

CAPÍTULO 9

'Gente de teatro'

*Mikaela Estefanía Estacio Rosero*¹

mikaelaestacio20@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-5655-8720>

“El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma”.

(Arthur Miller).

“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos...Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida...antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos”.

(Charles Chaplin).

Nota. María Augusta Salazar

1 Licenciada en Comunicación por la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito; coordinadora del proyecto de Narrativas Sonoras "Gente de teatro". Influencer activa.

Epítome

El teatro es una expresión artística que plasma sentimientos y expresiones humanas basadas en la vida cotidiana, relacionadas con la política, la sociedad, la cultura, la ciencia y más; Los testimonios de la Gente de teatro exponen su pasión por su trabajo, los aprendizajes, los enamoramientos, los errores, las rutinas e incluso los rituales. Rómpete una pierna es la frase memorable del rito de bendición, de deseo, de éxito, de grata acogida del público y un estreno incomparable. Las historias de vida de quince personajes entregados a las tablas fueron el motivo de un proyecto de “Narrativas Sonoras” en la Carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito que, a partir de la aplicación de la entrevista a profundidad obtuvo historias de vida que luego fueron editadas para consolidar una serie episódica de podcast. Este documento testimonial enriquece el relato de los personajes y los estudiantes que produjeron las narrativas sonoras; la experiencia de la coordinación en la producción, distribución, difusión de los audios, los resultados, el aprendizaje individual y colectivo concluyen en una convocatoria motivadora para elaborar otras mediaciones, en otros escenarios sonoros y con otras humanidades.

El *ethos* del teatro

Muchas personas interactúan y se actualizan con contenido vinculado al entretenimiento global o noticias relevantes para la sociedad. Sin embargo, ¿qué ocurriría si fusionáramos estos ámbitos? Sería otra manera de educarse y entretenerse explorando.

En la cultura digital ecuatoriana hay la posibilidad de conocer todo eso, desde la misma palabra de quienes lo han vivido. Desde el relato en primera voz de quienes recrean la vida cotidiana y social en las tablas. La narrativa que devela la emoción, la historia, los sufrimientos y utopías de actores y actrices que relucen el teatro en Quito se cuenta aquí.

Esta experiencia y en sí, el proyecto sonoro cuenta con la colaboración de un grupo de personajes que son pilares en nuestra esencia ecuatoriana, como la incomparable Juana Guarderas, reconocida por una trayectoria meritoria y por el personaje popular “la Marujita”; Sofía Figueroa, quien ha participado en una variedad de obras teatrales y se ha superado como actriz. Pablo Ropeguipa, actor en más de diez obras teatrales. Michell Juka, comu-

nicadora-escritora que optó por enfrentar los problemas de la mujer en obras de teatro. Mauricio Gallegos, actor y director de obras de teatro. Marco Bustos, genio relevante en la dramaturgia y el cine: “Ratas, ratones y rateros”.

La serie contó con testimonios de vida de María Beatriz Vergara, actriz que ha dedicado su vida al arte dramático. Juan Sánchez, actor cómico desde hace 23 años. Juan Pablo Acosta, actor y director artístico de teatro que desde pequeño se involucró en el mundo del arte. Juan Carlos Terán, prestigioso actor y director teatral, músico y poeta identificado en todo el continente. Héctor Cisneros, actor y trabajador de arte escénico. Eliza Parra y su teatro de títeres. Ellos y ellas cuenta sus historias.

Deus Ex Machina de la Academia

Los medios de comunicación y la producción sonora tienen un vínculo amplio que relaciona el mundo digitalizado con la creatividad para introducir proyectos trascendentes que pueden cambiar las maneras de comunicarnos. En la era digital, la combinación de varios elementos ha revolucionado la producción y difusión de contenidos, permitiendo que las ideas y expresiones artísticas lleguen de manera eficaz a audiencias globales con tan solo un clic.

Cabe resaltar que las nuevas plataformas permiten la expansión y creación de contenido, porque entrelazan momentos históricos, fugaces, alegres y nostálgicos. Por ende, gracias a las plataformas de YouTube, Twitch, Spotify o TikTok es divertido entretenerse y al mismo tiempo educarse a través del streaming.

La difusión de contenidos como política, cultura, social, económica o entretenimiento, han roto los esquemas y dieron un giro de 180° en las reglas del juego en la nueva era de la comunicación. En los últimos años, el internet ha experimentado una acogida favorable por parte de las audiencias, pues según el nuevo Informe Anual de Internet de Cisco (Sevilla, 2020) ante un pronóstico, se estimó que a partir del año 2023 el acceso a Internet estaría disponible para el 66 % de la población global, creando así una comunidad mundial conectada. En este sentido, es evidente como la mayoría de personas han optado por escuchar programas de entretenimiento en podcast o en radio online.

El avance imparable de Internet y la tecnología está transformando el mundo al fusionar gradualmente elementos clave, tales como el auge de los

pódcast y el contenido multimedia que inunda la red. Este cambio se extiende a la forma en que consumimos información, noticias y otros contenidos. Las entrevistas, en particular, se han reinventado para desafiar las convenciones y superar las tradiciones establecidas.

Este nuevo enfoque, no solo tiene amplia aceptación, sino que también conquista audiencias anhelantes de explorar temas novedosos o por una simple curiosidad. La adaptación a estos cambios tecnológicos y la apertura a la innovación en el formato de las entrevistas han llevado a una mayor conexión y participación de la audiencia, marcando así un emocionante giro en la forma en que accedemos y compartimos información.

Con lo mencionado, resulta fundamental indicar que el proyecto resalta el valor del talento ecuatoriano, lo cual conlleva experiencia, una mezcla de emociones al transmitir al público lo que ellos sienten, el trabajo duro que los llevó a alcanzar su clímax.

Los medios de comunicación como la radio, son ejes fundamentales en lo que hoy conocemos como la nueva era digital, los pódcast son el vivo ejemplo de la evolución, y que mayor ventaja que unir esos elementos clave para plasmarlos en un podcast de manera en que las ideas puedan volar y expresar todo lo vivido.

De hecho, se menciona que “el uso de las redes sociales ha crecido exponencialmente en los últimos años y no muestra signos de desaceleración” (Bello, 2022). Esta tendencia refleja la creciente importancia de las plataformas digitales en nuestra vida diaria, consolidándolas como importantes medios de comunicación, interacción social y entrega de información.

El teatro

Es fundamental abordar el término que conlleva el sentido del capítulo. ¿Qué es el Teatro? Al escuchar esta palabra probablemente dirigimos nuestro pensamiento hacia la expresión creativa y la manifestación de la imaginación humana en diversas formas. Para unos, evoca un universo de expresiones, para otros, emite una serie de sensaciones.

Sin embargo, se establece que el teatro le permitirá al alumno tener un proceso de autoconocimiento que genere seres más conscientes, coherentes, críticos y sensibles con la capacidad de ser para y con los demás (Lima, 2020). El teatro es caracterizado por ser arte, que se lo representa a través de

actuaciones que envuelven a la audiencia a sentir plenamente las obras con un toque de realidad.

Por otro lado, la producción sonora, que toma protagonismo en esta redacción de procesos y experiencias que generaron varios aprendizajes en mi vida: tanto académica como personal; es considerada como un proceso de preproducción, creación y perfeccionamiento de una canción o pieza sonora grabada para su difusión pública. Este trabajo abarca desde la escritura y composición hasta la grabación, diseño de sonido, mezcla y masterización (Criscuolo, 2023). Se convoca a la imaginación con los elementos sonoros esenciales: los silencios, la música, los efectos y las palabras.

Con lo abordado, afirmo que la producción sonora equivale a captar todos los sentidos auditivos, encapsularlos bajo un esquema en donde se desarrolle un gusto y represente para cada persona indistintamente un audio que produzca y resulte en sensaciones de relajación, información, entretenimiento, alegría, nostalgia, tristeza, etc. Es decir, el contenido radiofónico simboliza mucho más de lo que la gente cree de su origen, puesto que se deriva en audio mp3, mp4 y otras variedades de audio digital, que permiten unir ideas y conceptos enigmáticos y convertirlos en logros actuales.

El conflicto del clímax colectivo

El teatro puede despertar una variedad de emociones al mismo tiempo; el escenario donde se realizan las obras y toda la producción invitan a divertirse, dejarse llevar por la corriente, sacarnos una sonrisa, una lágrima o sentirnos identificados ante ciertas situaciones. Su representación conlleva la creación de un mundo ficticio-literario, que en su mayoría narrativa es simpática y un tanto apacible.

“Gente de teatro” fue el resultado de una oportunidad que surgió a partir de nuestras habilidades académicas en la Universidad Politécnica Salesiana que fueron captadas por el profesor de narrativas sonoras Armando Grijalva Brito, quien colaboró en el diseño y ejecución del proyecto; otorgándonos la libertad de elegir el tema que más nos apasionara.

Inspirados por nuestra afinidad con las artes escénicas y el deseo de destacar la riqueza teatral de nuestro país, decidimos enfocarnos en entrevistar a actores locales. Este enfoque nos permitió, no solo explorar sus experiencias y desafíos, sino también ofrecer a la audiencia una visión íntima de las personas detrás de las actuaciones.

La selección del nombre “Gente de teatro” fue parte de nuestro deseo: el de ofrecer una exhibición pública de la vida de quienes trabajan en el mundo del teatro. Al elegir este título, pretendemos hacer algo más que celebrar las representaciones teatrales. Nuestro objetivo es revelar las historias detrás de nuestros actores, explorar las experiencias que han dado forma a sus carreras y atrevernos a desafiar las limitaciones que enfrentan en sus viajes artísticos.

La esencia de “Gente de teatro” radica en la autenticidad de las narrativas compartidas, revelando no solo los triunfos y los momentos de gloria, sino también los desafíos y las lecciones aprendidas en el proceso creativo. Este enfoque exhaustivo pretende construir un espacio narrativo y sonoro donde los amantes del teatro puedan sumergirse en la diversidad humana y artística que caracteriza a quienes contribuyen al mundo de las artes escénicas.

Ahora, mi impulso para ser parte del proyecto se determina en conocer mucho más sobre quiénes serían parte del mismo, mantener un contacto cercano en el proceso, y llevar a cabo la profesionalidad de mi carrera, es decir, conocer, errar y aprender sobre nuevas experiencias y anécdotas que me impulsan a seguir, a no quedarme con la duda, a querer más información, a sobrepasar mis límites como comunicadora, a contar con más logros tanto personales como profesionales y sobre todo a superarme a mí misma.

En cuanto a la experiencia desde el inicio del proyecto fue irreal, ya que trabajé fuera de mi zona de confort, pues nunca había realizado una entrevista a un actor reconocido, ni mucho menos entablar una conversación con alguien así de importante en la industria teatral, por lo tanto me generó temor a equivocarme, aunque por otro lado no podía esperar el día en que sucediera; la adrenalina y la emoción ejerció en mí el poder de auto desarrollarme con ética y profesionalismo sobre este nuevo reto que se presentaba ante mí.

Sin embargo, no todo fue fácil como parece, en el proceso se presentaron algunas dificultades: empezando con la cooperación entre compañeros de grupo, los desacuerdos en cuanto a tiempo o la misma inconsistencia entre sus propias motivaciones. Otro problema fue la discordancia en cuanto al tiempo de aplicación de entrevistas, algunos pudieron hacerlos en los laboratorios y en las cabinas de la universidad y otros tenían que asistir a los lugares de trabajo de los actores o incluso llegar a un acuerdo para encontrar un escenario adecuado.

En este proceso de inestabilidad grupal, se sumaron el desarrollo de las preguntas y la preparación profesional que exigía nuestro profesor.

La mayoría de las entrevistas presentó dificultades técnicas que tardaron un poco en reponerse, comenzando con los ruidos de fondo, audios entrecortados, audios no grabados en el formato solicitado, e inconvenientes en cuanto al manejo de las cabinas de radio, entre otros detalles. El tratamiento de edición fue largo, ya que debíamos mantener un equilibrio al momento de organizar las preguntas y limitar conceptos que no tenían tanta relevancia.

Otro de los limitantes del trabajo en grupo: algunos compañeros no contaban con los elementos esenciales para una entrevista (celular en buenas condiciones), el nerviosismo propio de novatos al enfrentar la entrevista.

Así aprendí valiosas lecciones a partir de las experiencias de mis compañeros. Esta situación resaltó la importancia crucial de establecer una comunicación efectiva antes de abordar cualquier proyecto en equipo. Fue necesario crear un ambiente propicio para disipar los nervios, el pánico y el miedo al posible error. Asimilé la relevancia de la empatía y la colaboración, reconociendo que cada miembro del grupo tiene sus propias fortalezas y desafíos que pueden superarse mediante la comunicación abierta y el apoyo mutuo.

Entre bambalinas

El grupo 601 de “Narrativas Sonoras” debíamos sostener una rúbrica con criterios específicos, en donde el libreto era esencial para entrevistar a los personajes seleccionados; esta herramienta fue indispensable para mi trabajo de productora, ya que después de clases iba al laboratorio de Infinito Radio a escuchar uno por uno los contenidos de las entrevistas, para luego darles sentido y emoción.

En las grabaciones hallé, silencios inapropiados y otros ruidos. Cada audio refería el “interior” de la persona que hablaba, era su historia, su vida, su crecimiento, sus logros, triunfos personales y profesionales, las derrotas y un sin número de anécdotas y sacrificios que los llevó hasta ser quienes son hoy en la actualidad. De sus comentarios se colige que “Roma no se construyó en un día”, y que cada pasó que dieron, cada tropiezo sirvió para fortalecerlos aún más.

Escuchar las vivencias que marcaron sus trayectorias no solo enriqueció mi comprensión sobre la industria, sino que también brindó a la

audiencia una conexión más íntima con la personalidad y el viaje profesional de estos talentosos artistas.

Una entrevista es un diálogo público que sucede entre dos personas, puede sonar como una tarea difícil ya que lleva tiempo, pero si se la planifica adecuadamente se puede obtener información muy valiosa. Independientemente, la persona que realiza esta entrevista adquiere sentidos para observar, identificar, escuchar y determinar las reacciones de la otra persona.

Otro aprendizaje: las entrevistas pueden ser estructuradas, no estructuradas y semi estructuradas, la serie exigía diálogos estructurados, es decir una conversación “con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o categorías, con base en los objetivos del estudio” (Díaz-Bravo *et al.*, 2013, p. 163).

Gracias a todas estas estructuras narrativas se pudo llegar a un acuerdo en cuanto al momento de que cada estudiante debía investigar y conocer sobre el personaje a quien iban a entrevistar.

¿Magia o melodrama?

Ahora, en cuanto a la edición: muchos compañeros/as no asignaron los metadatos sonoros, y como consecuencia las historias eran difíciles de identificarlas y el sin sentido desmotivaba; no se identificaban los títulos, o cuál sería su título, las características de cada producto y hubo confusión con las palabras clave. Es muy importante que un proyecto cuente con lo ya mencionado, ya que así facilita la selección del podcast de este antes de escuchar.

Después de completar la fase de entrevistas, mi equipo y yo nos embarcamos en una serie de actividades destinadas a la cuidadosa edición de los episodios correspondientes utilizando la plataforma de edición Adobe Audition. En la preproducción se elaboró libretos que contengan el perfil del personaje, las preguntas ordenadas para que se identifiquen las respuestas; un protocolo que permita validar como documento (día, hora, sitio, tema).

Como ya se mencionó, la incorporación de metadatos es esencial para cada episodio. Este paso crítico nos permitió enriquecer la información disponible para los oyentes, ofreciendo detalles como los nombres de los autores, el título del programa, así como la identificación de los entrevistados, entre otros aspectos relevantes. La inclusión de estos metadatos no solo mejoró la calidad general de nuestros productos sonoros, sino que también proporcionó a nuestra audiencia una experiencia más completa y enriquecedora.

Otro paso de seguir para obtener un buen producto fue sostener una presentación, es decir cada estudiante se encargó de realizar el cuestionario para su entrevista, sin embargo, la mayoría de las preguntas debían tener un formato para la secuencia del relato, pero, además debía cumplir un protocolo que pone en valor la selección del personaje y su historia de vida.

Bajo estas directrices es que se aplicó una cédula de entrevista que contenía: nombre, apellido, edad, natalidad, y domicilio. El desarrollo de la narrativa debía ajustarse a la historia personal, de ahí que se pondera el proceso de aprendizaje de las artes dramáticas, el proceso de evolución; los contextos familiares y culturales; actividades cumplidas o por cumplir; cerrando el diálogo una breve prospectiva de su arte.

Figura 1

Día de producción

Nota. La estudiante realiza pregrabados para el programa.

En cuanto a las preguntas específicas, cada estudiante tomó en cuenta las recomendaciones dadas por nuestro profesor en clase, la mayoría de ellas consistían en obtener información, conforme a la investigación previa del personaje, la pre entrevista y la creatividad de cada entrevistador/a; además, se estableció una matriz con los subtemas de la narrativa; en mi caso, las estructuré así:

Tabla 1*Cuestionario de entrevista*

Contenido	Pregunta
Cédula de la entrevista	Lugar; día, hora, datos del personaje; tema
Datos biográficos	¿Nombre y apellido? ¿Fecha y lugar de nacimiento? ¿Qué características tiene su familia de procedencia?
Formación teatral	¿Qué personajes motivaron su elección por el teatro? ¿Tuvo formación académica? ¿Dónde? ¿Cómo se desarrolló su formación? ¿Cómo fue su evolución?
Actividad	¿Cómo, cuándo y dónde inicia su actividad teatral? ¿Qué experiencias gratas e ingratas tuvo en las tablas? ¿Qué obras exigieron mayor esfuerzo? ¿Por qué? ¿Qué proyectos desarrolla actualmente? ¿Qué escenarios y personajes han dejado huellas? ¿Existe algún personaje con quien desearía compartir las tablas? ¿Qué dificultades enfrenta el teatro para que sea una actividad cultural sostenible?
Reconocimientos	¿Cuán difícil es el reconocimiento entre colegas? ¿Hay reconocimientos por su gestión cultural? ¿Cuáles son y quienes lo hicieron? ¿Hay otros reconocimientos sociales?
Prospectiva	¿Qué proyecta a futuro?

Nota. Mikaela Estefanía Estacio Rosero.

Índice de historias

Este acápite da cuenta de las entrevistas realizadas que fueron el fruto de las actividades de preproducción, las mismas que garantizarían una serie atrayente con calidad narrativa y sonora.

Los personajes entrevistados fueron seleccionados por su trascendencia y reconocimiento en el ámbito cultural y dramático. Bajo estas premisas y el valor narrativo en primera persona se legitima el relato experiencial y elocuente de cómo el teatro ha perdurado a lo largo del tiempo en la sociedad capitalina y también cómo ha trascendido fronteras, dejando una marca significativa en el mundo moderno. Estos diálogos ofrecieron un repaso a la riqueza y diversidad del panorama teatral quiteño, instruyen con sus testimonios individuales y convocan a la consolidación del arte dramático como un fenómeno cultural y relevante en la sociedad moderna.

En cada entrevista, pude notar que cada persona entrevistada tenía su manera de conectar con el teatro, sin duda la disciplina fue fundamental.

Bajo esta línea, debo mencionar que cada entrevistador se encargó de captar lo más real e importante de los relatos, haciendo que el oído no se cansa ni se aburra de las anécdotas contadas. En esta edición, el trabajo fluyó con mayor facilidad, ya que hubo mucho material para compartir y se percibió una mayor confianza y seguridad por parte de los participantes al hablar sobre su vida teatral. Además, se destacó el impacto positivo que esta experiencia ha tenido en sus vidas personales.

A continuación, se presenta en la tabla 2 la información de los productores/as, de las personas entrevistadas que aportan con sus historias de vida y los títulos de los episodios de podcast.

Tabla 2

Índice de entrevistados/as, productores y título del episodio

Entrevistado/a	Entrevistador/a	Título del episodio
Sofía Figueroa	Daniel Tello	<i>La vida del teatro</i>
Michell Juka	Josselyn Guachilema	<i>El teatro es para valientes</i>
Mauricio Gallegos	Cristina Salguero	Una experiencia completa
Marco Bustos	Mikaela Estacio	<i>El teatro es maravilloso</i>
María Beatriz Vergara	Daniela Vaca	<i>El teatro no te abandona nunca</i>
Juana Guarderas	Daniela Ruales	<i>Un espacio de laboratorio</i>
Juan Sánchez	Jessica Baño	<i>La comunicación y el teatro</i>
Christoph Baumann	Ma. Augusta Rubio	<i>De Alemania al equinoccio andino</i>
Juan Pablo Acosta	Susana Auqui	<i>Disfrutar lo que se hace</i>

Entrevistado/a	Entrevistador/a	Título del episodio
Juan Carlos Terán	Jean Carlo García	<i>Quiteño multifacético</i>
Héctor Cisneros	José Iván Fierro	<i>Disciplina, voluntad y creatividad</i>
Daniel Enríquez	Ariel Calvopiña	<i>Artista a tiempo completo</i>

Nota. La lista no responde a un orden alfabético o de emisión de programas; se elabora de acuerdo con el cronograma de entregas de los estudiantes.

Elaboración: Mikaela Estacio Rosero y Edmundo Armando Grijalva.

Ser parte de cada diálogo en las entrevistas fue fundamental para los integrantes de la serie, pero hablando desde mi punto de vista, puedo asegurar con firmeza que el teatro es un espacio de vida emocional, donde se comparten experiencias que nos hacen reír, llorar, pensar y reflexionar sobre la condición humana.

Nos agradó esta experiencia, porque uno no sabe lo que puede pasar o que le van a decir hasta que pasa, y resulta ser una combinación de sensaciones, asombro, sentimientos encontrados e intriga.

Usted se dará cuenta que nuestro trabajo tiene un sustento radiofónico y, por tanto, cabe en el denominado podcasting, que dicho en términos más explícitos: son las grabaciones de archivos de audio a modo de programas que serán distribuidos y difundidos en canales digitales y con la probabilidad de que los hagan también las emisoras tradicionales; se exponen ahora los contenidos de las historias de vida plasmadas en la serie Gente de teatro con la intención de que usted, amiga lectora y lector, se motive a escucharlas.

Sofía Figueroa es una talentosa actriz quiteña, ha experimentado un viaje transformador en el mundo del teatro. Nacida en Ecuador hace 32 años, su vida tomó un giro significativo a los 15 años cuando enfrentó una crisis emocional que la alejó de sus amigos y actividades habituales. Fue su madre quien la impulsó hacia el teatro, alentándola a inscribirse en talleres gratuitos en la Casa Metropolitana de las Juventudes.

Para Sofía, el teatro se convirtió en una terapia invaluable que continúa siendo una herramienta fundamental para afrontar tanto desafíos personales como profesionales. Desde sus primeros pasos en la escuela teatral, ha sentido una profunda conexión entre la vida real y la ficticia, encontrando en el escenario una vía para emocionarse con el público, explorar la transformación de personajes y sumergirse en un mundo totalmente diferente.

Sofía enfrentó un gran desafío al interpretar dos roles opuestos en una obra teatral sobre la trata de personas. A pesar de las dificultades, esta experiencia fue crucial en su carrera, fortaleciendo su compromiso con el contenido auténtico. Además de actuar, dedica tiempo a impartir talleres de teatro a niños con discapacidades, creyendo en el poder del arte para superar barreras. Sin embargo, reconoce los obstáculos para llevar el teatro a comunidades marginadas, destacando la falta de énfasis en el arte en las escuelas públicas.

Desde mi perspectiva personal, considero que, en el teatro, al asumir un personaje, es esencial experimentarlo plenamente. Debe haber una inmersión profunda en las características, emociones, edad, entorno y demás aspectos del personaje, ya que este compromiso total es lo que permitirá alcanzar el objetivo de transmitir de manera auténtica y conmovedora a la audiencia. La conexión real con la interpretación de los roles no solo enriquece la actuación, sino que también establece un vínculo genuino con el espectador, logrando así una experiencia teatral más significativa y memorable. (Figueroa, 2022)

Michell Juka es comunicadora social graduada en la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, ella comenta que encontró en el teatro una vía para explorar su pasión por la escritura y la dirección. Su trayectoria como actriz comenzó durante sus años universitarios, pero pronto descubrió un interés creciente por la dirección y la creación de sus propias obras. En 2020, dio un paso crucial al escribir su primera obra de teatro.

Para Michell, el teatro representa una pieza fundamental en su vida, así como el arte en general, que considera una forma diversa y poderosa de comunicación. Se inspira en escritoras de la época victoriana, cuyas obras y luchas por ser reconocidas le motivaron en su propia carrera. Además, admira las ideas de Leonora Carrington y busca destacar el papel de las mujeres en el mundo del arte. Su primera obra, “Las Anónimas”, coescrita por ella, aborda las dificultades que enfrentaban las mujeres victorianas para expresarse y ser reconocidas como escritoras. Con esta obra, Michell busca dar voz y fuerza a esas historias silenciadas.

Más tarde tuvo la oportunidad de colaborar con un colega de la universidad que estaba involucrado en el micro teatro UIO, quien le ofreció un espacio para presentar sus obras, entre las cuales se encontraba “Analízame si puedes”. Esta obra, según Michell, explora la psicología y las perspectivas

de ambos lados de la terapia: tanto del psicólogo como del paciente. Se trata de una comedia que fue muy bien recibida por el público.

A Michell le gustaría producir teatro en el Ecuador y resaltar el potencial de quienes están en el medio, ya que existen muchas limitaciones en cuanto a la producción, su pasión es escribir obras y series y cree que debe tener un mayor foco a nivel nacional, es decir, reconocerlo y aprender de él.

Es importante contar con una meta, objetivos, tiempo y sobre todo constancia, ya que asumir un papel de interpretación es ponerse a prueba uno mismo, ser valiente y poner en marcha todo lo aprendido.

Mauricio Gallegos es actor y director teatral de 49 años con 30 años de experiencia, encontró su pasión por el teatro de forma inesperada mientras estudiaba ingeniería en sistemas. Su formación en la Universidad Central en 1992 lo llevó a abrazar el teatro tras participar en un taller de expresión corporal. Inspirado por el grupo Trinchera en los años 90, decidió dedicarse al teatro profesionalmente. Ha participado en numerosas obras, destacando “Tras Resistencia”, que explora el tema de los desaparecidos.

Mauricio observa un cambio en la forma en que las nuevas generaciones se acercan al teatro, ahora influenciadas por la tecnología y la inmediatez, a diferencia de las generaciones anteriores que solían trabajar en grupos colectivos para desarrollar su estética y habilidades actorales.

Gallegos ha viajado a varios países para presenciar obras teatrales, pero destaca el alto nivel del teatro en Quito, donde una variedad de grupos, incluyendo infantiles, de títeres, circo y danza, ofrecen espectáculos con excelentes formatos. Aunque la difusión solía ser complicada, el uso de internet y redes sociales ha mejorado la promoción y ha generado mayor interés en los espectáculos. Según Gallegos, el teatro debe siempre desafiar al espectador y abordar temas esenciales para la sociedad. Aunque enfrentó dificultades al adaptarse a la tecnología, como en las clases virtuales, reconoce la importancia de mantener la esencia presencial del teatro para una experiencia completa. A pesar de los desafíos, logró conectar con su audiencia y enfatiza la importancia de la paciencia y la perseverancia en el arte, donde el proceso es fundamental y requiere dedicación constante.

Marco Bustos tiene 44 años, comenzó su trayectoria en artes plásticas, pero se inclinó hacia el teatro a los 11 años. Tras involucrarse con grupos profesionales, se profesionalizó en la escuela “Mala Hierba”. Su debut teatral

fue en la obra “Ricardo Tercero”. Impresionado por el proceso creativo, se unió al grupo “La Matraca” que abordaba teatro político.

Visitar la cárcel García Moreno lo impactó profundamente. A los 20 años, tras un casting fallido, recibió una sorpresiva oferta para un papel protagónico en “Ratas, ratones y rateros”, marcando así su carrera en el cine y el teatro.

Durante la pandemia tuvo un proyecto que se llamó “Diferentes Iguales”, en donde se encontró con niños y jóvenes con discapacidades quienes poco a poco se fueron profesionalizando. Sintetiza que es importante que todos podamos tener diferentes oportunidades para conocer, expresarse y poder vivir de mejor manera. Trabajar en el teatro y discapacidad para Marco fue una experiencia nueva, porque saber que él y el teatro pueden ayudar a otras personas “es maravilloso sentirlo”.

Desde su punto de vista, la gente debe acudir constantemente al teatro para cambiar su forma de ver las cosas y tener mejores visiones sobre la realidad.

La experiencia con Bustos fue llena de anécdotas e historias reales que a uno le hacen sentir parte de la historia, por la manera en cómo recuerda tantas cosas con nostalgia, las buenas y malas experiencias, la sinceridad ante la entrevistadora demostró que tan humano puede llegar a ser. Es impresionante como su voz puede ser escuchada y sentida al mismo tiempo por tantos espectadores.

María Beatriz Vergara es quiteña, actriz desde hace 44 años. Dedicó toda su vida al arte dramático, a sus componentes como la dirección, la dramaturgia, la actuación, la producción, escenografía, vestuario, utilería, difusión, y a la pedagogía teatral. María sintió gusto por el teatro cuando un día fue a ver una obra de teatro, y el director le invitó a participar, según María fue estar en el momento y lugar indicado. Ella estudió historia en su universidad, pero entró a los grupos pequeños de teatro y de esta manera, fue sistematizando los procesos de montaje y aprendizaje, escogiendo cuál de esos procesos podían formar parte de su interés y formación personal. Una obra importante para Vergara fue “Medea llama por Cobrar” porque fue su primer monólogo y con el que más pudo participar en festivales internacionales.

María se encarga de los procesos creativos, los pone en escena, los trabaja, los estrena y luego viene la etapa en donde se ve la confrontación con el público, ya que existe lo que es el teatro con investigación donde se trata de llegar más a los jóvenes que son un poco empáticos con la historia de su país,

María dice que existe una falta de conexión y pertenencia en cuanto a sentirse propio de nuestro país, ella hace teatro de ese tipo con el propósito de que la gente conozca sus raíces. Bajo su pensar, el camino del teatro es muy apasionado, es algo que no te abandona nunca, que siempre está cuando uno necesita hacer presencia. Es poco frecuente ver personas que demuestren su ira en cuanto al desconocimiento de algo tan nuestro, Ecuador es un país con mucha diversidad en cuanto al talento y ella lo recalca en cada momento, porque así, nosotros los jóvenes podemos poner una alerta sobre conocimiento y aprendizaje en quienes nos representan en el mundo teatral a nivel nacional e internacional.

Juana Guarderas es directora del Patio de Comedias. Comenzó a hacer teatro en el colegio desde los 14 años. Se involucró con el teatro desde su nacimiento, ya que su madre también fue un pilar importante: el arte formó parte de su vida cotidiana. Raúl Guarderas, su padre, fue un actor que se dedicó siempre a investigar sobre el teatro. Sus padres fundaron el teatro Patio de comedias en 1980.

A los 17 años Juana estrena su primera obra de teatro para niños, que se llamaba “La Lección de la Luna”, su personaje fue el de la princesa que quería que le regalen la luna. Para ella fue un momento muy importante en su vida, por representar un personaje, subirse a un escenario y, desde ese momento, no volvió a bajarse de los escenarios.

Considera que el trabajo de un actor o actriz se va consolidando con el tiempo. Su papel más importante y el que más le marcó fue el de la cuencana de la Marujas, porque le permitió tomar la decisión de hacer del teatro su vida.

Cuando tuvo 26 años, se encontraba en el momento donde se pregunta qué hacer con ella misma, ¿se quedaba en el mundo del teatro o no? Situación compleja... Ella ya tenía una licenciatura en ciencias internacionales, pero tomó el riesgo de dedicarse por completo al arte dramático.

“El teatro es para el actor y la actriz el principal espacio de laboratorio” (Guarderas, 2022), donde uno crea, dice Juana. La televisión es más inmediata con los canales, con la creación de personajes. Trabajó con los chicos de “Enchufe tv” y le gusta conocer y aprender de los jóvenes, “hay mucho talento en la actualidad” (2022), sin embargo, en el cine es un proceso, un arte, pero también es un proceso fragmentado en donde se tiene que saltar de un momento del personaje a otro, donde cambian las circunstancias, emociones, etc. El teatro permite sumergirse en proceso más amables. El escenario es su principal academia, su principal espacio de estudio y práctica de su trabajo.

La memoria que uno tiene para aprender un texto de teatro es indispensable al momento de entender que es lo que se quiere plasmar, al momento de escribir los textos para cada personaje, y sentirse parte de la historia depende de a donde se quiere llegar con eso. (Guarderas, 2022)

Se toma en cuenta los referentes que se quiere construir alrededor del personaje, es decir en relación con el personaje de la cuencana (Marujita), el personaje en sí era una viejita, sin embargo ella tenía 26 años. Los referentes que ella buscó para poder construir su personaje fueron las abuelitas, tías, vecinas, la gente cuencana, las formas de ser, las formas de hablar, la historia, la arquitectura, que universo podía ella construir para creerse a sí misma en Aurelia Romero. Con todo ese material Guarderas empezó a indagar como encarnar ese personaje.

Para empezar, se requiere proyectar la voz, la gestualidad, la energía, expresión corporal, estar en los zapatos de distintos seres. (Guarderas, 2022)

Ella da el mensaje a los chicos que quieren estudiar artes: que lo hagan, que es muy importante aprender y errar, pero que mantengan un plan B, para destacarse en la vida. Ella trabaja en lo que le gusta y le apasiona, pero admite que es un trabajo duro y muy demandante, pero tiene gratas recompensas.

Juan Sánchez es un actor cómico desde hace 23 años, empezó de pequeño realizando varios talleres, luego se instruyó en la escuela de teatro El Cronopio, poco a poco estudió su propio método, pasó por la danza, aprendiendo y jugando, tuvo influencia con Teatro de la calle, del tipo reflexivo como Carlos Michelena, entre otros. Realizó circo en la calle donde se visualizó con la presentación de varios espectáculos. Para Juan la felicidad es un momento efímero, es un momento que no tiene tiempo ni espacio en el que comparte con la gente que lo aprecia.

La comunicación está relacionada con el teatro, en la forma de producir, como en la imagen, los videos, afiches, etc. Sánchez resalta que el arte llega para sanar, es un camino largo y de resistencia. La sensación entre Sánchez y el oyente determina la claridad. Sin embargo, el tono de voz se muestra neutro, con falta de emoción, a pesar de la explicación de su carrera profesional y algunos proyectos, la falta de calidez en su expresividad opaca un poco su voz.

Christoph Baumann es un actor alemán radicado en Ecuador, país que lo acogió y al que de forma recíproca le brinda su talento artístico y de formación dramatúrgica.

Llegó a la cabina del laboratorio de “Narrativas Sonoras” donde le esperaba la estudiante de Comunicación María Augusta Rubio, quien se sorprendió desde el inicio por la estatura del personaje, el buen humor y disposición, la memoria grata y fresca para recordar situaciones, datos y detalles de su vida estudiantil, romántica, nómada y luego estacionaria en el equinoccio andino.

Habla con sencillez y claridad de la situación personal en los escenarios quiteños. No hay queja ni referencia negativa sobre persona alguna. Es propositivo, muestra la energía y voluntad que brota de su ser con gracia y espontaneidad.

Las facetas de su talento están reflejadas en muchas obras de teatro presentadas en la Asociación Humboldt y otros espacios y medios de comunicación que acogieron sus propuestas artísticas adaptadas a la radio, la televisión y últimamente a la publicidad, que ayuda a sobrevivir en las difíciles circunstancias que atraviesa el país.

Christoph Baumann mantiene viva la llama de luz y calor humanos que se representan en los dramas cotidianos, melodramas, tragicomedias y otros encantos del arte dramático que él muestra.

Juan Pablo Acosta es actor, y director artístico de teatro. Su contacto con el entorno artístico rindió frutos. Desde pequeño asistía a cursos de baile, danza, cine, pintura y música. En la Casa de las Culturas realizó cursos de pintura, piano, canto. Al finalizar la universidad optó por seguir en una escuela de actuación, que se llama Malayerba.

Acosta dice que es bueno escalar de poco a más, comenzando por cosas pequeñas, y con esfuerzo puede pasar el tiempo hasta llegar a grandes logros profesionales.

Para él “todas las obras teatrales son lindas porque llegan en momentos de la vida importantes, porque los personajes llegan para enseñarnos algo, y para hacernos disfrutar lo que hacemos” (Acosta, 2022).

Su obra más importante fue “La Hija de la Luna”, ya que él mismo la escribió, le tomó tiempo la investigación, dedicación, elegir personajes, vestuarios, las palabras correctas, y el contexto mágico de la historia; entonces, todo debía encajar bien. Según él, todo debe ir de la mano: la cuestión de divertirse enseñando, de disfrutar y, más que todo, sentirse bien haciéndolo.

La reflexión con Juan Pablo es que el teatro puede cambiar la vida, puede salvarla, el teatro brinda muchas oportunidades para salir adelante en la vida profesional y aún más en la personal.

Juan Carlos Terán viene de una familia de artistas, varias generaciones son reconocidas en los distintos campos del arte y la cultura nacional. Juan Carlos es cantautor, dramaturgo, director y actor ecuatoriano, poeta y pintor; su trayectoria tiene incidencia en casi medio siglo de dinámica artística.

Con grata disposición para el diálogo expuso su amplio recorrido por las tablas y escenarios públicos y masivos del Ecuador, siempre con buen humor y con la mirada de un forjador de sueños que convoca a las audiencias para que vivan, se diviertan y se proyecten generosamente en el mundo real, pero con arte.

Juan Carlos Terán se autodenomina “activista cultural”, su dedicación a tiempo completo y con coherencia social ha sido afectada en su práctica artística, pese a ello, mantiene la sonrisa y la determinación de celebrar la vida cotidiana, la gloria y decadencia de los dioses y diosas, la invención de formas de mediación de arte, educación y sentido de vida humano.

Jeancarlo García, quien lo entrevistó, comentaba fuera de grabación que “su personaje sorprende con sus relatos de sobrevivencia y conquista” de espacios que le llegan para disfrutar con los públicos, que también llegan y disfrutan de su talento.

Héctor Cisneros es actor, trabajador del arte escénico, considera que sigue estudiando y aprendiendo, fue director del taller de experimentos músico-teatral Perros Callejeros, que es una comunidad artístico-escénico que se toma las calles, plazas, barrios periféricos y otros escenarios públicos. Junto a su equipo trabaja con la fiesta popular, música en vivo, máscaras, teatro del cuerpo, con toda una mezcla de artes para obtener un espectáculo digno de admirar por los espectadores.

El teatro es una disciplina física que conlleva fuerza de voluntad y mucha creatividad. (Cisneros, 2022)

Daniel Enríquez se graduó de licenciado en Comunicación en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito y fue parte del elenco teatral de la institución en la que expuso su talento y decidida acción que trascendió con mayor fuerza con el pasar del tiempo y los aprendizajes posteriores.

La comunicación es vital, ya que es el espacio en donde los actores dan a conocer lo que hacen, los medios de comunicación ayudan a difundir su trabajo ya que para ello es un proceso el cual lleva estructuras para poder tomar cuenta lo que se nos presenta. (Enríquez, 2022)

En la cátedra de Radio ya se destacaba elaborando libretos y actuando en dramatizados radiofónicos, adaptaciones sonoras de cuentos e incluso creando historias para ser expuestas en audiovisuales y escenarios públicos.

Su talento trascendió las fronteras universitarias y actualmente ha escrito y dirigido varias obras de teatro que se han expuesto en Teatro UIO, Teatro San Gabriel y otros, donde tuvieron gran acogida y comentarios favorables que lo destacan como actor, escritor y director.

Fuera máscaras (conclusiones)

El teatro, la comunicación, la tecnología, la internet abren puertas y ventanas a las mejores ideas para plasmarlas en espacios donde el público se siente identificado. La serie “Gente de teatro” entra por la puerta principal de Infinito Radio y se solaza en los oídos de la audiencia que al escuchar las historias abre ventanas a la imaginación.

Todos y cada uno de los entrevistados lucharon por sus sueños, siguieron las reglas, y se guiaron para aprender aún más, para dar esperanza a quienes ya no creían tenerla, para existir en un mundo donde lo tradicional se ha vuelto anticuado, sin embargo, ellos aun logran percibir y recrear las emociones, transmitir las al público, sentir su papel y errar, porque sin equivocarse... ¿cómo se podría aprender?

Aprendimos. Presentamos un buen producto comunicacional y asimilé el carácter de artista, porque la comunicación también tiene arte sonoro; me nutrieron las experiencias de la “Gente de teatro” que sabe sobrellevar las situaciones adversas y las opiniones desalentadoras. Las circunstancias de la vida universitaria no siempre son gratas, empero, cumplimos con nuestro compromiso: sacamos la serie.

Mi objetivo fue el de trabajar en equipo y superar nuestras expectativas, ser capaces de “ser” compañeros de trabajo y cumplir con el reto. Esta fue la hora de poner en práctica la teoría que habíamos aprendido, de usar las herramientas y metodologías de trabajo para que nuestros episodios sean trascendentes y sean escuchados.

Ahora sabemos que podemos utilizar un sin número de herramientas tecnológicas para producir podcast, hacer podcasting, escribir memorias y plasmarlas en un libro, hacer teatro y más. Pongo punto final a este capítulo tomando una frase que inspira a la gente de teatro: “rómpe una pierna” que es la buena suerte que todos deseáramos que nos digan, en algún punto de nuestra vida.

Referencias bibliográficas

- Acosta, J. P. (noviembre de 2022). Todas las obras son lindas. (S. Auqui, entrevistador)
- Bello, E. (22 de diciembre de 2022). *IEBS*. <https://bit.ly/4gWXZjj>
- Cisneros, H. (noviembre de 2022). *Disciplina, voluntad y creatividad*. (J. I. Fierro, entrevistador).
- Criscuolo, I. (2023). *DOMESTIKA*. <https://bit.ly/3Wr5F5o>
- Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M. y Varela, M. (21 de septiembre de 2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en educación Médica*, 162-167. Universidad Europea: <https://bit.ly/4hehlRr>
- Enríquez, D. (julio de 2022). Actor a tiempo completo. (A. Calvopiña, entrevistador).
- Figueroa, S. (12 de noviembre de 2022). La vida en el teatro.
- Guarderas, J. (noviembre de 2022). El Patio de Comedias. (D. Ruales, entrevistador)
- Lima, A. L. (agosto de 2020). *El teatro como una herramienta para el desarrollo humano*. Universidad Iberoamericana Puebla: <https://bit.ly/4g6gnVP>
- Sevilla, P. (21 de febrero de 2020). *CISCO News The Americas Network*. CISCO News The Americas Network. <https://bit.ly/40oCbWG>