impacto en el espectador?

Voz en off

JOSÉ

¿De qué forma buscas generar impacto en el espectador?

9 INT. SOFÁ DE UNA SALA- NOCHE

FRANCISCO

Hay muchas formas de generar un impacto y creo que la más la más importante es la empatía como que te humaniza si te muestras vulnerable frente a un proceso humano que puede ser sentido y que muchas personas puedan haber vivido y que estas personas busquen identificarse, ese sentimiento que puede generalizarse, por ejemplo, cómo impactamos ahora al espectador y esto se puede usar de manera correcta como se puede usar también de manera antiética y es por ejemplo la problemática de la inseguridad. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar esto positivamente para impactar y hacer reflexionar a la gente más allá de generarles un miedo? Justamente podemos hablar de una publicidad que sacaron recientemente y que se hizo viral en TikTok, de una barbería que le secuestra a un expolítico.

Efecto de sonido de sirenas y disparos

FRANCISCO

Entonces genera un impacto, es impactante y estamos hablando de algo con lo que todos nos identificamos que es la inseguridad.

MONTAJE. Crimen y policías.

Voz en off

FRANCISCO

Pero en qué momento llegamos a parodizarlo o en qué momento podemos generar más miedo, o en qué momento podemos generar más despreocupación o desinformación.

Fundido negro a cortinilla de salida

Se lee RebelArte. El podcast de arte subversivo

MÚSICA CORTINILLA (SATAN-BREAK FREE)

Corte a negro.

GUION TRES

Fundido negro a Cortinilla de entrada.

Se lee RebelArte. El podcast de arte subversivo

MÚSICA CORTINILLA (SATAN-BREAK FREE)

Fundido negro

Se lee EPISODIO 3. GABRIEL ORTIZ

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Cómo conceptúa Gabriel Ortiz el arte subversivo?

Voz en off

JOSÉ

¿Cómo conceptúa Gabriel Ortiz el arte subversivo?

Fundido negro

1 INT. SOFÁ DE UNA SALA-NOCHE

GABRIEL

Yo creo que sí, como forma intrínseca o natural el arte ya es subversión en todo sentido porque estéticamente podemos no sé, muchas personas piensan, digamos, por ejemplo, que el arte postmoderno no es arte, pero es una subversión al establecido a la técnica, al clasicismo, ¿verdad? Que se dedicaba a la técnica.

MONTAJE. Pintores, música clásica de fondo.

2 INT. SOFÁ DE UNA SALA-NOCHE

GABRIEL

Luego pasamos a más a estar al concepto, a darle importancia al concepto que a la técnica entonces, claro, es una subversión, el arte como tal es una subversión, también en lo estético, en lo conceptual, en lo semántico. Entonces, como tal, yo consideraría bueno, si bien es una falsedad p una paradoja decir que toda arte es subversiva, pero, bueno, yo creo que sí, consideraría que la mayoría de las cosas que uno hace en pro de generar un sentimiento poco común, digamos, podría considerarse como subversión y en ese sentido el arte es.

MONTAJE. Personas reflexionando.

Voz en off

GABRIEL

La principal fuente de emociones ¿Verdad? que permite crear una nueva forma de entender la realidad.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Cómo empezó tu pasión por la lectura y la escritura?

Voz en off

JOSÉ

¿Cómo empezó tu pasión por la lectura y la escritura?

3 INT. SOFÁ DE UNA SALA-NOCHE

GABRIEL

Creo que uno se involucra en las cosas que le gusta, o sea, que cree que le gusta, mejor dicho, porque se encuentra en eso una especie de liberación, tal vez uno se da cuenta de que no está

solo cuando lee y se da cuenta de que puede hacer esa sensación de calidez que hay cuando uno escribe.

Efecto de sonido pasando páginas.

GABRIEL

No recuerdo, no me recuerdo, sí te soy honesto, no recuerdo una época en la que yo dije voy a leer, voy a escribir solo recuerdo que mi mamá me leía las leyendas antes de dormir y que cuando ya se cansó de leerme porque, bueno, ya sabes, gente ocupada que trabaja y tú eres un niño y no sabes qué pasa entonces tú cogías las leyendas y te ponías a leer por tu cuenta o te ponías a hacer las cosas por tu cuenta ya no esperabas a que alguien te lea y creo que ese fue mi primer contacto con una literatura de verdad, ¿no? O una lectura de verdad, ¿no? Tratar de recrear esas leyendas que tanto me contaron y que tanto me encantaban y tratar de hacer una porque imagínate, las leyendas son algo que han trascendido ¿Por qué no tratar de hacer algo que trascienda? y que ayude también porque, o sea, las leyendas son algo que han trascendido y el carácter moralizador de las leyendas es...así, *nice*, digamos, entonces, claro yo creería que el primer contacto fue, y es algo que estoy muy agradecido, fue la misma idea de querer a mi cultura que vendría a ser eso y vendría a ser de sentir que mi cultura.

MONTAJE. Cultura ecuatoriana.

Voz en off

GABRIEL

Tiene algo que decir y que no tiene nada que envidiar y que esa es mi literatura también y que no tiene nada que envidiar.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿De qué forma se puede crear una conexión entre lo grotesco y la subversión?

Voz en off

JOSÉ

¿De qué forma se puede crear una conexión entre lo grotesco y la subversión?

4 INT. SOFÁ DE UNA SALA-NOCHE

GABRIEL

Lo grotesco es subversión, porque vamos a las ideas de lo clásico, es muy difícil que tú encuentres grotesco algo de la Ilíada o algo de la Odisea hasta las descripciones que tienen de los monstruos no son grotescas, son embellecidas por el mismo hecho de que tiene que ser algo oral, de que su principal característica era oral y tenía que ser algo llamativo para que recuerde el...¿Cómo se llaman estos? Bueno, los poetas, ¿no? Que lo recitaban, entonces lo grotesco como tal, creo yo a mi forma de ver, nace ya cuando el ser humano se ha convertido en un ser humano, tiene algo de qué quejarse.

MONTAJE. Antigua Grecia.

5 INT. SOFÁ DE UNA SALA-NOCHE

GABRIEL

O sea, de qué quejarse no en el sentido de ¿a dónde vamos, a qué queremos? Sino más de ¿por qué él está acá y yo estoy acá? ¿O por qué él tiene que estar acá y yo tengo que seguir acá? Claro, entonces antes, si nos vamos a la Grecia Antigua yo creo que no había mucho esa idea, ¿no? Porque el rey era el rey y todos le adoraban al rey o el poeta era el poeta y todos le adoraban al poeta, más o menos el poeta era el que trascendía y el inteligente era el que trascendía y el

atleta era el que trascendía, pero ahora nos preguntamos ¿Por qué solo el poeta? ahora ya no es tanto el poeta ¿Por qué solo el atleta? ¿por qué solo él que tiene carisma? ¿Por qué solo el que...? Por ejemplo, ahí ustedes no pueden ver, pero hay un idiota de cartón, el Noboa de cartón ¿Por qué solo esa gente trasciende? ¿Por qué solo esa gente está trascendiendo? ¿Por qué uno no puede trascender desde sus orígenes? Entonces, creo que lo grotesco es más que nada una forma de expresar esta queja, no me gusta llamarlo queja, pero bueno.

MONTAJE. Protestas

Voz en Off.

GABRIEL

Es más, o menos sino esta situación, digamos en la que uno se encuentra por debajo o se encuentra en vulnerabilidad.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Cómo escoges los temas para tus historias?

Voz en off

JOSÉ

¿Cómo escoges los temas para tus historias?

6 INT. SOFÁ DE UNA SALA-NOCHE

GABRIEL

Una buena historia nace con constancia, obviamente, tienes que sentarte, tienes que escribir lo que te salga si no te gusta, no te gusta, lo lees mañana, ves si te sirve, ves si no te sirve comienzas de nuevo, pero claro, una buena historia toma origen, creería yo en el inconsciente

Efecto máquina de escribir

GABRIEL

En cómo te sientes. Por ejemplo, yo tengo una, yo te mostré una historia que nació en un momento raro de mi vida, allá en Noviembre del anterior año, yo te mostré esta historia, del gato al que le abandonan, es un gato que se ha abandonado, era una situación en la que yo me sentía abandonado, o sea, me sentía alejado y me preguntaba así de ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Lo único que tenía que intentar, lo intenté, entonces me salía el por qué y creo que para mí lo más lindo de esa historia y, tiene un final bien grotesco, es ese breve epígrafe en el que dice por qué y creo que esa es la idea de escribir, trasladar ese inconsciente que te perturba y que de algunas formas también vuelve a ser grotesco y hacerlo una historia, ya no una historia, sino exteriorizarlo y ya dependerá de vos mismo si es que quieres hacerle una historia o si simplemente quieres exteriorizarlo.

MONTAJE. Personas escribiendo

Voz en off

GABRIEL

Y sentirte bien, la escritura no netamente es un acto artístico sino también es un acto terapéutico.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Podrías leernos un extracto de alguna obra?

Voz en off

JOSÉ

¿Podrías leernos un extracto de alguna obra?

7 INT. SOFÁ DE UNA SALA-NOCHE

GABRIEL

El amante de medianoche. No comenzó hace mucho...

Fundido negro. Imágenes de la noche

Voz en off.

GABRIEL

...una tonada pegajosa, el coro de una inquietante...(continua hasta terminar el cuento).

Fundido negro a cortinilla de salida

Se lee RebelArte. El podcast de arte subversivo

MÚSICA CORTINILLA (SATAN-BREAK FREE)

Corte a negro.

GUION CUATRO

Fundido negro a Cortinilla de entrada.

Se lee RebelArte. El podcast de arte subversivo

MÚSICA CORTINILLA (SATAN-BREAK FREE)

Fundido negro

Se lee EPISODIO 4. SOFÍA MÉNDEZ

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿qué es el arte subversivo para Sofía Méndez?

Voz en off

JOSÉ

¿Qué es el arte subversivo para Sofía Méndez?

Fundido negro

1 EXT. MESA AL AIRE LIBRE-TARDE

SOFÍA

El arte subversivo es una forma de resistencia. Creo yo que para mí no hay otra manera de ser arte que no sea un arte meramente político.

MONTAJE. Personas protestando

2 EXT. MESA AL AIRE LIBRE-TARDE

SOFÍA

Para mí lo personal es lo político, es la reivindicación siempre. Entonces, desde la poesía, por lo menos yo he procurado siempre reivindicar, recordar, generar memoria histórica, que yo creo que es súper importante. Si bien no toda mi obra trata sobre poesía subversiva, son cuentos que justamente aborden temas sociales, sobre todo temas dentro de los feminismos y temas dentro de la lucha de clases, considero que es súper importante que los artistas sí tengamos esa perspectiva, que el arte está a favor del pueblo y el arte está para incomodar al poder. Para mí el arte subversivo creo que es un espacio en el que se junta tanto la filosofía como la lucha en las calles, como las vivencias propias, como el propio dolor. Incluso el nombre artístico que yo porto justamente nace de este espacio, que yo he decidido llamarme Sofía Mil Males y siempre digo que el Mil Males es porque siempre me pasan un millón de cosas malas y todas estas vienen siempre acompañadas de una historia de violencia, pero siempre está acompañado del tema de violencias. Creo que la forma más natural que tengo yo, por lo menos.

MONTAJE. Personas escribiendo

Voz en off

SOFÍA

Para poder expresar todo lo que aqueja y para poder tomar la voz de otras personas que quizá no saben cómo hacerlo, es mediante el arte.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Qué rasgos caracterizan la poesía subversiva de Cuenca?

Voz en off

JOSÉ

¿Qué rasgos caracterizan la poesía subversiva de Cuenca?

Fundido negro

3 EXT. MESA AL AIRE LIBRE-TARDE

SOFÍA

Yo soy de Azogues que no estamos tan lejos, yo a un poeta subversivo al que admiro muchísimo es David Barzallo

Foto de David Barzallo con efecto de transición.

4 EXT. MESA AL AIRE LIBRE-TARDE

SOFÍA

Un poeta contemporáneo, apenas hace poco sacó su libro de Árboles Ajenos, creo que es un libro precioso, es un poemario precioso y considero que es un poeta muy importante para comprender la coyuntura y aparte de ser poeta, es sociólogo, entonces David siempre involucra los temas sociales dentro de su poesía. Acá en Cuenca, una poeta contemporánea a la que admiro muchísimo también y que hace arte subversivo y que creo que una de las obras más bacanes en poesía que me he leído es con M. de Mote se Escribe Mojigata, de Isa Jara.

Foto de Issa Jaracon efecto de transición.

5 EXT. MESA AL AIRE LIBRE-TARDE

SOFÍA

Creo que es una poeta muy, muy buena, realmente yo la respeto muchísimo y siento que ella, de muchas maneras, sí es el futuro poético que tenemos en la ciudad.

Efecto de sonido campana.

Se lee Los críticos literarios, ¿qué valor le dan a la poesía de este estilo?

Voz en off

JOSÉ

Los críticos literarios, ¿qué valor le dan a la poesía de este estilo?

MONTAJE. Ecuador, galerías de arte y libros

SOFÍA

Creo que Ecuador pasó por un proceso de tener arte muy banal en muchos aspectos, como que cualquier proyecto artístico que salía era un *boom* si es que pegaba en redes y nos olvidábamos de la parte crítica, entonces hay muchos proyectos que valen un montón la pena en el sentido político, en el sentido subversivo. En cuanto a la poesía, es muy difícil. O sea, en Ecuador nunca hemos tenido como tal una cultura poética, una cultura de lectura, como que hacer círculos literarios, pero generalmente las críticas siempre van a ir al tema de las métricas siempre van a ir al tema de cómo estén estructurados tus versos.

Efecto de sonido personas hablando

SOFÍA

Y también de qué tanto eres capaz de expresar sin confundir a tus audiencias eso es como que súper importante dentro de todo el proceso, pero insisto, los críticos que he conocido valoran muchísimo el mensaje que le quieres dar y con la capacidad que tenemos ahora de declamar poesía y poder subirlo a una red social, también como que tendemos a calificar mucho en relación a cómo la persona expresa todos los temas de los que está hablando creo que va por allí, todavía nos falta mucho en materia de crítica literaria en el país, por más proyectos bacanes que hayan, por más espacios bonitos que hayan, en un país en el que en promedio leemos medio libro al año, es muy difícil hablar que en serio tenemos una crítica que pesa, pero creo que en

Cuenca están haciendo proyectos muy interesantes, que están despuntando y considero yo, van a despuntar, es cuestión de tiempo.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Crees que existió en algún momento un acto de autocensura al momento de escribir y por qué este fenómeno podría ocurrir?

Voz en off

JOSÉ

¿Crees que existió en algún momento un acto de autocensura al momento de escribir y por qué este fenómeno podría ocurrir?

MONTAJE. Personas con celular, personas en redes sociales.

SOFÍA

Sí, por la cultura de la cancelación, o sea realmente cuando decides exponerte al ojo público, te da tremendo miedo. ¿Por qué? Porque para artistas pequeños, como yo, que tenemos un nicho chiquitito, que apenas nos estamos haciendo conocer, que nos cancelen y que nos conozcan por una funa, luego la gente cuando lee un poema va a decir como que, ah, a esta *man* le funaron no está *man* escribió un poema bacán, no, a esta *man* le funaron. De hecho, hay un chiste interno con el nombre de Sofía Mil Males, porque mis amigos dicen que es muy versátil, me dicen Sofía Mil Nombres, y en algún punto sí me funaron, entonces soy la Sofía Mil Funas. Pero es porque en su momento yo cuando incursioné en los feminismos, yo empecé desde la radicalidad, o sea, yo no empecé suavito, yo no empecé *light*, no. Yo empecé siendo feminista radical, con todas sus letras, entonces terminé funadísima por ser feminista radical, porque tiene otras implicaciones. Entonces, al momento de escribir, después de que leí más teoría y dije,

¿sabes qué? El radicalismo no es para mí, yo más bien soy simpatizante del separatismo y soy feminista decolonial, y quiero escribir poesía del feminismo decolonial, sí comencé a censurarme, sí comencé a tener miedo de cómo yo explicaba las figuras literarias, en qué posición colocaba a los hombres dentro de mis poemas

Efecto de sonido chat en celular.

MONTAJE. Personas pensando

SOFÍA

Y también el tema de que en este país siempre está la frase de que sin palanca no haces nada, entonces escribir sobre lo mucho que detesto al gobierno y sobre lo mucho que deseo que caiga el sistema capitalista, cuando yo trabajaba en la universidad, me generaba un conflicto gigante porque era como que, ajá, pero estudias en una universidad pública entonces, ¿desde dónde estás haciendo tu análisis? Y si bien esta universidad siempre ha sido muy subversiva, a mí me daba muchísimo miedo hablar de esos temas, porque no quería entrar en problemas legales, no quería como que se me tache, se me juzgue. En algún momento, para alguna revista X, llegué a escribir un artículo muy controversial y tuve que escribirle al editor y decirle, por favor, ponlo en anónimo.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Podrías leernos alguno de tus poemas?

Voz en off

JOSÉ

¿Podrías leernos alguno de tus poemas?

Fundido a negro.

MONTAJE. Fuego

SOFÍA.

Un poema llamado Tierras de Olvido...(Lee el poema en su totalidad)

Fundido negro a cortinilla de salida

Se lee RebelArte. El podcast de arte subversivo

MÚSICA CORTINILLA (SATAN-BREAK FREE)

Corte a negro.

GUIÓN CINCO

Fundido negro a Cortinilla de entrada.

Se lee RebelArte. El podcast de arte subversivo

MÚSICA CORTINILLA (SATAN-BREAK FREE)

Fundido negro

Se lee EPISODIO 5. FABIÁN DURÁN

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Qué es el arte subversivo para Choquilla Durán?

Voz en off

JOSÉ

¿Qué es el arte subversivo para Choquilla Durán?

Fundido negro

1 EXT. PARQUE-TARDE

FABIÁN

Artesanía, hablemos primero de eso porque el arte viene después, es la utilidad en cambio, ya el arte es la contemplación, por eso Octavio Paz tiene ese bellissimo ensayo que se llama precisamente así, El uso y la contemplación. Ahí Octavio Paz explica bien bonitamente cómo la humanidad pasó de la utilidad, es decir, una vasija para tomar chicha, por ejemplo, a algo que no se utiliza sino se observa y se contempla. El maestro Charlie Redd también evoca un Evoca un momento de la historia en el cual las máscaras ya no eran de utilidad para el bailarín,

sino que viajaron de isla a isla en el Mediterráneo y alguna vez la embarcación no llegó, pero sí llegaron las máscaras. Entonces quedaron en exposición, era también como el cartel, como el aviso, pero en aquella ocasión, digamos, por respeto a esos viajeros, dijeron, bueno, estas máscaras ya que nadie las use, quedan ahí, porque bueno, el Mediterráneo les pidió y los personajes quedaron ahí, ese fue tal vez uno de los primeros actos en el cual la plástica posiblemente nació.

MONTAJE. Máscaras y mar, sonido del mar de fondo.

2 EXT. PARQUE-TARDE

FABIÁN

Entonces el arte contemporáneo yo creo que puede ya empezar a hablar de arte subversivo, o sea es algo jovencísimo verá, nos saltamos el erotismo, vayamos al otro universo, porque siempre hay que hablar de eros y tanatos ¿no es cierto? para entendernos. Bueno, así que el arte subversivo, oiga, yo creo que podría tener un concepto en lo que es la transformación, entonces ahora ya podemos hablar, por ejemplo, de Alejandro Jodorowsky, que él dice.

MONTAJE. Amanecer

Voz en off

FABIÁN

Si el arte que no transforma no es arte, entonces yo evocaré ahí, diría ese es mi concepto de arte subversivo o sea es como redundante

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Usted se considera un subversivo de las artes?

Voz en off

JOSÉ

¿Usted se considera un subversivo de las artes?

3 EXT. PARQUE-TARDE

FABIÁN

No, no, no, yo estoy en el prekinder de la música, amigo yo me considero tal vez un subversivo de folclor por eso mi grupo posiblemente se está llamando “los piratas del folclor”

Efecto de sonido de guitarra

FABIÁN

Pero eso, digamos, de pronto me expulsan por eso, de pronto me expulsan del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Porque cada fiesta popular del Ecuador debería ser un Ministerio de Cultura, el poeta preciado de Ecuador, el primer ministro, el man dijo, el mestizaje es un acto maravilloso que los americanos hemos dado al universo por el sincretismo sobrevivió el mundo, sobrevivió lo que ahora somos, sobrevive gracias a que dijimos, ya bueno, está bien.

MONTAJE. Escenas religiosas ecuatorianas.

Voz en off.

No es la montaña, es la Virgen María. Bueno, está bien, no es Inti Raymi, es Corpus Christi.

¿Me entiendes? Sincretismo.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Cómo empezó en Fabián la pasión por expresarse a través de las artes?

Voz en off

JOSÉ

¿Cómo empezó en Fabián la pasión por expresarse a través de las artes?

4 EXT. PARQUE-TARDE

FABIÁN

Por la distancia pues no porque así nos fuimos de viaje y yo reclamaba ¿no?

Efecto de sonido carretera.

FABIÁN

¿Dónde están mis primos? ¿Dónde está mi familia y decían, pero me importa si quieres hablar con ellos puedes escribirles una carta entonces es tal vez eso no, pero para expresarme con las artes, tal vez porque soy escorpión, escorpión y Libra dicen que son los peores signos para expresar sus sentimientos? Entonces como no sé expresar mis sentimientos, tengo que hacer a través del arte. Tal vez por eso, oye, no sé bien, es un misterio, no sé. No sabemos, en eso estoy en esa búsqueda, oiga, linda pregunta. Porque podría expresarme de otra manera, no, podría decir, por ejemplo, como Bender de Futurama, 0100100001, 10100001

MONTAJE. Calles de Cuenca

Voz en off

FABIÁN

O como decir, como los Hare Krishnas cuencanos, gara gara mote gata gara mote mote gara gara chendo chendo chendo gara mote, Hare Krishna, mi cholo, ahora, ahora, siendo, siendo, siendo Garamotti, Hare Krishna, mi cholo.

Efecto de sonido campana.

Se lee ¿Qué temas actuales considera que son relevantes como para hablar de ellos a través de la música y la narrativa para formar una crítica social?

Voz en off

JOSÉ

¿Qué temas actuales considera que son relevantes como para hablar de ellos a través de la música y la narrativa para formar una crítica social?

5 EXT. PARQUE-TARDE

FABIÁN

Ahora el perdón es lo más subversivo. Por ejemplo, Fela Kuti decía, la música es el arte del futuro.

Foto de Fela Kuti

6 EXT. PARQUE-TARDE

FABIÁN

Vivió en la misma época de Michael Jackson, todos conocen a Michael Jackson, nadie conoce a Fela Kuti. Él decía eso, la música es el arma del futuro, eso también es un buen tema, el perdón. También, digamos, eso de hablar, no sé, de pronto hemos hablado, hay que construir, transformar, sembrar. Si el mundo cambia es porque todos nos volvemos campesinos. ¿De qué tema hay que recordar? Eso, acordémonos lo que somos.

MONTAJE. Paso del tiempo, piano suave de fondo.

7 EXT. PARQUE-TARDE

FABIÁN

Entonces yo creo que lo que pasa es que hay que nombrar el pasado para que no se repita por ejemplo la violencia, que es lo que estamos hablando, es lo que siempre ha sido lo que pasa es que heredamos de los griegos, por ejemplo, ¿los griegos de qué hablaban?

MONTAJE. Arte griego

Voz en off

FABIÁN

De lo mismo, de Edipo o Antígona, todos los cristianos hablaban de ese tema, ¿por qué? Porque había que solucionar las cosas importantes, el incesto, la humanidad vivió siglos de incesto, ¿de qué tema hablaban? Dicen, no, ahora tienen todos que hacer su obra sobre ese tema

Efecto de sonido campana.

Se lee. En un mundo donde predomina el consumo hiper industrializado, ¿Cómo se puede generar propuestas que impacten a las audiencias desde un escenario personal?

Voz en off

JOSÉ

En un mundo donde predomina el consumo hiper industrializado, ¿Cómo se puede generar propuestas que impacten a las audiencias desde un escenario personal?

8 EXT. PARQUE-TARDE

FABIÁN

Bueno, lo que hace ahora, pues, el arte, copia *and paste*, cortar y pegar, o sea, la edición, el arte de la edición es importante. Eso dice mi maestro Álvaro Rosero, el arte ahora todo se resuelve

como en eso. Choki, me dice el man, repertorio, repertorio y edición eso sería, pero eso de la velocidad de eso me preocupa a mí el *podcast* es velocidad.

MONTAJE. Carros a toda velocidad.

9 EXT. PARQUE-TARDE

FABIÁN

Silvio Rodríguez es el que dice la prisa es maravillosa pero la prisa lleva al error, andamos sobre rueda encabritada dice mejor, pero pongan los cuentos a mí también me dicen lo mismo, oh Choki que lindos sus cuentos, pero muy largos.

Fundido negro a cortinilla de salida

Se lee RebelArte. El podcast de arte subversivo

MÚSICA CORTINILLA (SATAN-BREAK FREE)

Corte a negro.

FICHA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE

Programa	Voz	Sonido	Estructura	Divagación respecto a los temas
En cabeza ajena	Voz predominante, calmada y neutral, no se acelera y cuenta con una pronunciación clara.	Música suave en cada introducción de los programas, carece de todo tipo de efecto de sonido, existe ruido blanco de fondo.	Debido a la brevedad de los episodios, siendo el más extenso de 8 minutos, el programa va de una breve introducción a la lectura de las obras.	En ningún momento alguno de los programas se sale del tema.
¡Uy! el arte	Al menos dos voces por programa, su uso es en motivo de conversación por lo que en ocasiones varía el volumen, son aceleradas y en ocasiones la pronunciación no es clara, pueden llegar a interrumpirse en raras ocasiones.	Música en cada introducción de los programas, carece de todo tipo de efecto de sonido, pocos silencios y casi nula existencia de ruidos.	El programa cuenta con una introducción, desarrollo del tema y cierre, durante el desarrollo se cuenta de principio a fin la historia sobre personajes o corrientes artísticas sin llegar a ser confuso. Es breve. Va desde los 15 minutos a 30 minutos	Existen breves momentos durante las conversaciones en las que se sale del tema con la intención de amenizar la charla, estas interrupciones no complican el entendimiento del tema central.
Idiotas subversivos	Cuatro voces durante los programas, su uso es en motivo de conversación variando su volumen y tono, en ocasiones se llegan a interrumpir entre ellos y su pronunciación puede llegar a no ser clara.	Carece de todo tipo de música o efecto de sonido, pese a no tener ruido de fondo las voces suenan mal, cada voz está a un diferente volumen y existen duplicado de una misma voz	Debido a su larga extensión cuenta con un bloque de introducción y cierre, solamente en el primer programa se pueden distinguir varios bloques en donde se hacer	Existe mucha divagación respecto al tema central y los subtemas, en algunos casos para ejemplificar algo. Debido a su duración muchas veces el tema central se descompone en subtemas provocando que

		provocando un eco bastante notorio.	actividades relacionadas al tema, a partir del segundo episodio el desarrollo es un bloque entero de conversación. Los programas tienen una extensión de 1 hora y media.	ciertas ideas queden inconclusas.
Podcast viviendo arte	Al menos tres voces por programa, s uso es en motivo de entrevista, manteniendo un tono neutral y ocasionalmente variando el volumen, pueden llegarse a interrumpir entre ellos ocasionalmente además de existir en ciertas ocasiones una pronunciación no tan clara.	Se utiliza música durante una cortinilla, nulo uso de efectos de sonido no existe ruido de fondo y el volumen del audio es bajo, en algunas ocasiones llegando a ser difícil comprender lo que se dice.	Existe una cortinilla que abre el programa seguido por una breve introducción que en ocasiones se omite, posteriormente se desarrolla un extenso bloque de entrevistas y cierra con un espacio de despedida y promoción de redes sociales. Los programas van desde los 50 minutos a 1h10 min.	El uso de formato entrevista permite que el entrevistado no se salga del tema y centre la conversación en cada uno de los temas que las preguntas tocan.
ArtslicePod	Mínimo dos voces en cada programa, su uso es en motivo de conversación, su tono es mayoritariamente neutral con ciertas variaciones en su volumen, tienen en general una	Existe música de entrada y su uso durante diversos segmentos del programa, los efectos de sonido son usados en momentos específicos, pero no llegan a	El programa cuenta con un bloque introductorio, cada programa desarrolla de diferente manera su estructura, pero siempre separando el análisis de	Pese a usar diferentes formatos, estilos y tonos el programa nunca se sale del tema central que toca, no divagan o extienden demás los temas y análisis.

	pronunciación clara y pueden llegar a interrumpirse en raras ocasiones.	ser predominantes, el volumen de las voces es correcto y en algunas entrevistas a larga distancia puede existir cierta inestabilidad de sonido debido a la conexión del entrevistado.	obras artísticas en diferentes bloques, en algunos episodios existen segmentos tipo sketch, existe un segmento publicitario y para cerrar un bloque de despedida. Los programas varían su extensión de 30 minutos a 1h40min.	
MalaSombra	Una voz, tiene un motivo narrativo, su tono es neutral y no cambia su volumen a lo largo de los programas, llega a trabarse en ocasiones, usa constantemente muletillas y la pronunciación en ocasiones puede llegar a no ser clara.	Existe un uso constante de música, llega a tener un papel predominante en el programa, carece de todo tipo de efecto de sonido y no tiene ruido de fondo.	Cuenta con un bloque de introducción, posteriormente desarrolla el tema hablando de diversas obras, los bloques entre obra y obra no resultan muy distinguibles, finalmente cierra con una despedida breve. Los programas van desde los 40 min a 1h20min.	Los programas están centrados en un tema durante todo el tiempo, no existen divagaciones, pero las constantes muletillas y confusiones del narrador crean una distracción notoria.
Herzio Cultureta	Al menos dos voces, su uso es en motivo de conversación, el tono es neutral y varían el volumen de la voz en pocas ocasiones, pueden llegar a interrumpirse en	Existen dos grandes instancias en donde se utiliza música y efectos de sonido en conjunto (cortinilla de entrada y de salida) Existe	Cuenta con un bloque de introducción que empieza con una cortinilla de entrada, el segmento de entrevista se divide en dos grandes bloques	El programa está centrado en el tema y el entrevistado se centra en hablar de lo que se pregunta y debate.

	raras ocasiones, la pronunciación en pocas ocasiones llega a no ser clara.	un breve segmento de transición de música exclusivamente. El audio es claro y no hay ruido de fondo.	diferenciados por un segmento musical, finalmente hay una cortinilla de salida. Los programas van de 30 minutos a 45 minutos.	
Chisme Arte	Al menos dos voces, el motivo es de entrevista, el tono es neutral y las variaciones de volumen ocurren en pocas ocasiones, la pronunciación en pocas ocasiones no llega a ser clara, pueden llegar a interrumpirse en raras ocasiones.	Existe música estridente en la cortinilla de entrada del programa, posteriormente una tonada suave sirve de fondo para todos los programas, no existe ruido de fondo, en algunas ocasiones el volumen del entrevistado puede llegar a ser muy bajo. Carece de todo tipo de efectos de sonido.	Existe una cortinilla de entrada, un pequeño segmento de introducción y un gran bloque de entrevista, ocasionalmente se llega a dar un pequeño segmento para promoción de redes sociales, pero es aleatorio y no respeta una estructura preestablecida, finalmente existe un breve segmento de despedida. La duración de los programas va desde los 25 minutos a 1h10 minutos.	El programa mayoritariamente tiende a enfocarse en los temas de discusión que se pregunta al entrevistado, sin embargo, en ciertas ocasiones se sale del tema para promocionar las redes sociales del invitado.

ENTREVISTAS

CUADRO UNO

UNIVERSIDAD POLITÈCNICA SALESIANA.	
CARRERA DE COMUNICACIÒN	
PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÒN: "PODCAST DE ARTE SUBVERSIVO EN CUENCA "	
Fecha de entrevista:	
Entrevistador	José Gomezcoello Tamayo
Entrevistado	Eduardo Moscoso
Cargo	Artista
<u>Introducción:</u> La presente entrevista tiene como fin investigar las características del <i>podcast</i> y el arte subversivo, en base a los resultados se desarrollaran los procesos de preproducción para un programa de este formato sobre el tema que posteriormente, el producto terminado, será publicado en Híper.Radio.Fm	
Preguntas: 1. Estoy aquí con Eduardo Moscoso para hacer una entrevista, entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es el arte subversivo para Eduardo Moscoso? Eduardo: Bueno, hablando personalmente, referido a mi producción o referido en concepto general, ¿a qué te refieres? José: Primero vamos a hablar en general y luego iremos a su obra. Eduardo: Bueno, ese concepto un poquito me extraña, pero tal vez lo que podría acercarse es que	

llega un momento en donde la obra que produce un artista es de excelente capacidad, de excelente técnica, de excelente concepto y diferentes cosas. Llega un momento en que el artista tiene que ya plasmar el mensaje porque ha llegado a esa madurez de poder plasmar. Entonces, ahí llega el momento en donde al plasmar el mensaje, ahí es en donde pueden tomar distintas conexiones, puesto que ya llega a una situación ya política. Entonces, ahí es en donde los artistas toman ya diferentes posiciones, no todos los artistas, sino los artistas que ya más o menos tienen un buen nivel.

2. Listo. ¿Cuenca tiene una escena de este tipo de arte y en qué expresiones se nota más?

Eduardo: Bueno no sé, tal vez...tal vez yo consideraría, tal vez lo más subversivo, lo más como decir, consideraría a los que hacen el arte en la calle, la art Street entonces tal vez eso sería lo que yo más he visto dentro de lo que es el concepto, lo que más he visto que se acerca al concepto que tú planteas.

3. ¿Desde cuándo ha visto que empiezan a surgir estas propuestas?

Eduardo: Por todo un siempre, todo un siempre. En el momento de que, o sea, siempre se ha dado ese tipo de expresiones que van en contra del sistema establecido, toda una vida se ha dado, inclusive en las diferentes culturas. Y se seguirá dando.

4. Desde un poco más, desde la perspectiva de la plástica, ¿qué características cree que debería tener un cuadro para ser arte subversivo?

Eduardo: Lo ideológico.

5. Si habláramos de artistas locales, ¿conoce alguno a quien citaría?

Eduardo: No, no, no conozco ninguno. Casi la mayoría están sujetos, alineados a las ideas políticas de estos sistemas.

6. ¿Qué receptividad piensa que tendrían Cuenca estas propuestas identificadas con lo subversivo?

Eduardo: Sabes que ahora estamos viviendo otras épocas en donde por ejemplo muchísimas expresiones que se daban de forma inclusive hasta en grupos políticos, en universidades, en algunos

artistas y cosas así ya ha perdido valor porque como decir, un puño en alto ya no tiene la fuerza que tenía antes en la época, por ejemplo, rusa entonces ahora los conceptos han cambiado mucho con la llegada del internet, entonces no sé, tal vez el arte ha pasado mucho a lo digital, a lo efímero, para el momento y desaparece enseguida o sea es por ahí más o menos en donde si hay muy buenas Ya casi no las he visto, no las hay inclusive.

7. ¿En ese caso usted consideraría que está a la par o hay una gran diferencia entre el arte digital y el arte tradicional a la hora de proponer estas expresiones?

Eduardo: No, no, está a la par. El arte, el arte, como decir, cibernético es la que ha tomado muchísima delantera, ¿no? Lo ves mediante juegos, mediante memes, mediante videos que un minuto exagerado, entonces por ahí está más bien algunas de las cosas relacionadas al tema que tú planteas. Pero de ahí el arte de las artes plásticas y todo esto, no, más bien no ha habido incursiones, medio un poco de incursiones que quieren hacer la gente que se dedica al performance, pero eso no es artes plásticas, eso es una rama de las artes escénicas, entonces muy poco en eso, muy poco, entonces hay una diferencia abismal.

8. Como gestor cultural, ¿cómo ha visto la evolución de la escena de un arte contestatario en la ciudad?

Eduardo: La evolución. Yo no he visto aquí evoluciones del arte contestarlo, más bien lo que yo he visto es gente deseando expresarse desde su necesidad plástica, o de su necesidad musical, o de cualquiera de sus expresiones, pero sin esa intención de tal vez deseo de cambiar un mundo, una sociedad, sino más bien desde una individualidad planteando cosas.

9. ¿Quiénes son sus principales referentes? y que artistas recomendaría al público para que viera sus obras

Eduardo: Bueno yo casi referentes no los tengo no, tal vez muy pocos artistas así, pero no como artistas, más bien algunas obras sueltas pero casi yo no tengo referencias que he estudiado

muchísimo, yo más bien tengo, más bien investigación de técnicas, investigación de formas de trabajar con materiales y tal vez el arte ancestral que no está dentro de los conceptos de la historia del arte mundial entonces más bien yo me tomo mucho esas, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando muchísimo con el arte o con las expresiones culturales de la Amazonía, ¿no? Eso no está en la historia del arte mundial, entonces, ¿y por qué no está? ¿Por qué también es solo manipulado eso? es una manipulación, ¿no? Entonces, más bien yo estoy buscando, no en lo que la academia busca en un determinado artista, en una determinada corriente artística, no, entonces por ejemplo que te digo un arte cubista ya se da en Europa con Picasso pero ya miles de años antes, antes de eso ya nuestras culturas de Nazca por ejemplo en el Perú u otras culturas en toda América, ha habido realismo, ha habido surrealismo, ha habido abstractos, ha habido diferentes estilos, pero eso no se toma en eso y es por eso que más bien me he votado a lo nuestro, a lo ancestral, a investigar y desde ahí trabajar.

10. A partir de ese punto, ¿qué temas actuales le parecerían necesarios abordar en sus obras?

Eduardo: Los mismos temas de siempre, solamente el lenguaje cambia, ¿no? El amor se ha dado a lo largo de toda la historia del ser humano, solamente el lenguaje lo va cambiando entre los artistas o las sociedades. O sea, lo que antes, por ejemplo, mis bisabuelos escuchaban en el pasillo, ya te digo, mis padres ya escuchaban la música folclórica, pero todos cantan al amor, ¿no? Entonces, es el ser humano, la vida, sus fracasos, sus logros, la naturaleza. En el fondo es el mismo tema, sino que solamente cambia la expresión.

11. A lo largo de su trayectoria, ¿cuál considera que es el tema más relevante que buscó plasmar en sus obras?

Eduardo: En primera instancia había trabajado mucho con los temas religiosos europeos, pero ya he trabajado ese tema, pero ya como ya he realizado algunas obras me he ido dando cuenta que no, o sea ya llega el momento en que ya no quieres como decir trabajar con esos temas en los que ya

quieres eliminarlos y buscar algo más profundo, la espiritualidad en otros lados entonces es por eso que he retomado la espiritualidad, esos temas de conciencia y todo pero desde un punto de vista más nuestro, más ancestral inclusive, como decía, ¿no? Porque yo sí he trabajado con bastantes de esos temas, pero he tratado de desechar, ¿no? O sea, yo he tratado de desechar a lo máximo lo que la academia, la institución, las universidades y todo ese tipo de cosas o la historia del arte te enseña. Yo he tratado de deshacerme de todo eso para poder ver si recién empiezo a conseguir, a tratar de caminar por un sendero más propio, más mío. Esa es la idea de mi proceso.

12. ¿Cómo decide cuando una obra será un cuadro, una escultura o algún otro formato?

Eduardo: Uno tiene una idea base, qué es lo que quiero plasmar, por donde quiero caminar y simplemente ya en ese proceso uno hace bocetos, recoge material recoge información, ya en el proceso de lograr la obra mismo es como uno si se abriera los brazos y se lanzara al río o al mar, entonces es una aventura también, Pero sí, uno, al menos yo, sí, previamente, antes de ejecutar una obra, yo sí le trabajo mucho a nivel ideológico y a nivel de organización.

13. Bajo su proceso, ¿cuál es la primera idea que le viene al momento de hacer una de esas obras?

Eduardo :Bueno, yo siempre trabajo con temas tabús como el, o supuestamente, como decir, por ejemplo, temas tabúes como la espiritualidad, el sexo, el miedo, los temores, los temas intocables, la fealdad, buscar la fealdad donde supuestamente las cosas son feas. En esos lugares yo busco una belleza estética, ¿no? Entonces yo parto de esas ideas base y de ahí sí me voy lanzando poco a poco ya en el desarrollo de la obra.

14. ¿Cómo conecta con el público el fusionar elementos y simbologías para que el mensaje que se quiere expresar llegue?

Eduardo: Realmente, yo presento mi trabajo con hartos oficios, hartos conceptos ideológicos, con un buen acabado y después de eso ya muestro al público, muestro mi trabajo, muestro mis cosas pero ya y si llega o no llega al público eso prácticamente no me interesa pero si lo hago de tal forma que

la gente lo vea, pero el gran deseo mío es haber plasmado lo que yo siento, lo que yo pienso cuál es mi ideología mi pensamiento, ese es mi deseo mío es haber plasmado lo que yo siento, lo que yo pienso, cuál es mi ideología, mi pensamiento. Ese es mi deseo porque estoy consciente que muchas de las cosas son efímeras y tampoco me siento papá de nadie para estar educándole a las masas o al público, educándoles, cada uno que siga su proceso personal, al igual que yo sigo mi proceso personal

15. ¿Cree que Cuenca tiene la madurez necesaria para enfrentarse a estas obras?

Eduardo: Lamentablemente Cuenca y es a nivel mundial inclusive ahora las nuevas generaciones, chuta, están en otro concepto y Cuenca siempre ha sido más bien muy cerrada yo creo que es muy jodido llegar a su a su conciencia, pero si hay gente que la capta, no son muchos, más bien son pocos, hasta cierto punto yo diría que soy un artista para poca gente, no soy para masas, ni para público, ni para ciudades. Tal es el caso que, por ejemplo, a mí me ha comprado obra, la poca obra que he vendido, me han comprado coleccionistas o gente que sabe la profundidad de arte, pero de ahí el público en general lo que ha tratado más bien es de sacarme la correa, ¿no? Entonces, yo creo que el público de Cuenca, no, no, lamentablemente no está preparada porque yo tampoco soy un artista para satisfacer los gustos estéticos de masas.

16. En el performance ¿Que elementos considera necesarios para una presentación memorable y cuáles evitaría?

Eduardo: Bueno, el performance es un trabajo escénico, hay que verlo desde ahí, desde utilizar lenguajes escénicos, ¿no? Es una rama del teatro, de lo escénico, ¿no? Entonces, hay expresión personal, expresión, ¿qué digo? Expresión ideológica, expresión corporal, inclusive elegir el lugar, o sea, hay muchos factores que determinan de acuerdo a lo que voy a hacer entonces si hay que calcular ese tipo de cosas y generalmente el performance, una de sus características dentro de lo que

yo he hecho es mejor que sea algo rápido porque hay que ver que vivimos una cultura actualmente una cultura desechable una cultura en donde no la gente ella no el performance y todo, no tienen que caer en lo aburrido, en lo largo, en lo cansador, ¿no? Entonces tiene que ser más efímera, ¿no? Entonces hay cosas que hay que tomar en cuenta, pero de acuerdo con el tema que uno también haya elegido.

17. En sus obras pictóricas he visto que se incluyen marcos personalizados que se funden con la pintura. ¿Cómo cree que enriquecen estos elementos a sus propuestas?

Eduardo: Es muy simple, yo casi en el fondo, yo soy un escultor, y por lo tanto las pinturas y todo eso, para mí son esculturas, esculturas pintadas, solamente que a veces llegan a ese límite que es la pintura del cuadro, del concepto natural, del concepto tradicional de pintura de cuadro, pero para mí son esculturas, por eso tienen ese aspecto que va más allá de solo la pintura y también salen en volumen.

18. ¿Existe alguna obra u obras que por algún motivo o limitación no ha conseguido llegar a hacer?

Eduardo: Sí, inclusive hay muchas obras que yo rompo, que no cumplen mis expectativas, o las destruyo, o las vuelvo a reciclar, ¿no? Ahora mismo tengo ahí pendiente algunas pocas obras que no, ya no me gustan y las destruiré, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy desarrollando otras, como decir, mejores ideas en torno a esa idea que ya estaba caduca. Lo que pasa es que muchas de mis obras yo no lo cojo y lo hago en serie del rato al otro, ¿no? Mis obras demoran tiempos en ser desarrolladas. Muchas veces hasta las dejo abandonando y después les vuelvo a trabajar o simplemente las elimino.

19. En promedio, ¿cuánto diría que se llega a demorar con una obra?

Eduardo: No, yo no tengo tiempo establecido. Hay obras que a veces cojo después de dos años, después de cinco años, las vuelvo a trabajar o a continuar trabajando. Yo no tengo tiempo. El trabajo, algunas obras voy trabajando y voy cogiendo de acuerdo como vaya observándolos y vaya sintiéndolos que tengo que ir desarrollándolas, pero no me limito así a como si fuera una máquina

para producir, en tanto tiempo tengo que producir una obra, no, no, no, yo no soy así.

20. ¿Cuál cree que son las técnicas de pintura que permiten lograr este tipo de arte?

Eduardo: Las técnicas de pintura, bueno, yo en mi caso utilizo todo tipo de materiales, a veces tierras, a veces tierras de colores, a veces... O sea, yo no tengo problema en el material, simplemente puedo coger un carbón de la cocina mezclado con manteca y desarrollar una obra. O sea, no tengo problemas en los materiales.

21. En ese caso, ¿cuál es el material más extraño que ha usado para alguna de sus obras?

Eduardo: Restos humanos.

22. ¿Se puede saber el nombre de la obra en donde usó?

Eduardo: No pongo nombres a las obras, yo simplemente las plasmo y a veces le pongo, ahora por ejemplo estoy trabajando obra que le llamo la serie del templo de Arrutan, entonces es una serie, es una producción de bastantes obras que tiene bajo un concepto, entonces no tengo nombres.

23. En cuanto a la anatomía de sus obras, porque me ha interesado algunas de ellas que, por ejemplo, había una de un Cristo en una morgue, me pareció bastante interesante. ¿Usted en qué sentido se guía en cuanto a la anatomía? ¿En fotos o en qué tipo de contenido?

Eduardo: No, de preferencia yo trabajo con modelos, prefiero trabajar con modelos, por ejemplo en el caso de ese Cristo posó una amiga, la que posó es una mujer una flaquita, una amiga mía posó para esa obra, para ese Cristo, de preferencia yo utilizo el conocimiento anatómico real, a cosas así, pero tal vez es como un apunte, no como el fin de la obra, sino que es como para no estar dibujando el apunte con un lápiz, entonces cojo la cámara y después me voy a estar diseñando, buscando formas, buscando cómo hacer para plasmar, pero no es que me quede copiando la fotografía, sino simplemente utilizo como si fuera un lápiz, como un apunte nada más.

José: Agradecerle a muchísimo por haber creado aceptado esta entrevista.

Eduardo: Muy amable, muchísimas gracias. Gracias también por la entrevista y a la orden. Una

linda noche.

José: Gracias.

CUADRO DOS

UNIVERSIDAD POLITÈCNICA SALESIANA.	
CARRERA DE COMUNICACIÒN	
PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÒN: "PODCAST DE ARTE SUBVERSIVO EN CUENCA "	
Fecha de entrevista:	
Entrevistador	José Gomezcoello Tamayo
Entrevistado	José Ordoñez
Cargo	Productor audiovisual y DJ
<u>Introducción:</u> La presente entrevista tiene como fin investigar las características del <i>podcast</i> y el arte subversivo, en base a los resultados se desarrollaran los procesos de preproducción para un programa de este formato sobre el tema que posteriormente, el producto terminado, será publicado en Híper Radio.	
<u>Preguntas:</u> 1. Tenemos aquí al invitado José Ordoñez, él es también conocido como Jfou, además de productor audiovisual, es DJ, vamos a empezar la entrevista el día de hoy ¿Cuál es el objetivo de producir un podcast con formato musical? Francisco: ¿Cuál es el objetivo? José: Sí Francisco: Creo que el objetivo de producir un podcast con énfasis cultural y enfocado en la música	

puede ser la difusión de artistas musicales, de artistas que, sobre todo en nuestro medio, pueden ser artistas independientes que busquen otros medios de difusión alternativos, que puedan ser económicos y que puedan ser masificables a través del internet y creo que el podcast se ha vuelto uno de los medios por los cuales la gente tiene bastante acceso a información, educación, opiniones, entretenimiento. Entonces es una buena base para generar una humanización del artista y segundo porque da la oportunidad de conocerlo más personalmente, conocer cuáles son sus perspectivas, conocer cuál es su opinión acerca o su cosmovisión sobre el mundo entonces es un buen espacio para para que el artista puede expresar todo lo que siente, toda su creatividad, todo su ser, todos sus conceptos también y tener la oportunidad de ser escuchado, también va a depender de cómo vayas direccionando el podcast y cómo vayas direccionando la filosofía que quieres transmitir a tu público y a qué público te vas a enfocar porque pueden haber podcast mucho más amarillista enfocado al entretenimiento, enfocados a la vida personal del artista o podcast que se enfoquen casi netamente en el aspecto humano y creativo de su quehacer artístico entonces en la música me parece muy necesario también para la difusión

2. La siguiente pregunta ¿Estas producciones abordan temas relacionados a todos los géneros o eres un poco más específico con qué género?

Francisco: En el podcast que yo desarrollo de humano narrativo, bueno es importante comprender que existen los públicos objetivos y existen bastante nichos de mercado de públicos entonces es muy necesario pensar en cuál va a ser mi público, por lo general nosotros los jóvenes y últimamente hablamos mucho de la música alternativa, del rock alternativo, del pop alternativo entonces para mí surge primero desde un gusto propio de algo que yo consumiría, luego me enfoco en estudiar quién es mi público objetivo y en base a eso especificar qué tipo de música, qué tipo de artista puedo traer. Me gusta mucho la música electrónica, pero también me gusta mucho la cultura entonces, por ejemplo, uno de nuestros invitados fue Taita Machine, quien es un productor de música electrónica

mezclada con música folclórica, entonces puede mezclar San Juanitos con un poquito de *beats* por ahí y él lo llama *Shungo Bass*, entonces es como una representación de nuestro mestizaje, una representación de nuestra identidad y cómo se va abordando en el mundo contemporáneo, en el mundo globalizado que vivimos y comprendiendo que los géneros musicales, los géneros artísticos pueden variar, sus expresiones pueden variar, pero pueden tocar igual temáticas similares, o de interés de un mismo público, que en este caso mi público son jóvenes, entre adolescentes y adultos jóvenes, que les gusta mucho la cultura, que les gusta el arte, que les gusta experimentar en la vida, que les gusta a ellos mismos también hacer arte, entonces es enfocado para un público que consume arte y que le gusta el quehacer artístico. Es sobre todo para que la gente...la gente se inspire en las formas diversas de expresión.

3. La siguiente pregunta sería, usted como comunicador y productor de podcast, ¿dentro de la música podemos hablar de música subversiva? y ¿cómo enfocó esta temática o puede enfocar esta temática en sus producciones?

Francisco: Hay que entender, me parece, contextualmente en dónde estamos geográficamente y la demografía que tenemos. Vivimos en Latinoamérica, vivimos en Ecuador, en un país que se encuentra en una crisis social bastante compleja, en una polarización política compleja, problemas económicos, problemas sociales, problemas de delincuencia y problemas económicos. Y en eso es cuando...cuando el arte se vuelve un contestatario de la comunidad, que viene de la comunidad, un contestatario hacia el gobierno, un contestatario hacia las situaciones sociopolíticas, entonces estas expresiones son muy necesarias y en la época contemporánea se van expresando de diversas maneras y van enfocando en distintas temáticas, desde lo social. Por ejemplo, tenemos artistas como Mugresur, tenemos artistas de metal como Sal y Mileto que se enfocan un poquito más en la lucha indígena, en la lucha del pueblo contra el gobierno, hablan sobre la represión policial, hablan sobre la corrupción, hablan sobre los gobiernos totalitarios, tanto de derecha como de izquierda, gobiernos

fascistas. Entonces tienen primero esa visión política, pero tenemos también artistas que ya nos hablan de una contestación como de más allá respaldando a grupos como los grupos LGBTI o respaldando a grupos feministas. Entonces tenemos distintas expresiones que van también encontrando su forma de expresar o encontrando su voz para expresar su rechazo hacia los distintos tipos de discriminación, a los distintos tipos de pobreza estructural que vivimos en el país. Entonces me parece que actualmente los formatos se están adaptando. Y también... y también los géneros se están adaptando, porque no solo el rock, no solo la música protesta de los 60s está presente. Se están generando también protestas desde los géneros urbanos, el rap, el funk, incluso podemos hablar del tan conflictivo reggaetón, que el reggaetón surge en los suburbios y es cuando va creciendo, se va haciendo *mainstream*, que comienza a llegar a la gente. En general y también va perdiendo digamos está este pensamiento del barrio este pensamiento que surge desde la misma comunidad y hay que pensar que la música el arte son expresiones vivas de la sociedad en la que vivimos entonces me parece que como un ser latinoamericano estamos desarrollando estas estos modos contestatarios a través del arte.

4. Interesante respuesta, ¿cuáles son los géneros periodísticos que cree que se aplicarían en su podcast?

Francisco: A ver de géneros periodísticos me gusta mucho el ámbito documental, me gusta mucho el documental porque retrata la realidad y la realidad no necesariamente es algo certero algo 100% verídico o es algo presente para todos sino es una es una manera subjetiva de vivir entonces es como tú vas captando la subjetividad de otras personas, la manera en que ellos viven ,en el momento en el que ellos están y en su quehacer, entonces yo catálogo, catalogaría que mi *podcast* puede entrar en el ámbito más documental

5. Gracias ahora ¿Cuál es el espacio que tiene la música como arte o ciencia dentro de la creación de contenidos en el formato *podcast*, específicamente en nuestra ciudad

Francisco: Bueno el espacio como arte y ciencia de hecho están surgiendo algunos *podcasts*, lamentablemente por no tener una cultura de consumo así este tipo de contenidos resulta por ser algo un poco insostenible, por eso es algo a veces efímero, he visto algunos proyectos pasar, proyectos bastante relevantes como el Poncho Magnético, mi mismo proyecto Humano Narrativo, que a veces tienden a perder espacio por falta de dinero para continuar con la producción, sin embargo se están generando espacios, por ejemplo la misma Universidad de Cuenca ahora cuenta con una sección que se llama, un departamento que se llama el Epicentro Cultural, en el que se generan nexos con artistas, que se generan nexos con la comunidad, y generan digamos esta difusión de conocimientos, esta difusión de los artistas, les dan espacios para que puedan hacer *networking* para que puedan difundir su trabajo y también para que puedan capacitar a la gente, entonces tuvieron unas charlas también sobre *podcast*, y eso quiere decir que cada vez también es mucho más fácil para el usuario común acceder a recursos que le faciliten la producción de contenidos, y uno de ellos es el *podcast*, que justamente ahora lo estamos haciendo en un formato que es, es sumamente simple y que puede volverse bastante dinámico también, y creo que al final la importancia es cómo se gestionan los contenidos, y cómo se gestiona la fluidez de las conversaciones y cómo se van generando ideas que puedan trascender, el arte tiene que masificarse y tiene que ser pensado también para masificarse, entonces, debe adaptarse para evitar morir, y creo que estamos emprendiendo esos caminos de adaptación, sobre todo en una ciudad que puede resultar en ciertas ocasiones muy conservadora, y para mí lo importante es ir generando esos nexos, ir generando esas combinaciones, esas comunidades que ayudan a la gente a culturizar, que ayudan al consumidor, a que pueda culturizarse, pueda aprender y seguirse educando.

6. ¿Cómo piensa que ha evolucionado la relación entre el músico cuencano y el *podcast*?

Francisco: Lo que sucede es que el artista, el artista no necesariamente es un comunicador, o el artista no necesariamente es un productor de contenidos, el artista se dedica a la edad de la música,

mejor dice, y a la edad de los artistas, y uno de ellos es el artista de los otros temas, y el artista de los otros temas, y el artista de los otros temas, a la producción o su quehacer creativo, su quehacer artístico, entonces lo que pasa es que el artista también se vuelve un todólogo porque le toca generar redes sociales, le toca producir sus videos musicales, a la vez que tiene que producir su arte y eso puede resultar agotador y desgastante, primero porque no tienen el conocimiento ni los recursos para hacerlo, lo hacen todo empíricamente entonces me parece que el acercamiento de los músicos es más hacia la gente que les pueda proveer de la producción de estos servicios, de estos *podcasts* más allá de ellos mismos hacerlos porque puede resultar desgastante o agotador o inclusive resultar en que no tenga la calidad suficiente como para ser un producto de una masificación o de una difusión o que resulte estratégicamente correcto

7. Entrando un poco más hacia tu faceta musical que has estado desarrollando en los últimos años ¿Existe alguna influencia que haya marcado un antes y después en su manera de expresarse como músico?, explíquenos cual

Francisco: Bueno en mi vida siempre he estado más acercado al audiovisual y he tenido el sueño también de emprender en la música y recientemente he podido ir cumpliendo ese sueño de ser DJ, de ser productor musical, de experimentar un poco más y hay muchas influencias que han cambiado mi perspectiva porque trabajan de manera no sólo musical, sino de muchísima manera también en el público, de la gente, no solo visual, sino trabajan de manera conceptual, uno de mis artistas favoritos que ha revolucionado mi mente y que es ecuatoriano, o son ecuatorianos, es Miel, este dúo de productores, este dúo de músicos, que experimentan con sonidos electrónicos, con sonidos atmosféricos y además complementan su performance con visuales, con su ropa, con su manera de actuar y creo que esa ha sido una cosa que me ha hecho trascender, que me ha hecho replantearme también cuáles son mis prioridades en la forma de hacer arte y de retomar este sueño de hacer música y sobre todo de conectar con la gente, de conectar con las vibraciones, de conectar con esas

emociones y de seguir experimentando, experimentando con los sonidos, grabando espacios, grabando ritmos, escuchando música, clasificando música y eso es lo que también creo que nos hace empatizar como seres humanos, como personas, el compartir la música, el compartir esos gustos, el compartir en relaciones y digamos esta forma de conectarse emocionalmente con otras personas a través también de la música.

8. Ahora, dejando de lado los prejuicios relacionados con el *mainstream* de la música electrónica, ¿cómo se relacionan los conciertos y *raves* de música electrónica con la subversión?

Francisco: Bueno, el concepto rave me parece que es algo que en Ecuador todavía no se ha explorado al 100%. El concepto rave habla de un festival, de un concierto, de una presentación de música electrónica de manera ilegal en sitios que...en ciertas ocasiones también son de difícil acceso y que no es tan promocionado. En este tipo de raves suele haber música más fuerte como *hard techno*, *hardstyle*, *hardcore*, también *dark techno* y música un poco más industrial, también se puede hablar de música más psicodélica como *el psytrance* y sonidos muy rápidos que llegan hasta los 160 bpm. Me parece un concepto sumamente subversivo porque lo que trata de mostrar las raves es un tipo también de anarquismo, sin embargo, la música electrónica tiene un acrónimo que es el plur. El plur se relaciona al amor, a la música, a la paz, a la unión, entonces es como la conexión de los seres, conexión más trascendente, repetitiva, psicodélica de los seres humanos entre ellos en un mundo de paz. No sé si llamarlo también como un concepto un poco anárquico, un poco más libre y claro que sí es subversivo.

9. En la música electrónica, ¿cuáles considera que son los referentes que han expresado un pensamiento subversivo?

Francisco: Bueno, estábamos hablando de Miel y Miel sacó su último álbum. La música electrónica se caracteriza necesariamente, no necesariamente por tener vocales sino también por expresar a través de los sonidos y a través del *beat*, a través de la fuerza del *beat* y cómo se conecta con la

gente. Entonces, como decía Miel, sacó su último álbum y lo que me llamó mucho la atención es que la portada del álbum era Sudamérica, era el mapa de Sudamérica, sólo que éste está al revés, estaba de cabeza ¿Y cuál era su concepto? Nosotros estamos en el sur y se ha asociado mucho a los que están en el sur, África, Sudamérica, Latinoamérica, como países tercermundistas y quienes están en el norte son los países que tienen más poder, Estados Unidos, los países europeos, los países asiáticos también, algunos, entonces es intentar dar la vuelta y decir que no queremos estar marginados, no queremos que se nos dé ese concepto de estar en el sur y que estar en el sur significa que no tenemos un potencial, no tenemos una voz, entonces la música electrónica, el concepto puede transmitir mucha subversión. Además, podemos hablar también de música electrónica que por su fuerza puede también transmitir mucha subversión, transmitir las ansiedades del ser humano que puedes sentir. Me gusta mucho esta película de Gaspar Noé llamada Clímax, hay una canción que se llama Sangría en la que va expresando las ansiedades del ser humano a través del incremento de un sintetizador, que va generando más *delays* y reverberaciones y va complementándose con armonías y melodías que suenan caóticas, entonces me parece que la subversión también es experimentación, es salirse de lo cotidiano, de lo que podemos llamar música *mainstream*, de la balada quizás. Y es...experimentar, con esos recursos que se tienen a disponibilidad, pero por no ser comerciales no se utilizan, entonces creo que eso también es una forma de subversión.

10. Dentro de su producción encontramos una serie de videos musicales donde abor das temas de relevancia social ¿Cómo abordar estos temas con impacto y respeto?

Francisco: Bueno, creo que te refieres...yo generé...yo he producido...He sido parte de la producción de cuatro videos musicales, un pasillo a Cuenca por David Escandón, una canción que se llama Bocapelo Ocisa de Taita Machine. Que es una adaptación, primero a Kichwa de Pobre Corazón Entristecido y es una adaptación a Kichwa cantada acapela por un conjunto de músicos que solo cantan con su voz que se llaman Bocapelo y eso adaptado a música electrónica. De ahí

también la canción Nemo que produjo con Jorge Verdugo que es una canción de Los Piggys y finalmente también la canción de Espejos y Máscaras de Andrey Kosakustode, y este último tuvo una peculiaridad y es que exploramos primero el concepto LGBT de dos mujeres que exploran su sexualidad, que exploran las sensaciones u que puede ser muy controversial también para personas con un pensamiento muy conservador, de hecho el videoclip no tiene un fin de escandalizar sino tiene el fin de mostrar que el ser humano en general puede mostrar y demostrar amor hacia otras personas, pueden ser de su mismo sexo, y diversidades de género ¿no? Entonces más bien es explorar las conexiones humanas, explorar la sencillez de la vida, explorar las sensaciones, explorar el alma y como el alma siente amor y sobre todo es un mensaje contestatario para el pensamiento homofóbico, para todo este pensamiento, esta corriente de pensamiento que piensa que es una enfermedad, para esta corriente de pensamiento que genera ataduras de estos grupos que han sido históricamente vulnerados

11. ¿Cómo se puede abordar estos temas con respeto?

Francisco: Lo que tenemos que evitar es caer primero en la romantización, creo que romantizar en ciertas ocasiones está bien, pero tenemos que entender que son realidades que para algunos pueden ser muy sensibles, entonces primero pensar en eso. Luego, investigar, investigar mucho, cuál puede ser las tendencias, investigar mucho cuales son las diversas perspectivas, investigar cómo funcionan también los diversos mecanismos de relación, las diversas maneras de ver el mundo, leer también sobre ideologías, compartir espacios de conversación, espacios sanos, eso es muy importante, estar abierto a comprender nuevas perspectivas teniendo en cuenta que nosotros quizás nunca vamos a llegar a vivir lo que otras personas, han experimentado en casos de violencia, en casos de opresión, entonces creo que el primer paso es investigar, empatizar con la causa y ser coherentes. Ser coherentes.

12. ¿Crees que en las producciones musicales audiovisuales existe algún límite para mostrar

expresiones subversivas que toquen temas sensibles?

Francisco: Claro, me parece que debemos tener mucho en cuenta la... en todo...todo aspecto se necesita un código deontológico, un código de ética que nos permita, que nos libere y que también nos marque ciertos límites, entendiendo la dignidad humana, entendiendo la vulnerabilidad humana y yo creo sobre todo en esto mismo, en la humanización, en personas que no necesariamente si tienen una enfermedad, su diagnóstico las va a representar completamente. Son personas que tienen vidas, son personas que tienen sueños, que tienen una vida cotidiana y que no se las debe representar o estigmatizar, o en el caso de las personas LGBT que buscan generar también sus propias expresiones, siento que no se debe vulnerar más allá, y lo que se tiene que hacer es siempre trabajar con sentimientos, con limitaciones éticas, evitando vulnerar los sentimientos, evitando vulnerar las emociones, cuidando también la confidencialidad de las personas que aparecen en la producción audiovisual. Siento que el consentimiento es primordial porque en el arte en general, el ser humano se muestra vulnerable, el pararse frente a un público ya los hace un sujeto de vulnerabilidad, entonces debemos tener mucho cuidado de llevar eso éticamente.

13. ¿Cómo has visto la evolución del discurso musical audiovisual subversivo en las nuevas generaciones de creadores cuencanos?

Francisco: Existen muchas propuestas que se están adaptando a la contemporaneidad, a nuestra época y que rechazan también mucho el aspecto de la opresión religiosa, que hablan también mucho de género, hablamos de artistas que son poetas, buscan y también hablando nuevamente del fácil acceso que ahora tenemos a la producción de medios, buscan generar también sus contenidos artísticos subversivos, como digo en Cuenca puede resultar algo bastante conflictivo, por el pensamiento conservador que llevamos, somos una sociedad que está muy arraigada también ese adoctrinamiento y que no dan tampoco mucha apertura dando la oportunidad al estudiante de que se exprese y también los estudiantes están generando estos espacios de expresión, estos espacios de

subversión y que se van presentando actualmente a través también de las redes sociales, en algunos casos a través del mismo producto que es el meme, entonces podemos encontrar diversas expresiones dentro de nuestra ciudad, dentro del país y que se encuentran en continuo crecimiento, porque esta misma masificación de las redes sociales nos permite también generar espacios de opinión.

14. Finalmente la última pregunta al momento de crear tus producciones ¿De qué forma buscas generar impacto en el espectador?

Francisco: Hay muchas formas de generar un impacto y creo que la más la más importante es la empatía como que te humaniza si te muestras vulnerable frente a un proceso humano que puede ser sentido y que muchas personas puedan haber vivido y que estas personas busquen identificarse, ese sentimiento que puede generalizarse, por ejemplo, cómo impactamos ahora al espectador y esto se puede usar de manera correcta como se puede usar también de manera antiética y es por ejemplo la problemática de la inseguridad. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar esto positivamente para impactar y hacer reflexionar a la gente más allá de generarles un miedo? Justamente podemos hablar de una publicidad que sacaron recientemente y que se hizo viral en TikTok, de una barbería que le secuestra a un expolítico, entonces genera un impacto, es impactante y estamos hablando de algo con lo que todos nos identificamos que es la inseguridad, pero en qué momento llegamos a pariodizarlo o en qué momento podemos generar más miedo, o en qué momento podemos generar más despreocupación o desinformación. Entonces está en nuestro poder el saber cómo construimos los discursos.

CUADRO TRES

UNIVERSIDAD POLITÈCNICA SALESIANA.	
CARRERA DE COMUNICACIÒN	
PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÒN: "PODCAST DE ARTE SUBVERSIVO EN CUENCA "	
Fecha de entrevista:	
Entrevistador	José Gomezcoello Tamayo
Entrevistado	Gabriel Ortiz
Cargo	Escritor
<u>Introducción:</u> La presente entrevista tiene como fin investigar las características del <i>podcast</i> y el arte subversivo, en base a los resultados se desarrollaran los procesos de preproducción para un programa de este formato sobre el tema que posteriormente, el producto terminado, será publicado en Híper Radio.	
<u>Preguntas:</u> 1. Buenas noches, vamos a grabar otro episodio del podcast, estamos con Gabriel Ortiz, escritor cuencano y vamos a comenzar con algunas preguntas ¿Cómo conceptúa Gabriel Ortiz el arte subversivo? Gabriel: Claro, a ver, primero tenemos que entender qué entendemos por subversivo, ¿verdad? o sea, qué es lo, perdón, qué es lo que nos dice la subversión, ¿verdad? Se estima que esto es básicamente la, digamos, una revolución o una rebelión hacia lo que está establecido o hacia la	

norma, lo que se opone a lo establecido y lo que permite que se haga un cambio en la vida por ende es, no es lo contrario, precisamente, pero sí es lo que se opone ok, entendamos que oposición no es lo mismo que estar en contra o que no son cosas diferentes, porque pueden ser técnicamente cosas que se pueden complementar pero no, no necesariamente van a estar en una en un mismo bando, si me hago entender, ¿verdad? Solo es una, una oposición o es una fricción, yo le vendría a poner como una especie de revolución, digamos que se, que confronta a lo que a lo que entendemos por establecido o que entendemos por la norma o lo que consideramos, digamos, entre muchas comillas como natural

2. Entonces ¿Cómo conceptúas tú el arte?

Gabriel: Yo creo que sí, como forma intrínseca o natural el arte ya es subversión en todo sentido porque estéticamente podemos no sé, muchas personas piensan, digamos, por ejemplo, que el arte postmoderno no es arte, pero es una subversión al establecido a la técnica, al clasicismo, ¿verdad? Que se dedicaba a la técnica, luego pasamos a más a estar al concepto, a darle importancia al concepto que a la técnica entonces, claro, es una subversión, el arte como tal es una subversión, también en lo estético, en lo conceptual, en lo semántico. Entonces, como tal, yo consideraría bueno, si bien es una falsedad, una paradoja decir que toda arte es subversiva pero, bueno, yo creo que sí, consideraría que la mayoría de cosas que uno hace en pro de generar un sentimiento poco común, digamos, podría considerarse como subversión y en ese sentido el arte es la principal fuente de emociones ¿Verdad? que permite crear una nueva forma de entender la realidad y como hemos visto a lo largo de los siglos, a lo largo de las etapas a lo largo de las épocas el arte como tal puede considerarse un hecho el mismo acto de pensar algo o de bocetear algo ya es un mero hecho de subversión, creería yo en mi muy limitado bagaje.

3. Para Gabriel ¿Quiénes fueron los primeros escritores subversivos de Cuenca?

Gabriel: A ver, hay muchos escritores subversivos, a ver vamos por etapas. En Cuenca creería que

es muy importante nombrar a Mary Corylé, poeta, también cuentista, se me olvidó el nombre completo disculparás, comenzó su vida siendo una persona que se llamaba Mary Corylé como se extendería en los cánones de lo que es una persona en esa época, la de ser una ama de casa y se escapa precisamente de esa vida y por desgracias de la vida en tratar de escaparse termina en peor estado que como estaba, en esa situación de lo que se consideraría ser mujer en esa época, hablamos de hace casi 100 años ¿verdad? Entonces empieza a escribir y empieza a escribir desde su condición de mujer que se ha dado cuenta de que no es la vida que quiere, ser una mujer que mantiene sino ser una mujer que busca o que quiere ser algo diferente entonces en esa idea terminó escribiendo y escribe, no sé si has leído tú, alguna obra de ella, te la recomiendo, muy buena e interesante, es existencialismo y humanismo duro y puro. Entonces claro creo que comenzar por Mary Corylé como una artista subversiva considerarla como subversiva creo que no es descabellado ahora, por ejemplo, luego de eso no sé si tanto nombrar a Jorge Dávila Vásquez, no sé si Efraín Jara Idrovo era de aquí o era de otro lugar no me acuerdo, honestamente no me acuerdo. Bueno, por ahí yo diría que ellos dos son muy subversivos, sobre todo hay un libro de Jorge Dávila Vásquez que se llama Minimalia que es precisamente es eso que te decía, la subversión hacia el estilo mismo recuerda que los cuentos antes eran largos, debían tener ese gancho ¿no? Este tipo viene y dice voy a hacer cuentos de cinco o diez líneas, microcuentos y es muy interesante ese libro, entonces yo consideraría que desde ese punto estético es muy bueno ese apartado subversivo, además los temas que tocan ese libro son muy buenos, también está un poco sobre lo que es cuestionarse esa cuencanidad de los años de su etapa de escrito y creo que es muy recatable ¿Verdad? Tal vez comenzando un poco más al lado postmoderno o moderno en el que estamos yo podría nombrar a Natalia García Freire es una escritora muy buena, tiene un libro buenísimo que se llama Nuestra piel muerta que es básicamente bueno, no diría que básicamente, sino diría que es más bien una forma de repensar las relaciones de las personas que se quedan, recuerda tenemos los que se van, pero no tenemos el ¿qué pasa con

las personas que se quedan en esta casa que se va abandonando? ¿Verdad? Y que se va abandonando en una sociedad que de alguna forma oprime al diferente ¿No? De alguna forma o lo trata de menospreciar o de bueno, de menospreciar o de ningunear. Como cuencana también podría nombrar a Isabel Aguilar Jara, es una poetisa muy buena que tiene esta obra Mojigata se escribe con eme de mote, que ya es una crítica de verdad a lo que se espera o se idealiza de una mujer cuencana por un lado religioso, por un lado, de las expectativas que se tiene de la mujer cuencana, de ya sabes de este rol más ligado a la santidad y pureza de lo que decimos aquí como los curuchupas, entonces es muy buena ese pequeño librito, eso.

4. ¿Qué rasgos caracterizan a la literatura subversiva de Cuenca?

Gabriel: Yo creo que lo más obvio, crítica. Como sabemos esta es una ciudad un poco conservadora ¿verdad? Nuestra Cuenca bella es conservadora, religiosa, ahorita que estamos viendo esto del Corpus Christi, tanta procesión, no juzgo ni mucho menos, pero creo que es un rasgo principal el juzgar a la religiosidad ¿verdad? O más que nada esta religiosidad que es como una que te oprime, que te saca todo para que sigas un precepto irreal como es la religión o sea que te pongo unos estereotipos bien irreales, inalcanzables. Segundo, el curuchupaísmo, vamos a decirle de esa forma, tercero yo creería que las relaciones familiares sobre todo entre las que se generan entre el padre, entre la madre y la hija o entre el padre y el hijo, así mismo como lo típico, ¿no? El padre ausente, ¿verdad? Creo que es algo que se ve mucho, que se debería ver mucho, ¿verdad? La ausencia de un padre la ausencia de la madre o la ausencia de una familia o también, ¿por qué no? Aunque ya no es un tema tan recurrente como la generación de los 30 o de la época de transición del 30 y 40 de la migración

5. ¿Qué factores crees que influyeron para crear literatura subversiva?

Gabriel: El cansancio, eso es obvio, ¿no? No es, es las...es... O sea, pregúntate ¿Por qué se da una revolución? Porque uno está cansado en la situación en la que vive y la subversión es eso.

6. ¿Cómo empezó tu pasión por la lectura y la escritura?

Gabriel: Ni yo me acuerdo, la verdad es algo raro, ¿no? Yo desde guagua me acuerdo ahí queriendo escribir, creo que uno se involucra en las cosas que le gusta o sea, que cree que le gusta, mejor dicho porque se encuentra en eso una especie de liberación, tal vez uno se da cuenta de que no está solo cuando lee y se da cuenta de que puede hacer esa sensación de calidez que hay cuando uno escribe, no tengo idea, disculpa porque no recuerdo, no me recuerdo, sí te soy honesto, no recuerdo una época en la que yo dije voy a leer, voy a escribir solo recuerdo que mi mamá me leía las leyendas antes de dormir y que cuando ya se cansó de leerme porque, bueno, ya sabes, gente ocupada que trabaja y tú eres un niño y no sabes qué pasa entonces tú cogías las leyendas y te ponías a leer por tu cuenta o te ponías a hacer las cosas por tu cuenta ya no esperabas a que alguien te lea y creo que ese fue mi primer contacto con una literatura de verdad, ¿no? O una lectura de verdad, ¿no? Tratar de recrear esas leyendas que tanto me contaron y que tanto me encantaban y tratar de hacer una porque imagínate, las leyendas son algo que han trascendido ¿Por qué no tratar de hacer algo que trascienda? y que ayude también porque, o sea, las leyendas son algo que han trascendido y el carácter moralizador de las leyendas es...así, *nice*, digamos, entonces, claro yo creería que el primer contacto fue, y es algo que estoy muy agradecido, fue la misma idea de querer a mi cultura que vendría a ser eso y vendría a ser de sentir que mi cultura tiene algo que decir y que no tiene nada que envidiar y que esa es mi literatura también y que no tiene nada que envidiar al gran Stephen King o a Cortázar o a Borges o a Roberto Arlt, no sé, porque la literatura ecuatoriana es muy, muy, muy, muy, muy buena es más, creo que de aquí nace el gótico andino y nada más envidiable que el gótico andino que es un género que tiene demasiado para explotar y creo que es un género que tiene demasiado para explotar y creo que desde ahí...Bueno, ya, para no hacer el cuento largo las leyendas, amor a mi patria a mi cultura, mejor dicho a mi patria no, a mi patria no me importa pero a mi cultura, es bella

7. La siguiente pregunta sería, tomando en consideración tus obras ¿De qué forma se puede crear una conexión entre lo grotesco y la subversión?

Gabriel: Lo grotesco es subversión, porque vamos a las ideas de lo clásico, es muy difícil que tú encuentres grotesco algo de la Ilíada o algo de la Odisea hasta las descripciones que tienen de los monstruos no son grotescas, son embellecidas por el mismo hecho de que tiene que ser algo oral, de que su principal característica era oral y tenía que ser algo llamativo para que recuerde el...¿Cómo se llaman estos? Bueno, los poetas, ¿no? Que lo recitaban, entonces lo grotesco como tal, creo yo a mi forma de ver, nace ya cuando el ser humano se ha convertido en un ser humano, tiene algo de qué quejarse, o sea, de qué quejarse no en el sentido de que ¿a dónde vamos, a qué queremos? Sino más de ¿por qué él está acá y yo estoy acá? ¿O por qué él tiene que estar acá y yo tengo que seguir acá? Claro, entonces antes, si nos vamos a la Grecia Antigua yo creo que no había mucho esa idea, ¿no? Porque el rey era el rey y todos le adoraban al rey o el poeta era el poeta y todos le adoraban al poeta, más o menos el poeta era el que trascendía y el inteligente era el que trascendía y el atleta era el que trascendía, pero ahora nos preguntamos ¿Por qué solo el poeta? ahora ya no es tanto el poeta ¿Por qué solo el atleta? ¿por qué solo él que tiene carisma? ¿Por qué solo el que...? Por ejemplo, ahí ustedes no pueden ver, pero hay un idiota de cartón, el Noboa de cartón ¿Por qué solo esa gente trasciende? ¿Por qué solo esa gente está trascendiendo? ¿Por qué uno no puede trascender desde sus orígenes? Entonces, creo que lo grotesco es más que nada una forma de expresar esta queja, no me gusta llamarlo queja, pero bueno, es más o menos sino esta situación, digamos en la que uno se encuentra por debajo o se encuentra en vulnerabilidad y por eso tú encuentras grotesco en escritos feministas relacionados al aborto o relacionados al abandono o relacionados al asesinato. Vamos a lo más grotesco que hay, en 2666 de Roberto Bolaño cuando se pone a escribir la parte de los asesinatos y empieza a decir, me acuerdo clarito, porque lo vi en clase y luego lo releí yo, la violación en cinco puntos: boca, orejas la vagina, obviamente, el ano y la nariz y luego otra violación

de seis puntos en la que le abrían el estómago y le penetraban por ahí, o sea, es una forma muy grotesca de establecer esta forma de violar, los feminicidios, ¿verdad? Es una forma muy violenta de establecer los feminicidios y que el mismo Bolaño lo dice feminicidios que como pueblo, tal vez ya no ahora, pero en la época en la que escribió Roberto Bolaño 2666, 1980 y 2004 eran muy escondidos, porque no había internet, no había los medios de masificación de información que tenemos ahora y lo que terminó, y lo que terminaba siendo era un número más o una estadística más o ya ni eso sino un cadáver más que ni siquiera pasaba ya sabes, escrito, entonces yo digo que lo grotesco es la verdad y nada más grotesco que la verdad y nada más grotesco que saber que nosotros somos grotescos y cuando entendemos que somos grotescos ya todo se vuelve un grotesco y esa es la literatura en sí, la literatura subversiva es lo grotesco, a mi forma de ver.

8. Ahora tenemos la siguiente pregunta ¿Cómo escoges los temas para tus historias?

Gabriel: Aquí yo me desví de lo que estamos hablando porque realmente tú como artista más que nada debes saber, uno no se sienta y dice ¿Cómo que me dio ganas de escribir del aborto? Y te pones a escribir, te sale una cosa así sobre el aborto, no funciona así, la creatividad sobre todo no funciona así los ataques artísticos que te suele dar que son los que te ayudan a escribir buenas historias ¿No? Entonces una buena historia nace con constancia, obviamente, tienes que sentarte, tienes que escribir lo que te salga si no te gusta, no te gusta, lo lees mañana, ves si te sirve, ves si no te sirve comienzas de nuevo, pero claro, una buena historia toma origen, creería yo en el inconsciente, en cómo te sientes. Por ejemplo, yo tengo una, yo te mostré una historia que nació en un momento raro de mi vida, allá en Noviembre del anterior año, yo te mostré esta historia, del gato al que le abandonan, es un gato que se ha abandonado, era una situación en la que yo me sentía abandonado, o sea, me sentía alejado y me preguntaba así de ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Lo único que tenía que intentar, lo intenté, entonces me salía el por qué y creo que para mí lo más lindo de esa historia y, tiene un final bien grotesco, es ese breve epígrafe en el que dice por qué y creo que esa es la idea de escribir,

trasladar ese inconsciente que te perturba y que de algunas formas también vuelve a ser grotesco y hacerlo una historia, ya no una historia, sino exteriorizarlo y ya dependerá de vos mismo si es que quieres hacerle una historia o si simplemente quieres exteriorizarlo y sentirte bien, la escritura no netamente es un acto artístico sino también es un acto terapéutico y ya cuando como personas como yo que quieren ser o tratan de ser escritores ya no solo lo ven como lo terapéutico sino ven el potencial artístico que tiene este problema o este sentimiento o esta sensación como lo decía Isabel Aguilar Jara en un *slam* de poesía, hizo algo muy lindo, un poema acerca de la de la guerra y la guerra en Palestina y supongo que ya es más o menos lo que te mueve o sea, si es que tú escribes del aborto sin que te mueva el aborto o sea, no escribes nada, mejor no escribas, si escribes sobre la soledad sintiéndote solo créeme, va a salir algo positivo, por lo menos bueno o por lo menos, si ya no es bueno algo interesante pero ya, pero tiene que moverte, si es que no te mueve un tema, una temática, un tópico, si no te hace sentir algo a ti mismo como escritor, si es que tú no estás escribiendo, no sientes que, por ejemplo, si quieres llorar con este personaje y no sientes que lloras el lector no va a llorar y tú mismo también no vas a sentirte conforme nunca y al final va a ser una obra ni publicada ni leída y un escritor que no es leído, no es escritor

9. ¿Cómo la narrativa de terror y lo fantástico puede enfocarse en la subversión y la relevancia social?

Gabriel: Esa es una excelente pregunta y que nos podemos ir de largo porque uno piensa que el terror es un género, disculparé la palabra, muy prostituido porque o sea, pensamos que no sé, vemos las películas de terror y no nos dicen nada, hay miles y miles de autores de terror que no nos dicen nada y por eso nosotros a veces creemos que el terror es lo más fácil de hacer o es lo o es lo que a uno fijo se lanza cuando trata de ser escritor, pero el terror es lo más difícil que uno puede hacer porque no es simplemente como en las películas, no es un *jumpscare* que te salta o una...o una imagen, o el sonido que se agranda ¿Cómo escribes eso en papel, verdad? El terror ¿Cómo puede

enfocarse? El terror precisamente nace en la subversión digo, vamos un poco a las películas, Vos le conoces, obviamente le conoces a George Romero el de los zombis, el primero que le introduce, bueno, el primero que hace digamos un *boom* global a los zombis, porque los zombis ya van desde un poquito más antes, pero él es el que le explota ¿Y por qué lo hace? Primeramente, para demostrar cómo estábamos pasando a ser una cultura de masas desde a los centros comerciales a ser, digamos, zombificados por los medios tradicionales como fueron la televisión y la radio en sus tiempos y así mismo vamos un poco más atrás a la guerra de los mundos Este tipo, ¿cómo se llamaba?

José: Orson Welles

Gabriel: Que lanza la rebelión de los mundos, pero precisamente es un tipo que se llama Orson Welles y se encuentra en un programa de radio y genera terror y pánico. El arte, el terror ya es subversión, no hay por dónde verle una vuelta porque y entonces, por ejemplo, en Mandíbula, es lo grotesco en este caso o el terror que genera es precisamente esta especie de canibalización entre la madre y la hija y la hija y la madre, es esta idea también la que genera terror, convertirte en algo que no quieres ser que es lo que pasa con la protagonista de la historia más que nada es este. También en Las voladoras de Mónica Ojeda mismo donde la mujer adquiere un carácter místico, fantástico en el que se vuelve un demonio digamos, entre muchas comillas, pero para establecer que, por ejemplo, en una sociedad digamos, en una sociedad, no me gusta entrar en muchos de estos temas, pero bueno es con lo que la escritora planteó esta idea, ¿no? De las voladoras como que la mujer liberada que causa miedo a quien no le quiere liberada. Me hago entender, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad machista eso da miedo, ¿no? Digamos que a un machista le da miedo que la mujer le meta sus respectivos a lazo, ¿no? Entonces, claro, lo grotesco como tal ya es subversión, porque el terror lo que marca es el terror actual, el terror subversivo lo que trata de hacer ahora es ponernos en la situación de liberación. Y como la liberación es grotesco, grotesca porque es la verdad, la verdad confrontada es, claro, es lo que nos llevaría a sentir a los monstruos como lo que realmente

son, salir de esa estabilidad normativa en la que nos mantenemos encerrados y que nos encierra, nos oprime y nos mantiene, como decirte, siempre en un bucle de frustración.

10. Siguiendo pregunta. ¿Cómo se consigue la universalidad de un relato para generar empatía con el lector?

Gabriel: Universalidad del relato para generar empatía con el lector. Lo primero es que tú debes tener empatía con tu relato, si no tienes empatía vos como escritor, entonces tu relato ha fracasado y antes de que sea leído. ¿Verdad? Primero eso, luego de eso hay que entender una cosa, ningún tema es nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo ya se ha dicho, que ya se ha hablado de la muerte, que ya se ha hablado de la vida, que ya se ha hablado de la situación de esclavo patrón, proletariado en grandes industrias, etcétera, etcétera. Todo ya se ha dicho, ahora, ¿cómo se dice Eso es lo que un escritor tiene que estar siempre en constante pensamiento, porque del abandono, ya mucha gente ha hablado del abandono. El tiempo, bueno, no sé si netamente el tiempo perdido de...¿Qué fue el nombre? Marcel Proust, creo que es, sí, de Proust, va de eso, o sea, y va de esas ideas, ¿no? Entonces, como tal, como tal, lo que como escritores o como gente que quiere escribir tiene que entender es que lo que a la gente le gusta escribir es lo que le gusta leer, perdón, es un tema, pero de diferente forma, de diferente estilo. porque si es que es lo mismo...Bueno, a ver, como tal, yo creo que la forma de congeniar es entender que no somos dueños de la soledad, no somos dueños de la ira, no somos dueños de la frustración, o sea hay gente frustrada, hay gente enojada, hay gente rabiosa y para ellos hay que escribir, ¿no? Para ser públicos, ¿no? Entonces, si uno comprende que, primeramente, que no escribe para sí, ya es como que es un poco más fácil crear personajes que sean compatibles con el lector. El miedo a la muerte, el miedo a la vida, el tiempo que perdemos, el tiempo que ganamos, es algo que frecuentemente está en la conciencia de todos, inconsciente o inconscientemente, es lo que nos da la posibilidad de congeniar y empatizar con otros sin necesidad de conocerlos, entonces, creería que esa es la idea, de entender que todos somos

humanos y que todos tenemos las mismas preocupaciones en cierto mayor grado y que como escritores podemos hacer que esas preocupaciones sean más altas o sean más bajas y creo que ese es el deber de todo escritor, que quiera hacer algo subversivo.

11. La siguiente pregunta sería, ¿qué temas tienes en mente para tus próximos relatos y si serán subversivos?

Gabriel: A ver, tachar a alguno de mis relatos como subversivos, yo personalmente no lo haría, a ninguno, como tal, porque no me voy en contra de nada sino más bien en contra de mí, en contra de mí mismo, entonces es un poco, tal vez una subversión hacia un yo desterritorializado, pero como tal, no consideraría ninguna de mis obras subversivas y si como tú las has leído todas, porque eres mi catador de obras, las ves como subversivas... Pero no, yo personalmente no las catalogaría como subversivas. Con respecto a la primera, la primera pregunta, la primera parte de la pregunta, ¿cuál era la de?

José: ¿Qué temas tocas?

Gabriel: ¿Qué temas? Bueno, yo personalmente ahorita estoy tocando la relación que he tenido con mis hermanos, un poco, pero que, bueno, es interesante siempre tocar las relaciones familiares, ¿no? También, tal vez, tal vez tengo una obra que estoy pensando, un pequeño, un microcuento que estoy pensándole, que tal vez sea un poco, un poco subversivo, pero ya depende de con qué, con qué pinzas le agarras, pero realmente, no, yo creo que solo eso, ¿no? Las relaciones con mis hermanos, las relaciones que tengo yo con mi propia vida y ya, eso es lo que me he estado concentrando más. Como mis amigos dicen, tú tienes cara de existencialista, y yo digo, bueno, así debe ser.

12. ¿Cómo crees que se ha desarrollado la escena de la literatura cuencana y qué exponentes recomendarías?

Gabriel: A ver, no, yo considero, a ver, yo ya lo dije, yo recomiendo leer Natalia García Freire, me gusta mucho, Isabel Aguilar Jara, si te gusta la poesía, de ah, Eliecer Cárdenas, perdón. Eliezer

Cárdenas, con, también, si es que es de aquí, Efraín Jara Idrovo, obviamente. Sí, sí creo que es de aquí, porque un relato, lo vi en literatura regional. Así que creo que es de aquí. A ver, ¿qué más? Creo que se ha salido mucha, mucha poeta ecuatoriana, poeta cuencana, perdón. Entonces, ya tendrías que indagar un poco más entre lo que es la poesía que se da, que no es mala poesía, la poesía que se da en inglés, en Instagram, en X, en... ¿Qué antes era? Twitter, en... ¿Cómo se llama esta otra? Ya de paso en Wattpad, si quieres, no sé, pero hay full chicas, chicos que están escribiendo, que son de Cuenca, y sí, son interesantes de leerles.

13. Y finalmente, para cerrar, ¿podrías leernos un extracto de alguna obra?

Gabriel: El amante de medianoche. No comenzó hace mucho, una tonada pegajosa, el coro de una inquietante canción que acompañaba rítmicamente la entrada del sol, me obligó en su compás tropical y acelerado, Una inesperada y obligada transición del sueño a la realidad, solo desgracia podía atraer esa horrible toma de conciencia, cuando pude observar que los rayos de la mañana y la omnipresente potencia de la luz solar eran solo una esquizofrénica ilusión que derivaba de la aleta de esa meliflua tonada, la noche aún era el dios reinante del mundo pero yo, sin saberlo aún, ya no formaba parte de su reino ni de ningún otro. Como todo ser normal, con ojeras de tamaño surreal y poca o nula capacidad de mantener mis ojos abiertos por más tiempo decidí tratar de soñar nuevamente, pero algo dentro de mí me orilló a temer esa melodía, me obligó a temer esa sucesión de seis acordes en un compás de cuatro tiempos que sonaban por el frenético pero alegre rasgueo de un ukelele soprano que acompañaba la aguda voz de un hombre sumamente feliz. Temiendo caer en la locura o simplemente no despertar mañana para vivir mi cotidianeidad me obligó a soñar con el sonido de un ukelele soprano. Cerré los ojos, un horror se apoderó de mi cuerpo, obligándole a reponerlo rígido y en posición defensiva, como un gato preparado a combatir la noche, la misma tonada, la misma sucesión de acordes, el mismo rasgueo, la misma voz, el mismo ukelele retumbaron las paredes de mi mente e hicieron temblar mi habitación cada vez más alto, hasta que

pensar se hizo imposible. Apreté mis ojos con fuerza, pero de nada sirvió, esa canción, esa maldita canción, iba en un eterno crescendo hasta el punto en el que creí que mi cerebro podría explotar. Abrí los ojos y por fin todo paró. En el silencio de la noche busqué una respuesta, encontrando en ella un cultural balbuceo parecido al que suelta un recién enamorado cuando ve a su amada. Todavía estaba agotado, somnoliento, aunque mis ojos no mostraron lo mismo, los obligué a cerrarse en un arrebato furioso de impotencia. ¡Impotencia! Y el coro de esa endiablada canción volvió con más fuerza, siempre en un crescendo hasta detenerse cuando mi única opción era la de abrir los ojos. Y así he pasado semanas, con el cansancio carcomiéndome la piel en cada parpadeo, con sangre escapando de mis oídos, nariz y ojos en cada segundo que ese coro mastica mi cerebro cuando mi debilitado ser busca conciliar el sueño. Desde hace algunos días, mis piernas ya no funcionan, mi cuerpo se quedó postrado en esta cama, en completo estado vegetal. El hambre y la sed queman, pero por alguna razón todavía no he muerto. Hace cuatro días sufro de pequeñas alucinaciones de un hombre que sostiene amorosamente algo entre sus demoníacas manos, me observa desde una esquina. Hace dos días veo que se acerca, ayer por fin llegó a la orilla de mi cama, el amado objeto preso de sus garras resultó ser el ukelele que lo había comenzado todo. Hoy se acostó a mi lado, puso su cabeza en mi hombro, acarició mi pecho, jugueteó con mi sexo, besó mis labios y mi frente. Ahora espera que mi corazón falle, que mis órganos se detengan, que mi respiración se oculte en los vientos nocturnos y mientras espera, repite en mi oído, ya sin el ukelele, lentamente, viviendo en la mañana, te puedo amar en la luz de luna. Vamos, mi amor. Vamos a divertirnos.

José: Esa fue la entrevista con Gabriel Ortiz.

CUADRO CUATRO

CARRERA DE COMUNICACIÓN	
PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: "PODCAST DE ARTE SUBVERSIVO EN CUENCA "	
Fecha de entrevista:	
Entrevistador	José Gomezcoello Tamayo
Entrevistado	Sofía Méndez
Cargo	Poeta
Introducción: La presente entrevista tiene como fin investigar las características del <i>podcast</i> y el arte subversivo, en base a los resultados se desarrollaran los procesos de preproducción para un programa de este formato sobre el tema que posteriormente, el producto terminado, será publicado en Híper Radio.	
Preguntas: 1. Estamos aquí con Sofía Méndez y vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta sería, ¿qué es el arte subversivo para Sofía Méndez? Sofía: Muchas gracias por considerarme para tu tesis. Para mí es súper chévere poder estar en estos espacios. El arte subversivo es una forma de resistencia. Creo yo que para mí no hay otra manera de ser arte que no sea un arte meramente político. Para mí lo personal es lo político, es la reivindicación siempre. Entonces, desde la poesía, por lo menos yo he procurado siempre reivindicar, recordar, generar memoria histórica, que yo creo que es súper importante. Si bien no toda mi obra trata sobre poesía subversiva, son cuentos que justamente aborden temas sociales, sobre todo temas dentro de los feminismos y temas dentro de la lucha de clases, considero que es	

súper importante que los artistas sí tengamos esa perspectiva, que el arte está a favor del pueblo y el arte está para incomodar al poder. Para mí el arte subversivo creo que es un espacio en el que se junta tanto la filosofía como la lucha en las calles, como las vivencias propias, como el propio dolor. Incluso el nombre artístico que yo porto justamente nace de este espacio, que yo he decidido llamarme Sofía Mil Males y siempre digo que el Mil Males es porque siempre me pasan un millón de cosas malas y todas estas vienen siempre acompañadas de una historia de violencia, pero siempre está acompañado del tema de violencias. Creo que la forma más natural que tengo yo, por lo menos, para poder expresar todo lo que aqueja y para poder tomar la voz de otras personas que quizá no saben cómo hacerlo, es mediante el arte.

2. La siguiente pregunta sería, ¿Qué rasgos caracterizan la poesía subversiva de Cuenca?

Sofía: Yo soy de Azogues que no estamos tan lejos, yo a un poeta subversivo al que admiro muchísimo es David Barzallo, un poeta contemporáneo, apenas hace poco sacó su libro de Árboles Ajenos, creo que es un libro precioso, es un poemario precioso y considero que es un poeta muy importante para comprender la coyuntura y aparte de ser poeta, es sociólogo, entonces David siempre involucra los temas sociales dentro de su poesía. Acá en Cuenca, una poeta contemporánea a la que admiro muchísimo también y que hace arte subversivo y que creo que una de las obras más bacanes en poesía que me he leído es con M. de Mote se Escribe Mojigata, de Isa Jara, creo que es una poeta muy, muy buena, realmente yo la respeto muchísimo y siento que ella, de muchas maneras, sí es el futuro poético que tenemos en la ciudad. Yo creo que este rato la poesía está pasando por un proceso medio complejo, o sea, salimos de una época súper vanguardista en el que teníamos más estructura, teníamos un régimen más organizado en cuanto a métricas y entramos a una época súper postmoderna acompañada de la virtualidad, entonces yo creo que la virtualidad tiende a desvirtuar un poquito el tema de la poesía, como que la gente ahora se burla un montón de los poetas, es entendible porque si leen a poetas malos, lógicamente la poesía les va a resultar

graciosa, pero yo creo que algo que marca muchísimo la poesía acá en Cuenca es involucrarse con el lenguaje cotidiano de Cuenca es no dejar de lado como que el argot que tenemos acá y cuando escucho declamar a poetas cuencanos que he tenido el placer de escucharlos, lo siguen haciendo con el cantadito que nos caracteriza y digo nos porque Azogues y Cuenca están muy muy cerquita, entonces yo creo que eso es muy importante de rescatar porque al final la poesía subversiva está a favor del pueblo, está con la gente y si la gente no se siente conectada con lo que está escuchando entonces no lo va a querer seguir escuchando. Entonces también va a ser muy difícil que como que siente esa cercanía con las letras.

3. ¿Qué considera que son las situaciones que llevaron a los escritores cuencanos a ingresar en esta especie de subversión a través de las letras?

Sofía: Que los artistas somos muy... ¿cuál es la palabra? Se me va. Los artistas siempre somos la última rueda del coche en todo este tema estatal. Cuando hay un recorte presupuestario, los primeros que cortan cabezas es a las artes, los primeros que nos vamos de los espacios somos las artes, los primeros que nos quedamos sin presupuesto somos las artes. Entonces, ¿cómo no tener una mirada crítica? ¿Cómo no tener una mirada de subversión? O sea ¿cómo no tener una mirada política de la vida si es que nosotros mismos estamos siendo sujetos de injusticias, ¿no? Y sujetos a injusticias, perdón, es hermoso, cada vez hay más recitales poéticos y cada vez escucho a más gente hablando de temas sociales, de temas que son de relevancia nacional o de relevancia coyuntural para ciertos grupos y esto siempre va a venir caracterizado de un proceso, creo yo de revoluciones, las artes son hermanas de las revoluciones y siempre van a estar juntas, entonces todo se debe también a este proceso de crecimiento y este proceso de abrir los ojos del país, actualmente está en un momento coyuntural político súper difícil, súper fuerte, súper complejo, cada día es una nueva cosa mala, una nueva cosa negativa que lo que provoca es que la gente tenga que desfogar de alguna manera todo lo que hay detrás, todo el dolor que hay detrás, todo el miedo que hay detrás y se hace mediante el

arte. En mi caso, en el caso de mis colegas poetas es mediante las letras y yo creo que eso es súper valioso porque así vamos descubriendo obra magnífica en la que tocamos temas que incomodan, justo picamos en la llaga y también esa es otra de las razones por las que los artistas tendemos a hacer la última rueda del coche, porque cuando el arte no está a favor del poder, el poder no quiere que ese arte se viralice, no quiere que ese arte se escuche por completo, porque el arte tiene la capacidad de conectar, eso es lo hermoso de hacer arte, que tenemos la capacidad de compartir sentimientos con otras personas que capaz jamás nos han visto en la vida, pero que al escuchar lo que tenemos por decir, coinciden con nosotros y generamos los vínculos.

4. ¿Qué propuestas de arte subversivo ha visto que se han registrado en la ciudad?

Sofía: He visto varios, yo tuve la oportunidad de trabajar en la dirección de cultura de acá de la U de Cuenca y uno de los últimos shows que cubrí fue con UCuenca Folk, un proyecto precioso de Villancicos y Andrei Pacheco sacó una canción de su autoría por completo que habla de la guerra y del genocidio que se está viviendo en Palestina y se llamaba, creo que se llama un portal de Palestina, algo así, pero justamente habla de que Jesús nació en Palestina y que hay un genocidio en palestina y la gente está apoyando el genocidio entonces esas propuestas son súper valiosas las propuestas que hablan sobre el tema de la migración las propuestas que hablan sobre el tema de la violencia hacia las mujeres hace poco salieron ya los datos oficiales de las cifras de femicidios en Ecuador en 2024 y son alarmantes entonces son esas propuestas las que nos llenan y también estas propuestas están en los mismos espacios, insisto de revoluciones sociales. El 8 de marzo fui invitada por la Casa de la Cultura de acá, de la U Azuay a presentar un pequeño espacio poético en un festival que ellas nombraron Subversiva entonces era un festival de poesía, de *freestyle*, tenían también a DJs, entonces son espacios que conectan, porque quizá alguien vaya solamente porque se presenta una DJ que le gusta, pero al final termina escuchando poesía que habla acerca de la feminidad, poesía que habla acerca de la lucha de las mujeres dentro de los espacios y yo creo que eso es muy valioso.

Acá en Cuenca ya se ha visto esto desde hace mucho tiempo, desde antes de pandemia, pero yo creo que tomó muchísima más fuerza después de pandemia, más o menos por estos meses, hace dos años atrás cuando tuvimos un paro nacional, que las artes otra vez explotaron a favor de hablar de las cosas que le incomodan al pueblo, de las cosas que le duelen al pueblo, es por eso que en los paros nacionales siempre vemos a gente con su guitarra cantando, haciendo música, haciendo arte, también es por eso que vemos obras de teatro que son muy buenas, la semana pasada tuve la oportunidad de ver una obra preciosa llamada Tempo, organizada por Serojo, que es un conjunto de gravité cero, y Barojo creo que se llama el colectivo, que justamente abordaba temas sociales, pero muy, muy bacán, o sea, era ver a artistas escénicas que se dedican al *pole dance* y a la danza aérea haciendo todo un *performance*, entonces Cuenca tiene esos espacios, también lo vimos en Escenarios del mundo, entonces aquí también en la Universidad de Cuenca se han dado esos espacios con Violencia sí, violencia no y con otros espacios en vinculación a la sociedad, entonces también la AFU lo ha logrado desde varios espacios, FEUE también lo ha logrado y creo que son espacios que van sumando, o sea al final del día tenemos espacios chiquitos que van haciendo que todo este proceso artístico se vuelva cada vez más grande.

5. Los críticos literarios, ¿qué valor le dan a la poesía de este estilo?

Sofía: Vargas Llosa no le vas a pedir que te califique bonito tu poema en el que le estás diciendo que directamente es un fascista, porque lo es, depende el crítico, creo yo. Yo no me considero crítica en el área, de hecho yo siempre que me dicen poeta agradezco, pero prefiero el término artesana del verso porque sé que me falta formación poética, pero conozco amigos artistas que saben muchísimo del tema y que me dicen, no, te catalogo como poeta porque tienes los criterios métricos, tienes los criterios en cuanto a metáforas, en cuanto a figuras literarias, entonces como que sí se fijan en las figuras, pero también nos tenemos que fijar en el mensaje que estamos proyectando a través del arte, creo que esa parte es súper importante para poder contemplar algo como poema. Creo que nos

debemos de ver porque está lloviendo. Bueno, te decía que depende muchísimo el crítico, creo que Ecuador pasó por un proceso de tener arte muy banal en muchos aspectos, como que cualquier proyecto artístico que salía era un *boom* si es que pegaba en redes y nos olvidábamos de la parte crítica, entonces hay muchos proyectos que valen un montón la pena en el sentido político, en el sentido subversivo. En cuanto a la poesía, es muy difícil. O sea, en Ecuador nunca hemos tenido como tal una cultura poética, una cultura de lectura, como que hacer círculos literarios pero generalmente las críticas siempre van a ir al tema de las métricas siempre van a ir al tema de cómo estén estructurados tus versos y también de qué tanto eres capaz de expresar sin confundir a tus audiencias, eso es como que súper importante dentro de todo el proceso, pero insisto, los críticos que he conocido valoran muchísimo el mensaje que le quieres dar y con la capacidad que tenemos ahora de declamar poesía y poder subirlo a una red social, también como que tendemos a calificar mucho en relación a cómo la persona expresa todos los temas de los que está hablando creo que va por allí, todavía nos falta mucho en materia de crítica literaria en el país, por más proyectos bacanes que hayan, por más espacios bonitos que hayan, en un país en el que en promedio leemos medio libro al año, es muy difícil hablar que en serio tenemos una crítica que pesa, pero creo que en Cuenca están haciendo proyectos muy interesantes, que están despuntando y considero yo, van a despuntar, es cuestión de tiempo para que en serio como que despeguen un montón en cuanto a crítica y tener a artistas que no solamente son artistas y que no solamente se sientan a escribir o se sientan a generar arte, sino que también se sientan a ver el arte de sus colegas y a poder decir bueno, o sea esto es lo que tenemos, esto es lo que hay y aquí se involucra de esta manera al país entonces creo que eso es muy valioso creo que si tenemos un movimiento fuerte actualmente o que se está fortaleciendo pero todavía nos falta un montón y en tema de crítica literaria por lo menos poética muchísimo más o sea es una es un tema que yo creo que no se puede dar de aquí en dos años o tres años y no es un tema que en serio vamos a ver recién los resultados de acá en unos diez años a lo poco, porque la poesía

es un tema que no tiene tanta relevancia dentro de las artes, si bien es más sencilla de acceder, no es tan fácil encontrar a críticos y tampoco es tan fácil encontrar a poetas que estén realmente dispuestos, no solamente a generar poesía, sino a generar espacios de discusión a través de la poesía.

6. Tomando en cuenta lo que estás comentándonos, ¿cómo consideras que una persona que no sabe mucho sobre dónde buscar, a dónde ir, puede encontrar estos espacios de poesía en la ciudad?

Sofía: Siempre va a depender del capital social que tenemos, del capital cultural del que disponemos. Yo cuando empecé en la poesía, a ver, yo primero soy de Azogues, entonces mi interés siempre estuvo en poder abrirme espacios artísticos en Cuenca, porque en Azogues realmente el tema de las artes está por los suelos y ahora mis queridos amigos del colectivo Al Revés, que les amo con todo mi corazón por haberme dado una cachetada en la boca y haberme cerrado la boca cuando les dije que en Azogues no se puede hacer arte porque la gente no valora el arte, lo están haciendo, llevan un año haciendo arte y me llevan invitando a todos los procesos artísticos que me parece una locura que asistan a escucharme declamar poesía, pero cuando yo empecé yo no tenía capital cultural, yo no tenía capital social y no tenía capital literario tampoco, ni económico, entonces empecé desde cero, la forma en la que inicié en la artes, nada, aparte yo siempre estuve en colegios públicos entonces yo soy una hija legítima de la educación pública y en los libros de texto autor que encontraba, autor que googleaba y veía por allí qué hacía, entonces me empezó a interesarme particularmente, recuerdo la generación del 27 con Vicente Aleixandre, con Federico García Lorca, con autores españoles que marcaron un montón el tema del vanguardismo en España en la época franquista, siendo en su mayoría homosexuales y eso fue lo que a mí me atrapó por completo, como que todo el contexto. Entonces creo que así la gente accede, a través de la curiosidad, por eso creo que es importante ocupar nuestros espacios de difusión, para poder hablar de autores o para, a mí me gusta pensar que todo puede convertirse en un chisme, porque a la gente le encanta el chisme entonces yo por profesión soy comunicadora así que intento y procuro que las

historias que cuento se sientan como un chisme y así involucrado a mucha gente en la literatura como que contándoles la vida de Federico García Lorca y como murió pero como si fuera un chisme entonces la gente dice como que oye pero qué más pasó y si no les das respuesta posiblemente van a ir a buscar un video en TikTok, pero ya es algo. Y ya sabes que buscando ese video en TikTok posiblemente van a googlear un poema de Lorca y posiblemente ese poema los va a llevar a más poemas. Entonces, considero que sí es como que súper importante crear estas redes en las que directamente involucremos a la gente de las formas en las que la gente busca ser involucrada ya no estamos, considero yo en posición de tener esa superioridad moral y ponernos en plan de que no, es que tú eres un ignorante porque no lees, tú eres un ignorante porque no haces, estas cosas que yo sí hago pero la forma de involucrar a la gente en las artes tiene que ser mediante formas que sean digeribles porque Ecuador es un país sin cultura artística, es un país sin cultura literaria. Entonces, ¿qué hacen mis amiguitos de Al revés en Azogues para llamar a la gente a sus eventos? Primero intentan traer a artistas que son un poquito más *mainstream*, como hace poco tuvimos la presentación de Pedro Bonfim de Lolabum, entonces eso jaló gente porque mínimo has escuchado una canción del Pedro Bonfim y ya, aunque sea por desamor, y en medio de ese poema de desamor te cuento un chisme posiblemente mío, posiblemente de una amiga, posiblemente inventado, y así te interesas por lo que estás escuchando, y si vas y me sigues en Instagram, que mucha gente sí lo tiende a hacer, es muy divertido ver cómo se genera esta red, por allí te voy a compartir algún poema de Vicente Aleixandre, te voy a compartir un poema de la idea Vilariño, pero ya vas a leer un poquito más y te vas a involucrar y si te terminan gustando las artes, si te termina gustando el poema, si te termina gustando la poesía, por inercia vas a investigar. Incluso en una hora muerta, a las 3 de la mañana cuando no te puedes dormir, te vas a acordar de eso y lo vas a googlear, yo creo que tenemos que buscar las formas para que la gente acceda al arte y acceda a la cultura y que no sea mediante la obligación moral de decirle, no, es que si no lees eres un inepto y yo soy superior a ti porque yo

sí sé de este tema, sino involucrarles mediante las formas que consideres que pueden interesar a otra persona, yo creo que empatizar con otra persona y recordar que tú en algún punto tampoco tenías idea de lo que te estaban hablando, es súper importante para la cultura, es súper importante para poder impulsar las artes.

7. Tal vez nos puedes comentar un poco de cómo inició este proceso para que te comenzara a gustar la poesía.

Sofía: Desde muy chiquita recuerdo que el único libro infantil que había en mi casa, porque todo el resto de libros eran libros de pedagogía, el único libro infantil que hubo en mi casa fue las fábulas de Esopo y me lo leí 30 mil veces, gracias a ese libro comencé yo a escribir mis propias fábulas mal hechas, chistosas, que hasta ahora me dan un montón de risa cuando las vuelvo a leer, porque cuando yo aprendí a escribir lo primero que hacía era eso, como que inventarme historias y con ese mismo placer que escribía las fábulas inventadas, hacía lo mismo con mis primos, recuerdo que a mí me da, incluso ahorita hay muchísimo *cringe* pensar en esto, pero con mis primos fundamos un club entre todos en las vacaciones, que creo que se llamaba el club de la imaginación, una vaina de esas, yo como dictadora me autoproclamé presidenta del club y les obligaba a hacer actividades conmigo, les obligaba a que leamos el periódico, yo creo que me odian por eso, yo creo que me odian por haberles obligado a leer tanto, pero sí, les obligaba que nos tomemos 30 minutos de lectura y después inventemos una historia y con esa historia que inventábamos, jugábamos. Entonces, siempre tuve esa inclinación, mi papá me solía leer cuentos, pero al final soy la hija mayor, entonces se preocupaba más en mis otras dos hermanas que en mí, entonces como que nunca tuve un acercamiento tan frontal a las artes sino hasta que llego al cole y comienzo a llevar un diario y en el diario me doy cuenta que nunca estoy escribiendo como que de corrido, sino siempre estoy escribiendo en prosa, entonces comencé a escribir así por hobby para poder distraer la mente en la preadolescencia y la adolescencia son las épocas más conflictivas considero yo para un ser humano

porque uno se está descubriendo, uno está descubriendo el mundo, es muy difícil sobrellevarla. Entonces, para mis 15 años yo escribí un montón, porque aparte de eso, descubrí las redes sociales y descubrí esta imagen de lo que en su momento se llegó a llamar única y diferente, entonces yo encajaba en el estereotipo de única y diferente, yo era la *man* que leía en Wattpad, yo era la *man* que no salía de la casa, yo era la *man* que no tenía novio y que no iba a tener novio hasta encontrarse con alguien en el pasillo tal cual como Wattpad, o sea, yo era el estereotipo de chica Wattpad y así yo escribía en mi diario porque yo era el personaje principal, entonces todo tenía que ir en un diario. Recuerdo que un día estaba escribiendo en una clase de literatura, mi profesora se dio cuenta y al final de la clase me pidió el cuaderno para ver qué estaba haciendo, porque ella asumió que yo estaba haciendo deber de alguna otra clase. y no, era un poema, entonces le gustó, pero lo dejó allí y después, justo hubo la oportunidad que salió un concurso de poesía llamado Pinceladas Literarias de Abril, de hecho iba a ir otra persona antes que yo pero mi profe se acordó que alguna vez me vio escribir, me pidió un texto inédito, se lo entregué y le gustó, no tenía título, a ella le puso el título más dramático que he puesto a un poema que se llama Detrás del dolor y la muerte, es un título re dramático pero así salió y gano ese primer concurso, entonces allí ya me adueño del personaje, ya dejo de ser el personaje principal de Rayita de Wattpad y digo, este es mi destino claramente. Nos mandaron a leer un poema de Vicente Aleixandre, que no recuerdo el nombre pero está en el poemario Historia del Corazón que es un poemario precioso, y me encanto Aleixandre, me enamore de Vicente Aleixandre en los poemas y en eso leyendo la biografía me doy cuenta de que el *man* era gay, que lo exiliaron de España por ser gay en el régimen franquista, que también por ser gay y por ventilar los problemas familiares mataron a Lorca, entonces me empieza a gustar ver la literatura como un chisme todo el tiempo porque los autores tienen historias muy bacanes y así me empiezo a involucrar un montón con autores, empiezo a leer mucho más, yo antes leía más filosofía antes que literatura pero ahí me empiezo a involucrar con autores, latinoamericanos, empiezo a investigar,

incluso tenía que mantener mi imagen de *man* intelectual, que sí le sabía a la poesía y que sí le sabía a las letras, entonces sí o sí me vi obligada a leer, entonces así comienza, después de ganar ese primer concurso vuelvo a ganar otro concurso de poesía, de ahí salgo del colegio con dos concursos ganados y ya con cierta fama y recuerdo que en el colegio se burlaban un montón de mí por eso, por cómo yo declamaba la poesía, creo que Borges dijo que no hay diferencia entre basura y poeta entonces yo hago un performance completo detrás de la poesía y así comienzo, llego acá a la universidad, descubro que hay un gremio llamado ACAU, que es la Asociación Cultural y Artística Universitaria, descubro que hay un gremio llamado AFU, que es la Asociación Femenina Universitaria, y que ellos siempre sacan eventos artísticos y yo tenía muchos amigos involucrados en la política porque en la adolescencia también me empecé a involucrar en la política, empecé a direccionar mi pensamiento hacia el marxismo entonces fue como que ok, y si me dan el chance de participar participo en algunos espacios gano algunos concursos pequeñitos, plan el clásico concurso que te dan un vale para ir a comprarte un café con tu amigo y fue como que para mí era lo máximo, era como que ya lo logramos, despuntamos en el arte, ya somos poetas y así comienzo también a enviar mi trabajo a otros lugares, entonces cuento con publicaciones chiquitas, tengo una publicación internacional en un libro de cuentos, aquí a nivel nacional cuando fue pandemia con un gremio de amigos artistas que los quiero muchísimo, a nivel nacional cuando fue pandemia, con un gremio de amigos artistas que los quiero muchísimo, hicimos un compilado de cuentos llamado Cuentos para el Fin del Mundo, que lo que ganamos lo dimos de donación para una casa de acogida de perritos de la calle que le estaba pasando muy mal en pandemia, entonces también publiqué allí, tengo publicado un poema muy subversivo que se llama Ciudad Dormida, que habla de lo mucho que me cuesta aceptar que Azogues es una ciudad cero política y Ciudad Dormida está dedicada para Azogues y ese poema está publicado en el libro del Bicentenario de las Fiestas de Azogues y Cuenca en la UNAE y así otras cuantas publicaciones chiquitas que yo considero que llevan siendo

logros y que considero que son importantes, un logro para mí en el campo artístico. Cuenca también me hace sentir muy feliz que personas a las que yo admiro, como a la que mencioné, Isa Aguilar Jara, me considere como que parte del grupo poético que me invita a estos espacios porque ella fue quien me invitó a la Casa de la Cultura porque para mí esos son pequeños logros, igual el lunes estoy invitada a ser jurado del primer concurso nacional de oratoria, entonces son cositas de verdad chiquitas que van sumando porque la carrera artística no es algo que hoy publicaste un poema y mañana el poema se viralizó sino es un tema realmente de un trabajo extenso, porque yo creo que la calidad literaria que le debes dar a las personas que te leen, no es un poema que escribiste en tu blog de notas a las 3 de la mañana y lo subiste porque estabas en depresión, sino es un poema que después de leerlo, lo analizaste, añadiste versos, quitaste versos, editaste, tiene un punto clave del que quieres hablar y está listo para ser leído. Yo creo que a un poema no le puedes quitar la dignidad jamás y los poetas que simplemente escriben y publican y ya, le quitan muchísimo esa parte de la dignidad al poema, le quitan muchísimo esa parte de esa parte de la literatura al poema, y yo entiendo que lo hacen como método de desfogue porque para eso existe el arte, para soltar pero no podemos quedarnos en el soltar, yo mediante mi poesía también suelto lo que me duele pero eso no va a ser jamás que yo publique algo que no haya sido mínimamente editado o que mínimamente no esté para beneficio también de otras personas.

8. La siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de temas tocas con mayor frecuencia en tus trabajos?

Sofía: Uy, qué difícil. Yo cuando me presento, generalmente digo que quienes no están dispuestos a escuchar los traumas de una persona, por favor, se aíslen un ratito. A mí me encanta en la poesía tocar todo lo que me duele. La poesía para mí es un performance y muchas veces hasta un stand-up porque me gusta primero hacer chiste de mis tragedias, que me pasan varias, y al mismo tiempo me gusta mucho exponer hasta lo más profundo que siento. A ver, la Sofía Mil Males, que es la *man* que se presenta frente al público, no tiene pelos en la lengua, o sea, esa *man* nunca te va a dejar con

una historia media. Te va a contar todo, incluso si la persona involucrada le está viendo y se enoja, porque le ha pasado, me ha pasado muchas veces que me presento y digo un poema porque estoy...no sé, dolida, porque no sé, pasó algo, me terminaron, me engañaron, y la persona está presente y luego se enoja y me dice “me expusiste en el poema” y yo no te expuse, te expuso mi alter ego artístico. Entonces, yo toco mucho el tema sentimental, toco mucho el tema de los desamores o de los amores no correspondidos, de los amores a medias, de los amores que son difíciles de abrazar, toco muchísimo dentro de la poesía, pero también me toca mucho tocar el tema de la coyuntura. La coyuntura nacional, ese es un tema que sí lo abordo un montón, que yo siento que, si es que no hablo de eso, es ignorar una parte mía, es ignorar a alguien que soy. Y algo que me di cuenta hace poco en terapia, porque sí, la mayoría de los artistas tienen que ir a terapia por una u otra razón, al igual que todos los seres humanos, pero es muy divertido de los artistas, porque hay esta idea en común de que los artistas están mal de la cabeza por alguna razón. Estoy diagnosticada con...con un trastorno de personalidad y justamente mi trastorno se hace muy presente dentro de la poesía, haciendo una dicotomía entre la persona que cuando está estable emocionalmente y la persona cuando tiene crisis, entonces el tema de la salud mental también lo abordo mucho. De hecho, de aquí a lo que estamos grabando de aquí en un mes más o menos, va a salir en el *podcast* de un proyecto llamado En Cabeza Ajena, un *podcast* muy bacán que reúne relatos y poemas de escritores ecuatorianos va a salir el *podcast* de uno de mis cuentos titulado En el Fango, en el que justamente ves esta dualidad de personas, en el que justamente sientes este desprendimiento, porque el arte tiene que estar, insisto, siempre al servicio de la gente. Y si no es mediante poesía subversiva en la que directamente hablas de coyuntura nacional, hablas de coyuntura política, hablas de feminismos, hablas de violencia, también tiene que ser mediante la salud mental, mediante el decir no estás solo, a mí también me pasa esto no te estás volviendo loco, te juro que no te estás volviendo... te juro que tienes solución y te juro que yo con terapia he podido

mejorar, pero esto es lo que viví. Y también está para cuando estamos dolidos y cuando realmente no podemos, o por lo menos cuando yo no puedo expresar de otra manera el dolor que siento, porque yo soy una persona que siente muchísimo, que siente demasiado, que le duele todo, entonces cuando realmente no tengo otra forma de desfogar, porque ya lloré todas las lágrimas que tenía que llorar y siguen doliendo, el resultado es escribir. Entonces, yo creo que mi poesía se centra en esos tres espacios, en mi salud mental, en temas sociales y en temas coyunturales, y lógicamente, como buena poeta, siempre se van a centrar en un tema amoroso también. Yo no escribo poesía romántica, conmigo no vas a poder dedicarle un poema a tu novio, pero sí le vas a poder dedicar un poema a tu exnovio o un poema a tu casi algo, o sea, eso es por ley.

9. ¿Cómo considera que se puede vincular la poesía con la subversión y una sociedad que busca rebelarse?

Sofía: Creo que la poesía siempre está cerca de la subversión. Toda la vida lo he estado, uno de los poetas a los que yo más admiro, no es ecuatoriano, es de Centroamérica, Roque Dalton, escribía mucha poesía subversiva, muchísima poesía subversiva, lo exiliaron por eso sí, pero no dejó de escribir nunca. Entonces, creo que la poesía es una frase, realmente no recuerdo específicamente cómo iba el verso, pero decían la poesía como el pan, para todos. La poesía subversiva tiene que ser entendible para el obrero, entendible para la mujer, para la mujer del obrero, entendible para la hija del obrero, para el hijo del obrero, entendible para todas las personas que puedan tener a su disposición el poema, yo creo que un poema que no puede entender el común de los denominadores, un ser humano común, entonces no vale la pena ser leído, porque no está a favor de la gente, sino está para inflar el ego artístico de una persona y no está mal si es que lo quieren hacer así, pero yo considero que la poesía subversiva tiene que ser entendible, tiene que ser un llamado a la unión, tiene que ser un llamado a la unificación, a entendernos y a comprender que todos estamos viviendo el mismo proceso. Todo lo que duele se tiene que expresar mediante las letras, entonces allí se

juntan, y en coyunturas nacionales como la que actualmente vivimos, muchos nos dedicamos a escribir sobre eso, muchos nos dedicamos a escribir ese clamor que vemos quizás en redes, quizás con nuestros amigos, quizás en nuestro entorno, y que de alguna manera tiene que explotar, entonces así se cohesionan. Yo escucho esto, yo siento esto, yo veo esto, y lo que hago es sentarme a escribir, sentarme a recordar, sentarme a hablar de lo que duele, y creo que eso es lo bacán de la poesía, que una vez que sale el poema, que una vez que lo lees, que una vez que lo exteriorizas, hay gente diciendo, yo quería decir esto, yo quería expresarlo, no podía, y ahora tengo este texto de acá. Entonces ahí ya no es la Sofía Mil Males escribiendo un poema,, ya no es la Sofía Mil Males hablando de la coyuntura nacional y diciendo que Noboa es de las peores cosas que le pudo pasar al país, sino ya es un colectivo de gente diciendo esto es mío y esto me pertenece. Para mí la poesía subversiva debe generar pertenencia, porque una poesía subversiva que lo único que genera es aplausos no sirve, tiene que generar pertenencia y tiene que abrir esta chispa de decir como que sí, yo, a mí me duele esto, sí, a mí también me duele esto, pero esto es lo que voy a hacer, voy a accionar de esta manera. Creo que las artes jamás van a estar lejos de las revoluciones porque la gente sí vive del arte y la gente vive de poder expresar mediante el arte.

10. ¿De qué forma la poesía social juega un papel crítico dentro de la sociedad?

Sofía: Bueno, creo que hemos hablado un montón de cómo Ecuador es un país sin cultura artística, entonces no es como que actualmente juega un papel de relevancia, no es como que actualmente un poema pueda hacer que la gente salga a las calles, a manifestarse, pero en su momento realmente escribir era un método súper interesante para poder generar revoluciones. Ahí tenemos a Juan Montalvo diciendo mi pluma lo mató después de que sacaron un artículo y la gente enojadísima matara a cierto presidente en las gradas del Carondelet, o sea, tiene peso, tiene futuro, tiene peso, lo que falta es que la gente lea y que la gente se interese en política, o sea yo puedo escribir toda la poesía subversiva del mundo que, si tú no estás, tú no estás interesado en la coyuntura, tú no estás

interesado en saber qué le pasa al país, entonces ¿de qué sirve? Realmente de absolutamente nada, porque va a ser como que ah, qué chévere, escribiste este poema y ahí va a morir el poema, entonces creo que sí es muy importante pensar que la poesía subversiva al estar tan conectada con la política y con las coyunturas que nos abrazan, no podemos pedirle a un país que no tiene cultura política, que odia votar, que detesta hablar de política, que le incomoda hablar de política, que lea poesía subversiva. y tampoco le podemos pedir a un país en el que el promedio de lectura de libros es apenas medio libro anual que se sienta a leer política y que se sienta a leer poesía política. Es muy difícil, por eso es por lo que te decía que es súper importante que encontremos los métodos para que la gente se interese, los métodos para que la gente quiera escuchar y quiera después leer, porque en este mundo de hipermedia la gente ya no quiere leer porque tiene el celular y entras en TikTok y te salen 30 mil videos de lo que estás buscando y es mucho más sencillo escuchar y ver a alguien explicándote que tú sentarte y ponerte a leer alguna revista, algún libro que en serio te interese. Entonces, lo primordial es hacer que la gente, al escucharte, se interese después en ir a leer, en ir a investigar más y en ir a comprender lo que le estás diciendo desde otra visión, desde otro espacio y que no se deje llevar únicamente por un solo pensamiento, porque esa es otra cosa súper interesante dentro del análisis. Habrá gente que me admire y me lo han dicho directamente, sí, yo te admiro por lo que haces, entonces si yo digo, no, vos eres el peor presidente del país, van a decir lo mismo, pero si yo digo, yo amo a Rafael Correa, ni siquiera lo van a juzgar, sino va a ser como, yo también lo amo. ¿Por qué? Ah, porque esta persona que alguna vez dijo algo que a mí me interesó, lo dijo ahora. Entonces, creo que es importante pensar que la poesía social es muy difícil como que llegue a la gente que tiene que leerlo, no es solo eso, sino que en un país que no tiene estas dos culturas de la política y de la poesía y que al mismo tiempo el espacio crítico está tan devaluado por la hipermedia es muy difícil que la poesía social como que tenga el pegue que necesitamos. Pero en momentos coyunturales como este que actualmente estamos viviendo, que se escuchan ya por los

pasillos que va a haber paro nacional, que la subida de la gasolina, o sea que todos estos temas que nos afectan como clase obrera, es allí cuando nosotros intentamos despuntar con el tema social dentro de la poesía. Insisto. Siempre explicando desde el amor y desde la empatía, desde el recordar que yo en algún momento no supe nada y que tal vez la gente que me está escuchando tampoco tenga la más mínima idea de lo que le estoy hablando.

11. ¿Crees que existió en algún momento un acto de autocensura al momento de escribir y por qué este fenómeno podría ocurrir?

Sofía: Sí, por la cultura de la cancelación, o sea realmente cuando decides exponerte al ojo público, te da tremendo miedo. ¿Por qué? Porque para artistas pequeños, como yo, que tenemos un nicho chiquitito, que apenas nos estamos haciendo conocer, que nos cancelen y que nos conozcan por una funa, luego la gente cuando lee un poema va a decir como que, ah, a esta *man* le funaron no está *man* escribió un poema bacán, no, a esta *man* le funaron. De hecho, hay un chiste interno con el nombre de Sofía Mil Males, porque mis amigos dicen que es muy versátil, me dicen Sofía Mil Nombres, y en algún punto sí me funaron, entonces soy la Sofía Mil Funas. Pero es porque en su momento yo cuando incursioné en los feminismos, yo empecé desde la radicalidad, o sea, yo no empecé suavito, yo no empecé *light*, no. Yo empecé siendo feminista radical, con todas sus letras, entonces terminé funadísima por ser feminista radical, porque tiene otras implicaciones. Entonces, al momento de escribir, después de que leí más teoría y dije, ¿sabes qué? El radicalismo no es para mí, yo más bien soy simpatizante del separatismo y soy feminista decolonial, y quiero escribir poesía del feminismo decolonial, sí comencé a censurarme, sí comencé a tener miedo de cómo yo explicaba las figuras literarias, en qué posición colocaba a los hombres dentro de mis poemas, porque tengo público masculino, un público masculino muy grande. Entonces, por muy grande me refiero a que en mis estadísticas de Instagram me sale que es más público masculino que público femenino, entonces sí me daba muchísimo miedo. Y también el tema de que en este país siempre está la frase

de que sin palanca no haces nada, entonces escribir sobre lo mucho que detesto al gobierno y sobre lo mucho que deseo que caiga el sistema capitalista, cuando yo trabajaba en la universidad, me generaba un conflicto gigante porque era como que, ajá, pero estudias en una universidad pública entonces, ¿desde dónde estás haciendo tu análisis? Y si bien esta universidad siempre ha sido muy subversiva, a mí me daba muchísimo miedo hablar de esos temas, porque no quería entrar en problemas legales, no quería como que se me tache, se me juzgue. En algún momento, para alguna revista X, llegué a escribir un artículo muy controversial y tuve que escribirle al editor y decirle, por favor, ponlo en anónimo y la persona me decía, no, es que a mí me gusta muchísimo, y eso, o sea, realmente si alguien lo lee, se va a interesar en tu perfil, y era, no, o sea, yo sé que te gusta, a mí me gusta el artículo, por eso te lo envié, pero ponlo en anónimo, porque me da mucho miedo la repercusión social que pueda tener. A mí que me gusta mucho el arte y que estoy muy involucrada en el mundo cultural, también sí te da miedo que la gente que tiene poder y que se dedica al arte no le guste lo que haces y como que te segregue sobre todo cuando te ha costado tanto crearte un capital social y un capital cultural. Como te digo, primero, yo no soy de esta ciudad, yo soy de Azogues, y ya estoy radicada en Cuenca, y amo Cuenca con mi vida, pero sigo yendo a Azogues entonces, el capital social que me creé acá en Cuenca fue desde cero. Yo no conocía a nadie entonces, labrar ese camino, labrar ese camino desde cero y la gente que yo conozco en Quito, que son artistas, labrar ese camino desde cero para que después por una funa se te caiga todo, sí te genera ansiedad, sí te genera miedo. Hay muchos poemas que no han salido a la luz por miedo y de hecho, Ciudad Dormida, que es el primer poema que logro publicar en una editorial más seria, como es la editorial de la UNAE era un poema que a mí me generó muchísimo miedo, muchísimo miedo de publicar de hecho, sí llegué a ser un chancecito juzgada por allí, por los colegas poetas que escribieron odas a la ciudad que les llegue una *man* a decirles que es una ciudad que no hace nada y que prefiere quedarse callada, sí fue como que un choque. Entonces, ya después de eso, le perdí un poquito el

miedo a publicar pero hasta ahora sí procuro ser crítica y antes de publicar algo que yo sé que puede ser polémico, le escribo a mis amigos de confianza y les digo, a ver, esto está muy grotesco, dame tu opinión sobre este tema porque quiero evitarme el mal rato, quiero evitarme un mal comentario, quiero evitarme un mal mensaje porque sí me han llegado mensajes terribles sobre todo porque yo en mis plataformas hablo de política entonces, sí me han llegado mensajes muy, muy feos que prefiero evitar e insisto, todo viene acompañado de la cultura de la cancelación y de este dilema actual que hay de ¿será de separar o no será de separar el arte del artista? Yo creo que no. A mí no me separan de mi arte. Yo soy mi arte. Y lo que yo hago en lo que yo escribo es un reflejo por completo de mi personalidad, entonces, la autocensura sí es un tema que duele porque es como mutilar, es como cortarte un brazo, es algo que te encanta y dices como que no, si hago esto voy a tener estas repercusiones, entonces es cortarte un brazo artístico y es saber que sí te estás limitando por miedos que quizás son reales pero que no deberían pesar, creo yo, o sea, en una sociedad en la que tenemos libertad de expresión no debería empezar, pero ese ya es otro tema, creo yo, de un análisis un poco más extenso.

12. Ya nos habías comentado cómo se está desarrollando la escena de la poesía cuencana, pero ahora, ¿qué exponentes contemporáneos podrías recomendar al público?

Sofía: Uy, tengo varios. Tengo varios, la verdad. Primero que nada, a la Isa, yo a la Isa le amo, le admiro es una poeta increíble, yo creo que quien le lee no se arrepiente. O sea, hay de dos, o le amas a la Isa en lo que hace o le tienes cierto recelo por lo que escribe, yo espero que siempre sea lo primero, una poeta espectacular. También hay otra chica, Alejandra, se me va el nombre, pero es muy buena, ahí cuando pueda te paso su Instagram, pero es muy, muy buena en lo que hace, tiene una poesía preciosa. Otra colega que es Madia Ilescas, que escribe muy bonito, escribe muy bacán, acerca, es más poesía direccionada a la salud mental. David, David Barzallo, considero que es uno de los poetas contemporáneos más interesantes a los que he leído últimamente. También Pamela

Abad, azogueña, pero también como que hace un poquito de arte por aquí en Cuenca, es muy buena, es increíble en lo que hace. Otra poeta que conozco, que tengo el gusto de conocer y que le admiro un montón es Trisha, así es su nombre artístico, Trisha. Trisha escribe un tipo de poesía muy, muy apegada a lo humano y yo creo que esas cosas sí nos faltan un montón. Yo creo que estos poetas están armándose camino aquí en Cuenca, deben haber un millón más que se me escapan, deben haber un montón más que se me van por allí, pero creo que es muy importante mencionarlos y creo también que es muy importante apoyar al arte local y cada que uno tenga la oportunidad de ir a un evento y vea a alguien declamando poesía mínimamente escuchar lo que tiene por decir, porque la poesía se ha desprestigiado, considera, se ha desprestigiado un montón, pero son estas artistas como David, como Isa, como Alejandra, como la Trisha, como la Madia, que han logrado generar un espíritu, un espacio en el que uno sí recupera, cómo decirlo, sí recupera esta parte de amor por las letras entonces, yo creo que les recomendaría a ellos, de acá de Cuenca, y un poquito de Azogues porque siempre voy a estar ligada para allá y lógicamente me recomendaría a mí, qué clase de pretenciosa sería si no dijera que a la Sofía Mil Males, si es que tienen la oportunidad por allí de leer en algún momento mi obra, que no es la mejor del mundo, pero creo que sí tengo una propuesta, un poquito interesante en ese sentido.

13, Y finalmente, la última pregunta sería, ¿podrías leernos alguno de tus poemas?

Sofía: Sí, sí, sí, realmente, voy a buscarlo acá,

Un poema llamado Tierras de Olvido.

Recordarán mañana al miserable que nos gobierna,

y los ciegos no le dirán miserable, le dirán héroe,

porque así, sin trabajo, sin luz, sin lo mínimo de decencia humana,

sin un poquito de dignidad, dirán que por lo menos

han vencido al empobrecedor socialismo, al que tanto le temen,

eso dirán, y se olvidarán de las jornadas oscuras,
de las infancias rogando por comida en los semáforos,
de la deserción estudiantil, de la pobreza extrema,
de la tortura, de la represión y la persecución
a los territorios indígenas, se olvidarán de que este mamarracho
llamó hijas de puta a docentes universitarias con PHD,
se olvidarán también de que nos mandó a trabajar como ellos,
para que comamos varios platos y hasta postre,
se olvidarán de que nos mandó al exilio comercial internacional,
de todo se van a olvidar, como siempre, porque son así de frágiles
y de desmemoriados, dirán en diez años que ese fantasma
que vive en Bélgica por lo menos no regresó,
al igual que los miles de migrantes que no regresarán,
porque les tocó hacer patria en otros lados,
para no morir de hambre en esta tierra fértil, pero maldita.

Ese es uno de los últimos poemas que he escrito en cuanto a su versión recordando siempre mi odio
hacia los gobiernos neoliberales y particularmente mi odio hacia el gobierno de Noboa y su séquito
de hambruna que nos está hundiendo en de las miserias más increíbles que creo que pueda vivir este
país.

José: Muchas gracias por la entrevista.

CUADRO CINCO

UNIVERSIDAD POLITÈCNICA SALESIANA.	
CARRERA DE COMUNICACIÒN	
PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÒN: "PODCAST DE ARTE SUBVERSIVO EN CUENCA "	
Fecha de entrevista:	
Entrevistador	José Gomezcoello Tamayo
Entrevistado	Choquilla Durán
Cargo	Artista
<u>Introducción:</u> La presente entrevista tiene como fin investigar las características del <i>podcast</i> y el arte subversivo, en base a los resultados se desarrollaran los procesos de preproducción para un programa de este formato sobre el tema que posteriormente, el producto terminado, será publicado en Híper Radio.	
Preguntas 1. Buenos días, entonces hoy vamos a hacer la entrevista a Choquilla Durán, un poco sobre el tema de arte subversivo. ¿Qué es el arte subversivo para Choquilla Durán? Choquilla: Artesanía, hablemos primero de eso porque el arte viene después, es la utilidad en cambio, ya el arte es la contemplación, por eso Octavio Paz tiene ese bellissimo ensayo que se llama precisamente así, El uso y la contemplación. Ahí Octavio Paz explica bien bonitamente cómo la humanidad pasó de la utilidad, es decir, una vasija para tomar chicha, por ejemplo, a algo que no se utiliza sino se observa y se contempla. El maestro Charlie Redd también evoca un Evoca un	

momento de la historia en el cual las máscaras ya no eran de utilidad para el bailarín, sino que viajaron de isla a isla en el Mediterráneo y alguna vez la embarcación no llegó, pero sí llegaron las máscaras. Entonces quedaron en exposición, era también como el cartel, como el aviso pero en aquella ocasión, digamos, por respeto a esos viajeros, dijeron, bueno, estas máscaras ya que nadie las use, quedan ahí, porque bueno, el Mediterráneo les pidió y los personajes quedaron ahí, ese fue tal vez uno de los primeros actos en el cual la plástica posiblemente nació entonces el arte contemporáneo yo creo que puede ya empezar a hablar de arte subversivo, o sea es algo jovencísimo verá, nos saltamos el erotismo, vayamos al otro universo, porque siempre hay que hablar de eros y tanatos ¿no es cierto? para entendernos. Bueno, así que el arte subversivo, oiga, yo creo que podría tener un concepto en lo que es la transformación, entonces ahora ya podemos hablar, por ejemplo, de Alejandro Jodorowsky, que él dice, si el arte que no transforma no es arte, entonces yo evocaría ahí, diría ese es mi concepto de arte subversivo o sea es como redundante, es como Mahler decía, música triste, ¿por qué dice música triste? Si la música por esencia ya es triste, el blues dice que tantos dicen, ah el blues, recién hubo un festival donde de blues añadísimo, no invitaron a Choqui ni nunca le van a invitar me entiende

2. ¿Qué propuestas de arte subversivo se han registrado en Cuenca?

Choquilla: ¡Jue, máquina, no necesita! Ya pasó, es que la gente no mira atrás. Vea, la historia se repite porque la gente no conoce la historia ni se nombra. Aquí vivíamos los Cañaris, después vinieron los Incas, ahora esto se llama Tomebamba. ¿Cuánta gente sacrificamos ahí? Y si no es por maestros profundos y valiosos como Oswaldo Encalada, sabemos que somos Cañaris y que decenas de cientos de palabras por toponimias todavía existen, y existe una manera de pensar, que es más que filosofía, es práctico, un modo de vida. Así que después, bueno, ya Tumipamba, después vinieron los incas, dijeron eso no, eso no es, ahora es inca, se llama Tumipamba, después vinieron los españoles, chao, esto es, ¿cómo se llama ahorita? Santana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Y ahora

ya no se llama así, ahora ya, etcétera, etcétera, ¿me entiende? Entonces, solamente eso ya es ya como, ¿qué acto subversivo necesita Cuenca? Subversivo necesita Cuenca solamente recordar eso ya es ya o evocar eso anualmente pero no se hace preferimos la fiesta de la música que es en Inti Raymi eso es un acto subversivo vea de Cuenca, ahorita me doy cuenta y un acto peligrosísimo y si la fiesta la música fuera en julio sería bueno Porque ahora es Inti Raymi, hoy, 19 de junio del 2024. Por ejemplo, otro acto subversivo que Cuenca no necesita, porque la historia ya lo tiene. Vargas Torres. ¿Dónde mataron a Vargas Torres? En el Parque Calderón, ahí empezó la guerra del Ecuador, que es la violencia que tenemos hasta ahora. Porque, ¿verdad? Toda guerra es así, liberales contra conservadores, ¿verdad? Así mismo era en Ecuador. Le mataron a un liberal, ¿cuál? Eloy Alfaro, después, no, venganza a otro, a García Moreno y así van, van, van, hasta ahorita. Pero todo empezó, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿dónde le fusilaron a Luis Barber? En el Parque Calderón, que antes se llamaba así de esa manera y ahora estamos en el decenio negro, se acaba ya este año, diez años dijeron, vamos a darle al pueblo negro para que recupere su memoria, ya ha pasado. ¿Y qué sabemos de eso? Entonces, ¿qué actos subversivos se han realizado en Cuenca? Cero. Cholango, tal vez cuando dijo, el arte ha muerto, tú lo has matado, tal vez, tal vez. Si me acuerdo de otro por ahí, le diré, tal vez el grupo Hanna Gurin, que encontró petróleo en el Parque Calderón y desalojó a la gente y dijo, disculpen, aquí encontramos petróleo y ahora ya no puede pasar por aquí, pase por allá y la mitad de la gente dijo, ah, bueno, qué lindo, bien, petróleo llegó la riqueza al Ecuador, a los otros dijeron, ¿qué? Eso se llama teatro invisible, eso inventó Augusto Boal, que es el Bertolt Brecht de América Latina.

3. ¿Usted se considera un subversivo de las artes?

Choquilla: ¿Un subversivo de las artes? ¿Un subversivo de las artes? No, no, no, yo estoy en el prekinder de la música, amigo yo me considero tal vez un subversivo de folclor por eso mi grupo posiblemente se está llamando “los piratas del folclor” pero eso, digamos, de pronto me expulsan

por eso, de pronto me expulsan del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Porque cada fiesta popular del Ecuador debería ser un Ministerio de Cultura, el poeta preciado de Ecuador, el primer ministro, el man dijo, el mestizaje es un acto maravilloso que los americanos hemos dado al universo por el sincretismo sobrevivió el mundo, sobrevivió lo que ahora somos, sobrevive gracias a que dijimos, ya bueno, está bien, no es la montaña, es la Virgen María. Bueno, está bien, no es Inti Raymi, es Corpus Christi. ¿Me entiendes? Sincretismo. La siguiente pregunta. Ellos son artistas verdaderos, yo tal vez un cronista.

4. ¿Desde cuándo empiezan a surgir estas propuestas en Cuenca?

Choquilla: Cuando habrá empezado esto una fecha en Cuenca que evoque esto, este hay que buscar al mundo cañari porque verás, es una sola cosa usted habla de Cuenca y Cañar así en esencia no en la historia porque ahora en el mundo o sea, tal vez verá por ejemplo, me dieron una cosa en la fiesta de la lira me dijeron ya para hablar así cosas, a este gran poeta César Dávila Andrade le dijeron, tú ya no puedes ya concursar más, porque ya has ganado 8 o 7 concursos, le dijeron, una de las reglas de la fiesta de la lira, César Dávila Andrade, el faquir, nunca puede llamarse así, nunca puede participar en este concurso, así le dijeron. Como que diga, el cuenquita ya no puede participar más en el campeonato nacional, porque ha quedado muchas veces campeón. Imagínense que le digan eso a quién sabemos, al ídolo ecuatoriano. Digo, ya muchas veces ha sido campeón liga, ya no participe. Algo así le dijeron a César Dávila en la poesía, dese cuenta. No, si hay poetas rebeldes, sí, sí, sí. Ahora le van a dar a Jaime Martínez, le van a dar ahora el premio Eugenio Espejo por su música. Eso hay que escuchar. Después van a decir, ¿cómo no le han dado a ese poeta? Porque es lo que decíamos al inicio, si el arte no se transforma positivamente, no es el arte. Pero bueno, yo le estaba diciendo una fecha, que es esa de que César Dávila... Esa podría ser una fecha de como que paradójicamente empezó la rebeldía, no, una rebeldía pacífica, inteligente, un acto de no violencia verá, porque el arte es eso, cuando Lennon decía, denle una oportunidad a la paz, ¿qué estaba

diciendo? Denle una oportunidad al arte, porque es el arte el que ejerce la paz, entonces ahí tuvo que César Dávila irse a Quito, y ahí se convirtió en el faquí, ahí conoció a todos los otros poetas, ahí es lo que es él, pues no, vea, ya hablé de un cuencano, me alegro mucho, otro día para hablar de un lojano, Pablo Palacio, y de las poetas, de las mujeres, eso también, de pronto el puente de las mujeres, ese día también es un dicen que enterraban a las Ñustas. Ahí enterraban a las Ñustas, porque cuando moría un rey, tenían que enterrarle con sus hijas, así es hasta ahora en la selva.

5. La siguiente pregunta, más ya hacia lo personal, ¿cómo empezó en Fabián la pasión por expresarse a través de las artes?

Choquilla: Inicio tal vez porque, porque por la distancia pues no porque así nos fuimos de viaje y yo reclamaba no decía porque hemos venido tan lejos y ¿Dónde están mis primos? ¿Dónde está mi familia y decían, pero me importa si quieres hablar con ellos puedes escribirles una carta entonces es tal vez eso no, pero para expresarme con las artes, tal vez porque soy escorpión, escorpión y Libra dicen que son los peores signos para expresar sus sentimientos? Entonces como no sé expresar mis sentimientos, tengo que hacer a través del arte. Tal vez por eso, oye, no sé bien, es un misterio, no sé. No sabemos, en eso estoy en esa búsqueda, oiga, linda pregunta. Porque podría expresarme de otra manera, no, podría decir, por ejemplo, como Bender de Futurama, 0100100001, 10100001, o como decir, como los Hare Krishnas cuencanos, gara gara, mote gata gara mote mote gara gara chendo chendo chendo gara mote, Hare Krishna, mi cholo, ahora, ahora, siendo, siendo, siendo Garamotti, Hare Krishna, mi cholo.

6. ¿La narrativa, la música y el arte escénico permiten el desarrollo de un arte contestatario?

Choquilla: No todavía, no, porque son también fuentes de información, no solo de expresión, demasiado, ¿no? otros dicen, no, es que no sabemos lo antes que el hecho. Algo así. O sea, porque usted dijo narrativa, después dijo la música y después dijo las artes. El arte escénico, de esos tres que usted dice, yo me quedaría con lo que llaman escénico, pero que está como mal nombrado, ¿no?

Porque eso es la organicidad, es decir, el cuerpo humano, ahí está el teatro, la danza, eso es lo más antiguo, ahí está la rebeldía, una mujer bailando, nada hay más rebelde en el mundo, una mujer bailando desnuda, nada hay más rebelde y hermoso en el mundo, pero eso mismo ocultan, ¿me entiendes? Verá, hagamos un cuento, ¿le parece bien?, ya, verá, este cuento dice así, es de Galeano, es cortito el cuento, este cuento dice así, verá, es así un cuento que involucra a la religiosidad, bueno, entonces, a mí me dicen, ya que usted no va a misa, yo digo, no, dice, pero pucha se le está extrañando. Yo digo, yo extraño la misa, y le gustará la misa, si a mí me gusta esa parte que es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Entonces, así se dice este cuento. Dicen, la religión dice el cuerpo es una culpa. La ciencia dice el cuerpo es una máquina, la ciencia dice, el cuerpo es una máquina, la publicidad dice, el cuerpo es un negocio. ¿Y el cuerpo qué dice? El cuerpo dice, yo soy una fiesta. lo que se manifiesta con el cuerpo que es el arte, digamos que es efímero y el arte teatro, el arte de la calle sobre todo yo estoy bien preocupado por el Ecuador, ¿verdad? por ejemplo, ahora visité este lugar que se llama Chilcapamba frente a la iglesia de Chilcapamba hay un parque hermoso un parque normal, lindo, con todas las cosas y hasta con su escenario y en el escenario que ¿qué está? La caseta de la seguridad privada, una caseta de seguridad privada, además que no funciona, pero está cerrada y con toda la publicidad. Ese es el Ecuador, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que aplaudimos. ¿Me entiende? Es tristísimo. Y es el reflejo del mundo.

7. ¿Qué temas actuales considera que son relevantes como para hablar de ellos a través de la música y la narrativa para formar una crítica social?

Choquilla: ¿De qué hay que hablar en el arte? ¿Qué falta hablar en el arte? No, tal vez, porque pongas en nuestra bienal así que van dando los temas, que es un problema, que es algo que ya debería transformarse, porque se habrá encontrado buenos capitanes, pero es un barco hundido, pues, y además en un río navegable, estamos en el Tomebamba, el río navegable, pero bueno, no seamos crueles. Como decimos en el norte, eso es lo que hay y más en el norte dicen, en el cielo y

llorando. Porque lo que tenemos es maravilloso. Ahora el perdón es lo más subversivo. Por ejemplo, Fela Kuti decía, la música es el arte del futuro, lo decía en inglés porque era de Nigeria y vivió en la época de Michael Jackson, fue el padre del *afrobeat*. Vivió en la misma época de Michael Jackson, todos conocen a Michael Jackson, nadie conoce a Fela Kuti. Él decía eso, la música es el arma del futuro, eso también es un buen tema, el perdón. También, digamos, eso de hablar, no sé, de pronto hemos hablado, hay que construir, transformar, sembrar. Si el mundo cambia es porque todos nos volvemos campesinos. ¿De qué tema hay que recordar? Eso, acordémonos lo que somos, verá, los cañaris estaban construyendo la pirámide más grande de América, en el Cerro Puñay, y esto sé por mis amigos con los que ensayo la música de ahí en el Vado, estamos rodeados de genios y de sabios, y lo cierto es que en el Cerro Puñay estaban los cañaris construyendo una pirámide que iba a ser la más grande de América y eso se interrumpió porque ya le conté que venían los...entonces yo creo que lo que pasa es que hay que nombrar el pasado para que no se repita por ejemplo la violencia, que es lo que estamos hablando, es lo que siempre ha sido lo que pasa es que heredamos de los griegos, por ejemplo, ¿los griegos de qué hablaban? De lo mismo, de Edipo o Antígona, todos los cristianos hablaban de ese tema, ¿por qué? Porque había que solucionar las cosas importantes, el incesto, la humanidad vivió siglos de incesto, ¿de qué tema hablaban? Dicen, no, ahora tienen todos que hacer su obra sobre ese tema, porque es lo que hay que hablar. Oiga, entonces, gracias, oiga, por la memoria, José, me he hecho acordar ustedes que es precisamente, que de lo que se trata es de nombrar lo que ha pasado para que no vuelva a suceder. ¿Por qué cree que ahora el tema es eso, la violencia contra las mujeres? ¡Es terrible! O sea, verá, yo por ejemplo voy a Quito, voy al barrio este donde había los toros, y le pregunto a la gente, digo, aquí donde había los toros, que es el barrio La Tola, barrio de toreros y de boxeadores, porque ahí está el César Hidalgo, el Coliseo, y yo digo, oiga, digo, bueno, se prohibieron los toros, el barrio, ahora, ¿es más violento o menos violento? Responda. Se prohibieron los gallos, la pelea de gallos se prohibieron, Ecuador, ¿es más violento o

menos violento? Entonces a este de qué tema hay que hablar no qué tema hay que dejar que todos hablen además de que no tiene que sólo fulano y mengano hablar no dios mío, o sea es que es vea Paquito Mendoza ya fabricante músico ecuatoriano, él inventó Chantioma, está en el TEDx, búsqúenle, TEDx de las peñas. ¿Qué dice él? Necesitamos lugares donde que los poetas vayan a discutir, eso hace falta. ¿De qué vamos a hablar? De todo, así nació la filosofía. Los filósofos discutían tanto que les dijeron, vean guambritos, vayan aquí a esta montaña porque están armando mucho alboroto, es más, la gente viene a oírle sus discusiones, señor Sócrates, señor Platón, vayan a la montaña esa, acá damos vayan allá, allá, discutan, hablan lo que sea, porque ya sea a puñetes defendían su filosofía, su poesía, su forma de pensar, su rima, su amor fino, su décima, su tejido, ahí está el lenguaje de todos, vaya, vaya entonces hay que tener claro cuenta que es de todos pero todos tienen que opinar, esa propuesta que existe en una canción y pero por suerte nos volvimos a encontrar Chanteoma, caminantes marchitos. Él decía eso, Paquito, entonces eso es lo que hace falta por eso Panchito Aguirre dice la palabra para todos, claro, pero los símbolos para todos también. Los signos para todos. ¿Por qué no puede haber más signos? O sea, ¿de qué vamos a hablar? De lo mismo, pero que hablen todas las religiones, pues.

Yo sí le decía a mi profesora, a Gabriel Eljuri, que admiro tantísimo, decía, profe, que nos den una iglesia para hacer el teatro. En Cuenca hay tantas, en Ibarra hay más, entonces el problema es que los budistas tienen que decir su modo, el Islam tiene que decir su modo de pensar. ¿Por qué no todas las religiones ya están abiertas para todos? De pronto, como usted bien dice, los artistas más bien nos estamos quedando atrás, por andar queriendo decir las cosas bonitamente, perdemos dos pasos por eso lo mejor es el silencio así la gente que limpia, la gente que da de comer, los que diariamente están así haciendo la olla, porque la memoria de la humanidad, lo valioso de la cultura, el arte está en eso pues en la cocina, en un baile popular, en un juego tradicional, en una canción también.

8. La penúltima pregunta. En un mundo donde predomina el consumo hiper industrializado, ¿Cómo

se puede generar propuestas que impacten a las audiencias desde un escenario personal?

Choquilla: Para que las propuestas lleguen a la audiencia, chusa. Este, bueno, lo que hace ahora, pues, el arte, copia *and paste*, cortar y pegar, o sea, la edición, el arte de la edición es importante. Eso dice mi maestro Álvaro Rosero, el arte ahora todo se resuelve como en eso. Choki, me dice el man, repertorio, repertorio y edición eso sería, pero eso de la velocidad de eso me preocupa a mí el *podcast* es velocidad, bueno Silvio Rodríguez es el que dice la prisa es maravillosa pero la prisa lleva al error, andamos sobre rueda encabritada dice mejor, pero pongan los cuentos a mí también me dicen lo mismo, oh Choki que lindos sus cuentos, pero muy largos.

9. ¿Quiénes fueron sus principales influencias y que artistas recomendaría?

Choquilla: Influencias, bueno verás influencias en el mundo del teatro, bueno, Felipe Serrano Vivar, pues, Panchito Aguirre, Pablito Aguirre, Juanita Estella, Juan Andrade, influencias, a quién se debe escuchar, ya le he dicho tantos nombres de tantos artistas y aconsejar a alguien. Ya le he dicho también, pucha, de tantos que hay que oír. Bueno, hay que oír a los abuelos, pues oiga, me leía a Germán Gés y Jalil Gibran. Ella es la culpable y bueno, mi papá me escuchaba todas las letras de los pasillos. Medardo Ángel Silva. Esos son nuestros pasillos. Medardo Ángel Silva, esos son nuestros pasillos, y todos los Yaravíes, o sea, todos esos grandes poetas.