

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL

**Tesis previa la obtención del título de: LICENCIADO EN
COMUNICACIÓN SOCIAL**

TEMA:

**“LA PLAZA DEL TEATRO COMO ESPACIO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
EN EL CENTRO DE QUITO”**

AUTORES:

ANDRÉS LEANDRO FERNÁNDEZ SOLÓRZANO

OSCAR JAVIER PEÑAHERRERA PORTILLA

DIRECTORA:

CRISTINA NARANJO

Quito, marzo del 2014

**DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DEL USO
DEL TRABAJO.**

Nosotros, **Andrés Leandro Fernández Solórzano** con CI **171557450-3** y **Oscar Javier Peñaherrera Portilla** con CI **171757900-5**, autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o parcial de este trabajo de grado y su reproducción sin fines de lucro.

Además declaramos que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Quito, marzo de 2013

Andrés Leandro Fernández Solórzano

CI: 171557450-3

**Oscar Javier Peñaherrera
Portilla**

CI: 171757900-5

DEDICATORIA

La realización de este proyecto está dedicada
a mis padres pilares fundamentales en mi vida.
Sin ellos, jamás hubiese podido conseguir lo que hasta ahora.
Su tenacidad y lucha insaciable han hecho de ellos
el gran ejemplo a seguir y destacar,
no solo para mí, sino para mis hermanos y familia en general.
También se lo dedico a mis hermanos quienes supieron confiar en mí
y darme su respaldo para culminar el proyecto,
depositando su entera confianza en cada reto que se me presentaba.
También a mis sobrinos que con su maravillosa existencia
me supieron dar fuerza para cumplir con esta meta.
A ellos este proyecto, que sin ellos, no hubiese podido ser .

AGRADECIMIENTO

Este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto
de todos los que formamos el grupo de trabajo.

Por esto agradezco a nuestra directora de tesis,
a mi compañero y amigo,
quienes a lo largo de este tiempo pusieron a prueba sus capacidades
y conocimientos en el desarrollo de este proyecto.

A mis profesores a quienes les debo gran parte de mis conocimientos,
gracias a su paciencia y enseñanza.

A todas las personas que de una u otra forma hicieron posible
la culminación de este trabajo de grado
y finalmente un eterno agradecimiento a la Universidad Politécnica Salesiana
la cual abrió sus puertas a jóvenes como nosotros
para prepararnos para un futuro competitivo
y formarnos como personas de bien.

DEDICATORIA

Este logro está dedicado a Dios,
a mis padres, pilares fundamentales en mi vida, Oscar y Nancy,
a mi esposa e hija, inspiración de cada día, Belén e Irina,
a toda mi familia por su apoyo y empuje
y a mi amigo y compañero Andrés.

AGRADECIMIENTO

Este trabajo es el resultado del esfuerzo en equipo,
por esto agradezco a nuestra directora de tesis Cristina Naranjo,
a mis profesores y amigos de la carrera de Comunicación Social,
al Ministerio de Telecomunicaciones por su apoyo.

Finalmente un eterno agradecimiento a la Universidad Politécnica Salesiana,
la cual nos formó como profesionales, pero sobre todo como personas de bien.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1: COMUNICACIÓN EN EL ARTE POPULAR	3
1.1 Comunicación alternativa en el teatro callejero de la Plaza del Teatro.	3
1.2 Micromedios en las expresiones artísticas de la Plaza el Teatro	7
1.2.1 Manifestaciones de los micromedios en las representaciones artísticas de la Plaza del Teatro	9
1.3. La expresión de la cultura popular en las manifestaciones artísticas en la Plaza del Teatro.	11
1.3.1 Cultura Popular opuesta a una Cultura Dominante.....	12
1.3.2 Qué se entiende por Arte, Cultura Popular e Industria Cultural	13
1.3.3 Cultura Popular en la Plaza del Teatro.....	18
1.4 Cómo la Escuela Latinoamericana ve a la Cultura Popular y al arte callejero en comparación con la burguesa	21
1.4.1 El Arte Popular.....	23
1.4.2 El arte burgués.....	24
CAPÍTULO 2: LA PLAZA DEL TEATRO COMO CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL.	26
2.1 Historia.....	26
2.2 La Plaza del Teatro un espacio público.....	27
2.3 Privatización del espacio público.....	29
2.4. La Plaza del Teatro como 'lugar' de intercambio de comunicación entre el artista y el espectador	31
2.5 La Plaza del Teatro como un no lugar.	32
CAPÍTULO 3: VIDEO DOCUMENTAL “LA PLAZA DEL TEATRO COMO ESPACIO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN EL CENTRO DE QUITO”	35
3.1 El documental.....	36
3.1.1 Documental de Investigación.....	37
3.1.2 Documental Cinematográfico	37
3.2 Realización del Video Documental.....	38
3.3 Preproducción	39
3.3.1 Plan de Rodaje.....	41
3.3.2Escala del documental:.....	43
3.3.3 Guion Técnico	47
3.4. Producción	54
3.4. Postproducción.....	55
3.5 Difusión.....	56

3.6 Ficha Técnica	57
CONCLUSIONES	57
RECOMENDACIONES	59
LISTA DE REFERENCIAS	59

RESUMEN

El video documental: “La Plaza del Teatro como espacio de expresión artística en el Centro de Quito” muestra el trabajo de los artistas populares en este espacio público y las relaciones sociales que se desarrollan entre artista y espectador.

El documental contiene testimonios de los artistas populares de lo que es su trabajo, su convivencia con el público, la opinión ante los problemas que aquejan a la sociedad, su perspectiva de lo que significa la cultura popular y pertenecer a ésta.

El testimonio de docentes universitarios de lo que es la comunicación alternativa, los micromedios, los espacios públicos, los artistas callejeros y la cultura popular.

En la parte teórica están sustentados todos los conceptos antes mencionados en la parte del documental.

ABSTRACT

Video Documentary: " La Plaza del Teatro como espacio de expresión artística en el Centro de Quito " showcases the work of popular artists in this public space and social relationships that develop between artist and viewer.

The documentary contains testimonials from popular artists it is their job, their coexistence with the public opinion to the problems facing society, their perspective of what popular culture and belong to it.

The testimony of university teachers what is the alternative communication micromedia, public spaces, street performers, and popular culture.

In the theoretical concepts are supported above all on the part of the documentary.

INTRODUCCIÓN

El indicio que se observa en la Plaza del Teatro, es que por lo menos tres veces a la semana artistas populares presentan sus propuestas artísticas y escénicas a todo tipo de público. Esta premisa se obtuvo mediante una observación del lugar durante un mes, para ser precisar en el mes de junio.

La investigación se documentó por medio de filmaciones y se llegó a la conclusión de realizar un video documental que evidencie el fenómeno comunicativo que se presenta en este lugar especialmente en el teatro callejero.

Las técnicas que se utilizarán para la investigación aparecen justamente vinculadas a este método, las mismas que son la observación participativa, el libro de trabajo, la entrevista, el registro audiovisual y fotográfico, todos como procesos de interpretación cultural. De igual forma es necesario contar con el análisis de lo simbólico y la comprensión socio-cultural del proceso comunicativo.

El tipo de video que el proyecto utilizará será el documental que hace hincapié en las imágenes de testimonio o intercambio verbal y en las imágenes de demostración (imágenes que demuestran la validez, o quizá lo discutible, de lo que afirman los entrevistados).

En el video documental se proyectarán conceptos claves para el desarrollo de la tesis como los son: comunicación alternativa, micromedios, cultura popular y el espacio público. A esto se le sumó el punto de vista de autores de la Escuela Latinoamericana y los puntos de vista de catedráticos y artistas populares de la plaza.

La comunicación alternativa es la principal característica de las puestas en escena en la Plaza del Teatro, ya que el artista interactúa con el espectador y con la ayuda de los micromedios su mensaje es más digerible para el observador de las diferentes obras.

En la Cultura Popular nacen los conceptos de comunicación alternativa y micromedios. Es por eso que los artistas populares son quienes mantienen viva la voz de protesta ante el poder dominante y sigue en pie de lucha por ocupar y mantener su espacio.

El espacio público y en este caso la Plaza del teatro es un lugar fundamental para que la comunicación alternativa y la cultura popular puedan seguir existiendo, a pesar de las trabas que artistas y lugares han sido sometidos por las autoridades de turno.

El video documental buscará fomentar la recuperación de los espacios públicos como lugares antropológicos de expresividad para la sociedad quiteña, mostrando las expresiones tradicionales como: el teatro y la música que se realizan en la Plaza del Teatro, lugar tradicional del Centro Histórico de Quito y que la comunicación alternativa y la cultura popular tienen su base en estos sitios.

CAPÍTULO 1

COMUNICACIÓN EN EL ARTE POPULAR

Luego de mirar las presentaciones artísticas populares en la Plaza del Teatro, se observó que en estas puestas en escena existe una comunicación alternativa, rica en lo que se refiere a micromedios y que rescata la cultura popular.

En el teatro es principalmente donde se puede distinguir esta comunicación alternativa y en especial la característica que tienen los micromedios para los artistas y para la importancia del mensaje.

1.1 Comunicación alternativa en el teatro callejero de la Plaza del Teatro.

Elaborado por: Andrés Fernández

Las expresiones artísticas populares que se ponen en escena en la Plaza del Teatro son parte de la cultura popular de Quito y poseen una comunicación directa y de interacción con los espectadores. Esta interacción entre los artistas y el público cuenta con varios elementos en el proceso para emitir de mejor manera el mensaje y poder llegar con claridad a la audiencia.

El principal punto a rescatar de este fenómeno es que el artista, reconoce al espectador como parte del proceso comunicativo, es decir, lo observa como sujeto e interactúan en cada una de las manifestaciones artísticas que se realizan en la Plaza del Teatro.

Es así como se deja de lado la verticalidad de la comunicación y se pasa formar un espacio de interacción entre el artista y el espectador.

“La necesidad de entender la comunicación como un proceso de interacción, en la que emisor y receptor ya no están ocupando dos polos opuestos en una línea de verticalidad; este nuevo interés por conocer y analizar el momento de la recepción; es una nueva manera, de ver al receptor reconociéndolo como sujeto” (MATTELLART, 1988).

En la Plaza del Teatro, los artistas populares crean espacios de comunicación con el espectador, ya que interactúan en cada una de sus obras, porque los temas abordados en estas puestas en escena se relacionan con la cotidianidad y la problemática social que aqueja a la sociedad.

“Nosotros somos la voz de los que no tienen medios” (BÁEZ, 2013), es así como se miran los artistas populares ante los espectadores, ya que ellos dan un mensaje de

crítica al poder con comicidad y expresan lo que la gente quisiera decirle a las autoridades o jefes de sus trabajos.

Por ejemplo en las obras de teatro callejero presentadas por el grupo Eclipse Solar, se critica al poder, en este caso, el Gobierno y las consecuencias que traen las normas que éste aplica ante los ciudadanos. Además, a través del chiste se pone de manifiesto problemas como la falta de dinero, la falta de empleo y como un ciudadano común hace un reclamo a sus jefes de trabajo y luego viene el despido.

Es por esto que la comunicación alternativa tiene su base en la crítica al poder establecido y como los artistas populares hacen uso de ésta para demostrar los problemas cotidianos.

La utilización de la comunicación alternativa tiene sus bases en los sectores populares y de comunidades que no quieren quedarse como simples espectadores de lo que pasa alrededor del mundo y tienen una esperanza de ser escuchados.

“En su desarrollo también palparon la necesidad de acceder a otros niveles donde la imaginación, el juego, el humor se liberan, proponiéndose como otra forma de lenguaje que se proyectará de un presente cerrado a un futuro esperanzador”. (FOXLEY, 1985)

Además, los espectadores se sienten identificados con las puestas en escenas y en varias ocasiones se vuelven parte del espectáculo callejero interpretado por los artistas. Así la comunicación alternativa se toma este espacio, como la Plaza del Teatro, para albergar el concepto de la otra comunicación o comunicación alternativa.

“Cuando hablamos de comunicación, no nos referimos únicamente a los medios, aunque reconocemos que estos son aparatos culturales y no sólo tecnológicos, muy importantes y que se articulan a la conformación e intercambios de culturas, a la organización económica social y a la construcción de consensos y disensos políticos en una sociedad. También rescatamos para la comunicación aquellas prácticas sociales de acción e interrelación de los sujetos, especialmente referidos a los movimientos sociales” (ALFARO, 1993).

Los artistas populares son un grupo social que se comunica con la gente a través de sus presentaciones y es en este proceso en el que se rescata tradiciones como por ejemplo las fiestas de barrio, se intercambian conocimientos, porque no siempre son los mismos espectadores y no todos viven las mismas experiencias y se llegan a acuerdos para criticar al poder valiéndose del chiste y la ironía.

El teatro callejero y las representaciones artísticas en la Plaza del Teatro logran una interrelación entre artista y espectador para enriquecer los procesos comunicativos interpersonales.

En las puestas en escena que se desarrollan en esta plaza, el artista y el espectador crean una relación de corto plazo, en la que intercambian ideas, interactúan y participan en la construcción de un mensaje para el resto del público. Por ejemplo: los artistas de Eclipse Solar invitan a participar a los espectadores y no poseen un guión establecido, sin embargo al manejar temáticas cotidianas, los participantes interactúan con el artista y ponen de manifiesto como solucionan el problema o como se desenvuelven ante este.

La comunicación alternativa considera más importantes a espacios populares como: las plazas y mercados por la interrelación entre sujetos que el rol de los **medios de comunicación masiva**, sin marginarlos.

1.2 Micromedios en las expresiones artísticas de la Plaza el Teatro

La comunicación alternativa utiliza varios elementos para que el mensaje sea asimilado por el otro de mejor manera. En el caso de los artistas para que la reflexión de la obra llegue con mayor facilidad a los espectadores y así provocar una reacción en todos los espectadores en la Plaza del Teatro.

Estos elementos utilizados por los artistas son considerados **micromedios**, ya que son herramientas que permiten una mejor emisión del mensaje para que el receptor asimile o entienda fácilmente lo que se quiere comunicar.

“El origen de la Cultura Popular es la que genera la propuesta de los micromedios, porque a través de esta se empieza a comunicar con lenguajes verbales y no verbales mensajes que por lo general son irreverentes ante el poder establecido” (SOTO, 2013).

El discurso y la temática que se manejan en las obras de teatro callejero están cargadas de crítica y disgusto ante las normas establecidas por las instituciones que tienen el control. Un claro ejemplo se pone en evidencia cuando varios grupos teatrales hacen la imitación de los policías metropolitanos y denuncian el maltrato al que son sometidos los artistas y los vendedores ambulantes al hacer uso de este lugar.

La Plaza del Teatro es uno de los espacios en donde la Cultura Popular se pone de manifiesto y es aquí donde los micromedios tienen mayor uso e importancia por parte de los artistas populares, pero también crece la esperanza de una comunicación incluyente.

“Las esperanzas nuevas se afincan más bien en los sectores populares urbanos. En las “solidaridades duraderas y personalizadas” de la cultura barrial y de los grupos artísticos, en los grafitis y en la música juvenil, en los movimientos de mujeres y de pobladores pobres, él ve los resortes de una “institucionalidad nueva, fortaleciendo la sociedad civil”. (BARBERO, 1987)

Esta alternativa comunicativa se manifiesta en cada personaje, gesto y palabra creados por los artistas populares, pero sobre todo en la interacción que se da entre artista y espectador. Las propuestas y los discursos de cambio se dan en estos espectáculos populares, por lo general buscan la integración de las personas y el rescate de costumbres propias de la cultura popular.

Por este motivo cada personaje en las diferentes puestas en escena tiene su vestuario, su forma de hablar, su forma de mirar y características que ayudan al espectador a identificar al personaje creado por los artistas populares.

“El maquillaje blanco primero es un signo de paz, segundo es para que la gente que está lejos pueda ver nuestros gestos y que vea la personalidad de cada uno de los personajes que interpretamos. Además si tenemos utilería para cada uno de los seres que creamos es mucho mejor porque así la gente se da cuenta de cómo es cada uno y el mensaje que quiere dar en la obra” (FLORES, 2013).

Los artistas callejeros usan el maquillaje blanco para que la gente pueda apreciar de mejor manera sus gestos, sus muecas y entiendan que característica tiene cada personaje creado para sus obras. Este elemento básico se convierte en un micromedio, ya que sirve como complemento para que el mensaje sea entendido fácilmente por el público.

El lenguaje no verbal también juega un papel importante en estas presentaciones y es un complemento de las propuestas comunicativas de los artistas callejeros. Cada uno de los movimientos de cada personaje son importantes en la relación que se crea entre el artista y el público para empezar con espacio de comunicación en el que ambos se reconocen.

Los micromedios en las manifestaciones artísticas populares que se dan en la Plaza del Teatro y específicamente hablando del Grupo de Teatro callejero “Eclipse Solar” utiliza estos para resaltar la expresión de los rostros, también para que la gente entienda fácilmente el mensaje de la obra, para que el público gente se sienta identificado y que se den cuenta que son problemáticas sociales que afectan a todos.

1.2.1 Manifestaciones de los micromedios en las representaciones artísticas de la Plaza del Teatro

Los micromedios tienen la particularidad de no ser simplemente tangibles, ya que también son intangibles y se los puede palpar en las risas, en el chisme y en la parte física como: productos de prensa, cartas, etc. Pero siempre buscando el mismo objetivo que es el de criticar al poder y creando una reacción en el receptor para así desencadenar el proceso comunicativo alternativo.

“Hay múltiples medios que pueden apoyar este proceso; por ejemplo, los medios audiovisuales, el lápiz, el papel, las demostraciones prácticas, etc.; son técnicas y medios que buscan favorecer la comunicación al poner en juego varios sentidos a la vez. El discurso oral sólo pone en acción el sentido de la audición, pero si además de hablar se muestra un gráfico, se está recurriendo a la vista para apoyar la comprensión del mensaje, y si además se puede mostrar y tocar el fenómeno, entran en juego los otros sentidos, como el tacto, el olfato, etc.” (RÍOS, 2006).

En la Plaza del Teatro por ejemplo: los teatreros de “Eclipse Solar” utilizan caretas, se pintan el rostro y manejan el lenguaje corporal, que en este caso serían los micromedios tangibles. Pero además la comicidad, la risa y la ironía son los intangibles, pero que son herramientas claves para que los espectadores se vean identificados en la obra y entiendan el mensaje.

Elaborado por: Andrés Fernández

“Hay un debate sobre el micromedio porque al nombrárselo de esta manera se pensó en algo tangible como: los impresos o el teatro. Sin embargo, el micromedio tiene una particularidad que no sólo es tangible, por lo tanto la risa, se vuelve un micromedio, el chiste, el rumor y aunque uno no crea todo esto toma parte fundamental de la Cultura Popular” (SOTO, 2013).

Los artistas populares, además de estos micromedios, utilizan un discurso inclusivo, es decir, las obras teatrales tienen un contenido social que no busca marginar a nadie, sino que todo el público se sienta identificado con algún personaje de las distintas puestas en escena. Este discurso se vuelve un arma clave para que la gente interactúe

con ellos en las representaciones artísticas. Porque a pesar de los problemas que se presentan, el mensaje, al final siempre será positivo a pesar de las dificultades.

Es en estos espacios populares como la Plaza del Teatro, donde, los micromedios toman mayor fuerza y la cultura popular se apropia de estos. Por este motivo, las expresiones artísticas que se proyectan en este lugar tienen un inmenso contenido de la cultura popular como poner en sus trabajos las relaciones que se dan en un mercado entre el vendedor y la casera (cliente), ya que por la existencia del supermercado se corta la comunicación interpersonal y esto sirve para demostrar la riqueza comunicativa que tiene la cultura popular y las relaciones que estas implican.

1.3. La expresión de la cultura popular en las manifestaciones artísticas en la Plaza del Teatro.

La cultura popular es algo innato del pueblo y se la desarrolla para este, las manifestaciones artísticas que se observan en la Plaza del Teatro están llenas de elementos populares y de experiencias cotidianas lo que hacen de estas parte de la cultura popular que en nuestra ciudad y país son muy extensas, ya que van desde las fiestas populares, música, vestimenta, gastronomía, arte, etc.

“Esta cultura que se pone fuera del teatro está anunciando, está diciendo, está ironizando, se está riendo de una cultura que está al frente de ellos, en estos dos escenarios hay una especie de confrontación entre una cultura que esta elitizada y una cultura que es genuinamente nuestra”. (SOTO, 2013)

En este punto se da una explicación clara de la formación de la cultura popular como una forma de resistir de las clases populares culturalmente a las clases dominantes que han querido desplazar a estos sectores de la sociedad del consumo cultural que

ellos lo han “elitizado”, es decir, que estos sectores de la sociedad han decidido que poner y que no poner en los lugares consagrados para las representaciones artísticas como: teatros, museos, etc.

1.3.1 Cultura Popular opuesta a una Cultura Dominante.

Para comprender cómo se manifiesta la cultura popular en las expresiones artísticas en la Plaza del Teatro es necesario entender a la cultura popular como una creación en forma de resistencia a una cultura dominante o hegemónica, puesto que, “lo popular se constituye como consecuencia de las desigualdades entre capital y trabajo, pero también por la apropiación desigual - en el consumo - del capital cultural de cada sociedad, y por las formas propias con que los sectores subalternos reproducen, transforman y se representan sus condiciones de trabajo y de vida”. (Canclini, 1984)

Es necesario tener en cuenta que para la investigación no se concibe a lo popular como parte de folclore sino como una consecuencia de las desigualdades económicas sociales y culturales con las que la humanidad se relaciona, no solo hay desigualdad económica y social que es la que más palapa el pueblo, el mismo mucha veces no se da cuenta de lo desigual en lo cultural que desde el poder margina a sectores así como alimentación, vivienda etc. También lo hace con presentaciones teatrales, conciertos, presentaciones artísticas, etc.

El consumo cultural de los dos grupos es diferente y desigual no solo debido a condiciones económicas, sino también hegemónicas, ya que las culturas dominantes a lo largo de la historia han creado sus propias representaciones culturales y han dejado de lado las creadas por las clases populares, haciendo creer que las mismas son inferiores a las que el poder considera verdaderamente como cultura de élite.

Barbero de una u otra manera plantea que en el carnaval y en las fiestas populares ha habido una respuesta al poder logrando comprender que a cultura unida con lo popular es más poderosa que cualquier ideología del poder.

La cultura popular es claramente una respuesta de rebeldía, surgimiento ante la exclusión del poder y de la cultura dominante a largo de la historia ha servido para sacar a la luz muchos temas que el poder limita en los medios masivos de comunicación. Y ha sido muy difícil para el poder luchar contra a estas manifestaciones culturales.

En el campo de las representaciones artísticas también se puede observar esta diferencia y desigualdad, debido a que las mismas son parte de una cultura es por eso que es necesario mencionar algunas consideraciones respecto al arte y a la cultura popular.

1.3.2 Qué se entiende por Arte, Cultura Popular e Industria Cultural.

La definición de arte o lo que se entiende por ella puede ser pensado de distintas maneras. Se puede considerar que arte es aquello que ha sido trabajado por quien porta la categoría de artista, es decir, por quien se dedica a plasmar a través de ciertos métodos la expresión de algún sentir como una creación propia. Se ha considerado también que hay quienes dicen qué es arte y qué no lo es, es decir, que existe un personaje especialista que determina gracias a su estatus si algo merece ser nombrado como arte de acuerdo a ciertos patrones estéticos. En este punto, tanto el artista como el especialista a menudo están relacionados con la academia o el espacio en que se trabaja en torno al arte. También se reconoce en el arte el uso de técnicas, que pueden ser aprendidas o nuevas, pero siempre técnicas que pueden llamarse artísticas.

Los espacios destinados para el arte son reducidos y de exclusividad hacia el público tanto que dependiendo del sitio al poner una creación en exhibición, esta puede tomar un valor de exhibición y un valor artístico. Otra característica es que el arte es reflejo de una sociedad o de una interioridad, pero siempre producido por la individualidad. Finalmente, el arte o ciertas expresiones artísticas también pueden verse por la exclusividad que genera, por la distinción social que implica, tanto por el valor de la pieza única, como por la técnica novedosa o compleja o simple, así como también por el estatus que hace sentir que portan quienes son sus cultores y espectadores.

En resumen, principalmente el arte se puede definir por poseer una técnica artística, por ser hablado por ciertos especialistas, por ser producción de quien se dedica al arte, por el espacio en que es exhibido a la sociedad y por la formación de un campo autónomo. Es decir, el arte está concebido con el fin de ser mostrado a la cultura hegemónica o dominante, puesto que solo esta tendrá la capacidad de pagar por ver o comprar alguna obra de arte que se presente.

Ahora bien, ya descrito lo qué es el arte es necesario definir a la cultura popular que de una u otra forma se le opone.

“El término cultura popular hace referencia al conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas y literarias creadas o consumidas preferentemente por el pueblo llano, por contraposición con una cultura académica, alta u oficial centrada en medios de expresión tradicionalmente valorados como superiores y generalmente más elitista y excluyente.” (Porcel, "Clásicos en Jauja. La historia del tebeo valenciano", 1965).

La cultura popular también puede ser definida a partir de distintas consideraciones, pero se le opone o se la enfrenta para obtener algunas diferencias con el arte. Antes que todo, es necesario acotar que lo popular no coincide con lo masivo, sino con el pueblo, es por ello que la cultura popular antes que tener un creador único, es una creación colectiva, pues emerge desde un sentir compartido, desde una vida en común, por ello, se puede decir, que la cultura popular emerge desde la sociedad y sus puntos de encuentro.

Una de sus características principales, que es la de tener sus espacios: la cultura popular emerge del espacio público o del espacio compartido, como podrían ser las calles, las plazas, los mercados, las fiestas religiosas, las juntas de vecinos, los centros culturales, la vida cotidiana, los espacios de resistencia, y otros espacios muchas veces asociados a las clases bajas. Al surgir la cultura popular en la dinámica social del espacio público o compartido, ella escapa al encierro de la academia, y por lo mismo, no tiene un lugar de exhibición, sino un lugar de puesta en práctica; por ello se puede decir que la cultura popular no se presencia, como el arte, sino que se vive, pues está arraigada en la realidad viva, en la cotidianidad.

Por otra parte, a pesar de existir la figura del conocedor o del estudioso de la cultura popular, este no recibe el carácter de especialista que dirime qué es y qué no forma parte de la cultura popular. Respecto a las técnicas, también las posee: son propias o son traídas desde afuera, pero siempre para hacer algo desde dentro y referirse a ella misma.

La cultura popular también puede ser considerada en parte un campo autónomo como el arte, pero que nunca está aislado, pues se cruza con distintos campos al tener límites permeables, puesto que la cultura no es estática se encuentra en constante movimiento y sujeta a cambios.

Otra característica es que la cultura popular es expresión social de dinámicas comunitarias y sentimientos humanos, y creada por este sujeto colectivo, no como el arte, que es creado por la individualidad.

Finalmente, como el arte, la cultura popular se plantea como una forma diferente a otras, pues ella es expresión de dinámicas locales y de rasgos de identidad, como el caso de las fiestas populares en nuestro país la Fiesta del Yamor en Otavalo es claro ejemplo de la identidad de la cultura otavaleña.

Como se ha visto, existen elementos similares entre el arte y la cultura popular, pero estos elementos tienen signos distintos en uno y otro. El agente creador y el espacio de creación y exhibición son quizá los elementos fundamentales, pero en ambos son distintos: agente individual frente a agente colectivo; espacio de creación privado y académico frente a espacio público, compartido y popular; y espacio de exhibición o ejecución frente a espacio de puesta en práctica. Ahora bien, volviendo a las relaciones de diferencias y semejanzas, hay un elemento que tanto en el arte como en la cultura popular tiene el mismo flujo: el mercado absorbe sus creaciones, y a través de su técnica las reproduce y las pone a disposición de las masas como productos artísticos de consumo.

Cultura popular y arte han tenido y tienen un denominador común: la expresión humana. Antes de hablar de cultura popular se puede hablar de las culturas locales y sus expresiones populares en un tiempo más distante del nuestro. Estas expresiones populares, llegado un momento, fueron fuente de un campo que se comenzó a formar, el campo artístico formado por artesanos, por maestros y discípulos, artistas y mecenas, academias y palacios, museos, salones y teatros, por sus críticos e historiadores.

Los especialistas del campo artístico fueron siendo fuente de ‘formas de hacer arte’ y tenían el poder para decir ‘qué es arte y qué no lo es’. Así el arte fue diferenciándose de lo popular, academizándose y transformándose en arte, pero como respuesta, lo popular también fue diferenciándose del arte, pues academizada cierta expresión popular, ella no dejó de existir fuera de la academia, y cuando, por contraposición a este arte que de ella se nutrió y después la desconoció cuando se le diferenció, la expresión popular devino también un campo diferenciado, tomando el nombre de cultura popular para quedarse en el lugar desde el cual siempre emerge.

La expresión popular fue manteniendo sus espacios, sus fuentes de conocimiento, sus portadores. “Hoy se pueden poner límites entre arte y cultura popular, pero tales límites son permeables para que el uno y la otra se retroalimenten. Pero hay un elemento que ha intervenido con fuerza en estas manifestaciones artísticas: la industria cultural o “economía cultural es un concepto desarrollado por Theodor Adorno y Max Horkheimer para referirse a la capacidad de la economía capitalista, una vez desarrollados ciertos medios técnicos, para producir bienes culturales en forma masiva. En una definición más amplia, es el sector de la economía que se desarrolla en torno a bienes culturales tales como el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la gastronomía y el turismo pues las ha penetrado individualmente y ha modificado también su relación”.

Los flujos del capitalismo han intervenido tanto la cultura popular como al arte mediante la técnica industrial y la cultura de masas. El arte se transformó en un objeto de consumo para las masas de la mano del entretenimiento. La posibilidad de reproducir en casa, en la oficina, en las aulas de clases, etc. Una sinfonía que antes solo se observaba en un teatro cambió la forma de percibir la música y ver las fotos de cuadros clásicos en muchos hogares acercó el arte de una u otra forma a los hogares que antes no tenía acceso a museos, teatros, etc. (BORELLA, 2009)

“El mercado opera reproduciendo técnicamente las obras artísticas debido a los condicionamientos sociales que hacen que las masas tengan esa necesidad de acercar espacial y humanamente las cosas y de apropiarse de ellas en la más próxima de las cercanías” (BORELLA, 2009)

También el mercado ha absorbido las expresiones populares que han surgido en una cultura y han sido sacadas de esta y llevadas a otras culturas transformándolas en productos masivos para las clases populares y no sólo para ellas como el reggae, salsa, fiestas populares, la tecno cumbia etc. Un ejemplo claro de esto es cuando caminamos por el centro de la ciudad vemos televisores en los que se transmite videos de artistas populares en diferentes espacios en presentación y muchos de los casos ni los mismos artistas conocen de esto.

Pero desde el arte y la cultura popular surgen respuestas a la acción homogenizante del mercado y la industria cultural, pues ambas manifestaciones culturales buscan la manera de continuar siendo expresiones más genuinas y menos intervenidas del espíritu de la sociedad. Tampoco se puede negar que la industria cultural penetra al arte y a la cultura popular y les sigue manteniendo como tales, pero las cruza con su carácter masivo.

1.3.3 Cultura Popular en la Plaza del Teatro.

Una vez comprendido como se genera la cultura popular y su oposición a una dominante, aclarando algunas diferencias con el arte hay que ubicar las representaciones artísticas que a diario se observa en la Plaza del Teatro.

“Ahora nosotros nos ponemos hacer teatro todo corre de nuestra cuenta, pase lo que pase, lo que vaya a pasar en ese sitio corre de nuestra cuenta. Las entidades públicas si es por ellos nos cierran estos espacios y no haces no más y nosotros hemos tenido que pararnos duro para que no se cierren estas plazas para hacer actos culturales. A veces el Municipio y muchas entidades lo hacen pero ponen sus tarimas y todo eso, entonces ahí hay sus correspondientes seguridades incluso para los actores, aquí tu verás”. (FLORES, 2013)

Una vez explicadas estas consideraciones se puede ubicar a las manifestaciones artísticas en la Plaza del Teatro como componente de la cultura popular, debido a que son los artistas populares los que ocupan este lugar para realizar sus presentaciones, ya sean auto-organizadas u organizadas por Instituciones Estatales porque en cualquiera de las dos formas el objetivo principal es tener como público objetivo al pueblo. Se ha observado que el público que asiste a estos eventos por lo general es de clase media y baja que transitan por el lugar, entonces La Plaza del Teatro permite que las clases populares tengan acceso a la cultura popular en algunas de sus manifestaciones.

Hay que hacer una aclaración muy importante, más que esclarecer hay que diferenciar y tener mucho cuidado con la auto-organización y la organización pública porque aunque en los dos casos se tiene el mismo público objetivo que son las clases populares, la dinámica con el mismo desde el artista es diferente; en el primer caso hay un trato más directo con el espectador y por lo general son representaciones teatrales cómicas del vivir diario del pueblo, representando situaciones con las cuales la gente se siente familiarizadas, es importante mencionar que de pronto aparecen los artistas y empiezan armar su presentación la gente que está pasando se va quedado a ver, oír y a reír un poco, por experiencia sabemos que de este público son pocos los que están a diario en este lugar, de ahí la mayoría es gente de paso. De igual forma en esta manera de organización los artistas populares reciben dinero del público como forma de pago por unos minutos de distracción y risa, es decir, el pago es directo espectador-artista.

Por otra parte, cuando la organización viene de algún tipo de institución el trato no es tan directo con el público porque la organización hace que estos eventos sean más promocionados y por ende asiste mucha gente a los mismos, entonces no se da un contacto tan directo con el público y la comunicación no es directa por el tamaño del escenario y por la distancia del artista con los espectadores. En este caso los tipos de manifestaciones artísticas varía dependiendo de la época, por ejemplo se presentan conciertos musicales, teatro, exposiciones fotográficas, videoarte, instalaciones artísticas, entre otras.

Elaborado por: Rodrigo Vivas

A diferencia de las otras manifestaciones artísticas en estas la asistencia del público depende de la promoción que se da al evento, la mayoría de las personas que asisten lo hacen por un gusto al evento pero asisten con la intención de presenciar a los artistas. También existe otra diferencia que consiste en el pago a los artistas en este caso las instituciones son las que cancelan a los mismos por sus presentaciones, este gasto es considerado como un gasto cultural al servicio de la comunidad, el mismo que en los últimos tiempos se ha puesto mucho énfasis como parte de la recuperación del espacio público.

Elaborado por: Andrés Fernández

Marcelo Báez, artista popular no se pregunta si él pertenece a una escuela, menos aún por los principios estructuradores de la misma, realiza sus obras aplicando sus habilidades y destrezas, hijas del aprendizaje directo y del contacto con los maestros y la gente y no de complejas formaciones teóricas.

1.4 Cómo la Escuela Latinoamericana ve a la Cultura Popular y al arte callejero en comparación con la burguesa.

Para analizar los estudios de la Escuela Latinoamericana sobre cultura popular y arte callejero en comparación a lo elitista es necesario mencionar algunos temas o contenidos a los que dicha escuela estudia en Latinoamérica que tiene que ver con la cultura en general y por ende abarca a la cultura popular y ahí la diferenciación entre lo elitista y popular.

La Escuela Latinoamericana tiene un planteamiento crítico ante el poder económico y cómo este maneja los grandes medios de comunicación en la región. Al igual que

muestra eficazmente cómo el imaginario del capitalismo global cruza las identidades culturales y las redes mediáticas, mezclando lo patrimonial, lo folklórico-tradicional, lo culto, lo popular y lo masivo, en tiempos donde parecen ser más decisivas La velocidad para recorrer el mundo y las estrategias para seducir a los públicos que la inercia de las tradiciones locales.

“Martín Barbero (1993) menciona que el campo de estudios y, en particular, el desarrollo y la aplicación de las teorías de la comunicación en América Latina se formaron prácticamente durante el periodo de los sesenta y hasta mediados de los ochenta por el “efecto cruzado” de dos hegemonías teóricas: la del pensamiento instrumental de la investigación norteamericana y la del paradigma ideologista de la teoría social latinoamericana” (LEÓN DUARTE, 2002).

Por otra parte, habla de estudios sobre la cultura y el poder. No obstante, más allá de los títulos, escuelas o campos de conocimientos, hay que destacar la re significación que tuvo el concepto de lo popular, desde lecturas más flexibles y abiertas sobre las identidades culturales, hasta las transformaciones operadas por el crecimiento urbano que implicaron la emergencia de sujetos híbridos, mestizos, y, paralelamente, de actores convertidos en audiencias mestizadas. A esto se suman los análisis sobre los cambios que las tecnologías de la información y de la comunicación produjeron en las culturas, así como la emergencia que implicó la aparición de ese actor que, saliendo desde los subsuelos de la cultura, transformó los contenidos del debate.

La Escuela Latinoamericana analiza el estado de la cultura y las culturas nacionales. Investiga cómo está la cultura en estos países como se ven afectadas por culturas "foráneas" como son los procesos de hibridación y mezclas de las culturas, que se gana y que se pierde en estas mezclas. Qué es eso de la pureza de las culturas.

De igual forma, observa que es la cultura popular en América Latina como se formó, que papel tienen los medios de comunicación en la formación de lo que conocemos

como popular. Cuál es la relación entre lo popular, lo hegemónico o la cultura "burguesa".

La Escuela Latinoamericana al tener un pensamiento crítico ante el sistema económico predominante nos sirve como pilar fundamental para la investigación planteada, puesto que para este pensamiento la cultura popular se forma debido a la separación que hace la clase dominante en cuanto a lo que esta entiende como arte y cultura popular, es decir entre lo popular y lo hegemónico.

“De un lado está lo popular como memoria de otra economía, tanto política como simbólica, memoria de otra matriz cultural amordazada, negada. La que amarga en las prácticas que tienen lugar en las plazas de mercado campesino y aun urbano de Latinoamérica, en los cementerios, en las fiestas de pueblo y de barrio, etc. En todas esas prácticas se pueden rastrear ciertas señas de identidad a través de las cuales se expresa, se hace visible un discurso de resistencia y de réplica el discurso burgués”. (BARBERO, 1980)

Si uno quiere hacer estudios culturales en América Latina la referencia esencial es García Canclini, quien acepta que hay una creatividad autónoma en la cultura popular, que no es simplemente cuestión de manipulación, y que la cultura popular y de masas son los sitios culturales realmente importantes en el mundo actual. La cultura popular tiene sus propias dinámicas, su propia autoridad, no necesita ser autorizada por la cultura alta. Todo lo opuesto, si la cultura alta autoriza a la cultura popular, la desnaturaliza. De igual forma la continúa desarrollándose a través de los cambios de las culturas populares tradicionales, de las culturas urbanas y de los procesos de globalización.

1.4.1 El Arte Popular.

En las expresiones artísticas que se observan en la Plaza del Teatro se pone de manifiesto este tipo de mezclas entre culturas tanto en los artistas como en los

contenidos de sus presentaciones, los temas tratados, por lo general cuentan historias cotidianas con las que el público se siente muy involucrado e identificado.

“El arte popular siempre ha sido una expresión de la riqueza cultural que tiene nuestro pueblo, si no hubiese sido por los artistas populares muchas de las situaciones de injusticia no se hubiesen conocido. Las expresiones artísticas populares siempre han tenido un contenido insurgente, cuestionador del orden y de las injusticias sociales” (GUERRERO, 2013)

Estas manifestaciones tienen por objetivo llegar con un mensaje y hacer crítica al poder dominante y la principal arma de los artistas es la comicidad y la risa de los espectadores es una respuesta a las experiencias de vida proyectadas. Algunos temas abordados por el grupo de Teatro Eclipse Solar son: el engaño, la separación, el enamoramiento, el matrimonio, la migración, la pobreza, el trabajo diario, la sexualidad, la política, el deporte, etc;

Por esto, la cultura popular sigue viva, ya que por los discursos que maneja el arte callejero es más digerible para los espectadores y pueden responder ante el estímulo.

En la Plaza del Teatro se puede evidenciar dos tipos de arte: el popular o callejero y el burgués. Es tan diverso este lugar, que en diferentes horas, un espectador podría disfrutar de una puesta en escena popular en la plaza y en la noche observar una obra de teatro elitista dentro de cuatro paredes.

1.4.2 El arte burgués.

A diferencia de las expresiones artísticas populares que se desarrollan en la Plaza del Teatro, la cultura burguesa y teatro elitista se encierran entre cuatro paredes alrededor de la misma plaza y se reserva el derecho de admisión.

“El arte elitista tiene sitios consagrados, esta visión elitista es considerada como sinónimo de alta cultura, por eso siempre han tenido el Teatro Sucre en el caso de la plaza, galerías de arte y siempre se han considerado un arte de alta cultura entre comillas y así marginan a los artistas populares” (GUERRERO, 2013).

El conocimiento científico y el poder definir el arte hace que las puestas en escena que se realizan en estos lugares tengan un costo y al tener un valor monetario se vuelve excluyente, ya que no todo el mundo puede acceder a este espectáculo, es decir lo desmasifica y direcciona el espectáculo hacia un grupo selecto.

Al suceder este fenómeno, los discursos no son digeribles para todo el mundo. En la gran mayoría de espectáculos el artista pierde contacto e interacción con el espectador y simplemente ese acto se vuelve un mero traslado de información y conocimiento. Así siguiendo con una comunicación vertical en la que el emisor es el dueño de la verdad y al emisor no se lo reconoce como sujeto.

“Dentro de un teatro tienes tres paredes invisibles y una en la que miras al público. Por eso la interacción es más difícil porque es algo que practicas todos los días y es elaborado con anterioridad. Aquí pierdes el poder de la improvisación y no puedes siempre participar con la gente” (BÁEZ, 2013).

La Plaza del Teatro tiene esa singularidad de tener estos dos escenarios, en la que los artistas populares siguen representando los problemas cotidianos con comicidad sin dejar de lado la irreverencia al poder y cruzando una puerta se encuentra la considerada alta cultura para quienes aprecian las bellas artes.

CAPÍTULO 2

LA PLAZA DEL TEATRO COMO CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL.

La Plaza del Teatro es un espacio público que alberga a artistas populares que han ocupado este lugar para poner en escena sus obras y así emitir mensajes de resistencia ante el poder.

Este sitio es espacio público es muy particular, ya que cuenta con una historia rica y cuenta alrededor con lugares de transición que no aportan a la comunicación alternativa, sino que se manejan con la comunicación vertical.

2.1 Historia.

Para el proyecto es necesario aprender un poco la historia y la creación de este lugar distintivo de Quito.

Elaborado por: Fundación Nacional Sucre

Conocida a mediados del siglo XVI como Plaza de las Carnicerías. Entre 1670 y 1672 se utilizó para las corridas de toros de los sábados. En 1786, se construyó en este espacio la primera plaza de toros de la ciudad. Años más tarde, en 1867, la legislatura invitó a las municipalidades para que construyeran teatros en sus jurisdicciones, es así como en 1886 se inauguró el Teatro Nacional Sucre con su emblemática plaza.

Actualmente, este espacio es testigo de una variada oferta cultural de carácter popular y tiene una gran capacidad de convocatoria a los eventos al aire libre.

La Plaza del Teatro es uno de los tantos sitios que han sufrido cambios a través de su historia en Quito y esto es parte del desarrollo de las metrópolis de todo el mundo. La Plaza del Teatro en sus inicios fue un espacio que albergó a varios puestos de carnicería, más adelante se convirtió en un mercado, luego vino una plaza de toros a tomarse su espacio y fue en el siglo XIX cuando adoptó el nombre de Plaza del Teatro, tras una ordenanza municipal que obligó la construcción del Teatro Sucre y de ahí su nombre.

La principal característica de este lugar fue siempre ser un punto de encuentro para las personas. Es así que en esta plaza han nacido grupos teatrales, equipos de fútbol como Deportivo Quito y, cooperativas de taxi con el mismo nombre de la plaza.

La Plaza del Teatro está ubicada en el Centro de Quito rodeado por las calles Flores, Guayaquil, Esmeraldas y Manabí y es uno de los lugares favoritos escogidos por los artistas para presentar sus obras y poner en escena manifestaciones artísticas populares.

2.2 La Plaza del Teatro un espacio público.

La Plaza del Teatro es un **espacio público** que es el lugar de encuentro y relación de las personas y el único donde todo el mundo es dueño de ese territorio y está al

alcance de todos. Es un sitio en el que se crean relaciones sociales entre varios individuos y en este caso entre el artista y el espectador.

“Los artistas populares han demostrado que el espacio público es un derecho, su uso es un derecho y hay que hacer uso de este” (GUERRERO, 2013).

La Plaza del Teatro es uno de los principales espacios públicos, del Centro de Quito, que se convierte en el escenario de varios artistas debido a la gran afluencia de personas a diario. Es en este punto de la ciudad en la que convergen personas del norte y sur de la ciudad a disfrutar de las diferentes expresiones artísticas y que se ponen en evidencia durante la semana.

“Las presentaciones son muy buenas y me quedo observando porque cuando salgo del trabajo la plaza me queda en el camino y aparte los artistas son muy buenos. Pero debería haber más seguridad para las personas que se quedan a mirar estos espectáculos” (TRANSEUNTE, 2013).

Los artistas populares hacen uso de estos espacios porque la plaza es un espacio al que todos pueden acceder y donde la gente se concentra para observar la problemática social que se presenta a diario.

“En estas culturas de la calle se pueden englobar las artes de la calle; porque utilizan el espacio público y, sobre todo, por vivir en comunión directa y total con el público. Es un movimiento de ocupación artística del espacio urbano que ofrece una relación diferente con el público. En el momento en que no existe distancia entre el artista y el público, cuando estos se miran directamente a los ojos, el espectador se siente integrado en el hecho artístico y participa de él”. (GONZALEZ)

Los artistas del grupo teatral Eclipse Solar coinciden en que en la Plaza del Teatro existe una mayor interacción con la gente y las personas observan cada movimiento

que realizan, los gestos y hasta el tono de voz que utilizan, hace que los espectadores se sientan representados.

En este espacio público se presentan manifestaciones culturales como: teatro callejero, performance, puestas en escena, música, danza, entre otros. El objetivo principal de cada una de estas expresiones artísticas populares es interactuar con el público.

2.3 Privatización del espacio público.

Los espacios públicos tienden a privatizarse y si bien la Plaza del Teatro no lo está, hoy, existen varias normativas que no permiten un normal desarrollo en las presentaciones artísticas de los actores populares, durante la semana.

Lo más palpable son los policías metropolitanos, quienes en varias ocasiones no permiten que los artistas se apropien de este espacio público y pongan en escena sus obras.

“Cada vez más el espacio público se privatiza. Las plazas, en donde se producía la relación entre las personas, han sido substituidas por los centros comerciales en donde el objetivo principal no es ya la relación sino el consumo. En las sociedades opulentas se diseñan los espacios públicos para el consumo y el ocio, siempre en un “entorno seguro”. El espacio público está controlado. Las tensiones que genera el espacio público son eliminadas (espacio para la rebeldía, la contestación, etc)”.
(GONZÁLEZ)

Los artistas que trabajan en la Plaza del Teatro se ven afectados por varias normas que afectan su normal desempeño en este espacio público y sienten que son limitados a poder expresarse.

“Durante los años que hemos trabajado aquí siempre hemos tenido que luchar para ganarnos este espacio, a pesar de que el grupo nació aquí, nunca trabajamos fácilmente. Hoy tenemos los policías metropolitanos y hay de todo. Algunos se quedan viendo, otros se van y algunos han molestado, pero seguimos en la lucha” (BÁEZ, 2013).

En la Constitución del Ecuador del 2008, existe un artículo que hace referencia al espacio público. Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.

A pesar de esto, los artistas sienten que en muchas ocasiones no se respetan sus derechos y que se priva también a la gente de conocer más de las expresiones culturales que también forman parte de la cultura quiteña y popular.

“La presencia del arte popular en los espacios públicos más que por sensibilización de las autoridades se debe a la lucha de la gente y los artistas por mantener estos espacios abiertos. Pero en la mente de las autoridades regenerar estos espacios es sacar la degeneración y dentro de esa degeneración, están los artistas y trabajadores populares” (GUERRERO, 2013).

Los artistas populares mantienen una lucha a diario con diferentes aspectos, entre esos también están los factores climáticos, ya que cuando llueve no pueden hacer sus presentaciones. Sin embargo, ellos seguirán haciendo lo que les gusta y trabajando para vivir y hablar por los que no tienen voz.

2.4. La Plaza del Teatro como 'lugar' de intercambio de comunicación entre el artista y el espectador.

Certeau no opone los "lugares" a los "espacios" como los "lugares" a los "no lugares". El espacio, para él, es un "lugar practicado", "un cruce de elementos en movimiento: los caminantes son los que transforman en espacio la calle geoméricamente definida como lugar por el urbanismo. A este paralelo, entre el lugar como conjunto de elementos que coexisten en un cierto orden y el espacio como animación de estos lugares por el desplazamiento de un elemento móvil, le corresponden varias referencias que los mismos tiempos precisan”.

La primera referencia es a Merleau Ponty, quien en su Fenomenología de la percepción, distingue el espacio geométrico del espacio antropológico como espacio "existencial". Lugar de una experiencia de relación con el mundo, de un ser esencialmente situado en relación con un medio".

Para aclarar este planteamiento es necesario citar a Marc Auge, quien, plantea que “el lugar antropológico es ante todo algo geométrico, se puede establecer a través de tres formas espaciales simples que pueden aplicarse a dispositivos institucionales y que constituyen de alguna manera las formas elementales del espacio social.” (AUGE, 1996)

En términos geométricos, se trata de la línea, de la intersección de las líneas y del punto de intersección. Concretamente en la geografía que nos es más familiar, se podría hablar de itinerarios, de ejes o de caminos que conducen de un lugar a otro y que han sido trazados por los hombres. Por otra parte, se trata de encrucijadas y de

lugares donde los hombres se cruzan, se encuentran y se reúnen como los mercados, las plazas, los centros políticos o religiosos.

“El lugar antropológico tiene que ver con las construcciones concretas y simbólicas de la cultura históricamente definida que se dan en un espacio, este lugar es, al mismo tiempo, principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquel que lo observa”. (AUGE, 1996) Asimismo, está marcado por la interacción comunicativa interpersonal que se da.

En el caso de la Plaza del Teatro claramente se generan construcciones concretas y simbólicas de la cultura popular mediante las presentaciones artísticas basadas en la cotidianidad que permite a los espectadores identificarse con las historias por el grado de popular que estas toman. De igual manera no tiene la misma importancia para las personas que la habitan que para las que transitan por el sitio. Al realizar unas entrevistas a las personas de los locales comerciales alrededor de la Plaza manifestaron que para ellos es algo normal lo que ocurre en este lugar, creando que para ellos no sea un lugar antropológico, ya que para ellos no tiene sentido las construcciones simbólicas aunque están conscientes de ellas; pero las personas de paso le dan otro sentido porque participan de la interacción comunicativa que se generan en las presentaciones de los artistas populares.

2.5 La Plaza del Teatro como un no lugar.

La posmodernidad es productora de no lugares, es decir, los espacios que no son en sí lugares antropológicos. Marc Auge define a los no lugares como “aquellos espacios donde no es posible leer la identidad, la relación historia” (AUGE, 1996); ámbitos que considera son "cada día más numerosos" y que clasifica en tres tipos:

a. De circulación. Autopistas, áreas de servicios en las gasolineras, aeropuertos y vías aéreas, entre otros.

b. De consumo. Como supermercados, hipermercados, cadenas hoteleras y shoppings.

c. De la comunicación. Pantallas, cables y ondas con apariencia, a veces, inmateriales.

Un lugar circunscrito y específico. Un mundo donde se nace en la clínica y se muere en el hospital, donde se multiplican, en modalidades lujosas o inhumanas los puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales (las cadenas de hoteles y las habitaciones ocupadas ilegalmente, los clubes de vacaciones, los campos de refugiados, las barracas miserables destinadas a desaparecer o a degradarse).

No puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico. Pero se puede juzgar, ya que evidentemente un no lugar existe igual que un lugar. No existe nunca bajo una forma pura; allí los lugares se recomponen, las relaciones se reconstituyen; las "astucias milenarias" de la invención de lo cotidiano y de las "artes del hacer" de las que Michel de Certeau ha propuesto análisis tan sutiles, pueden abrirse allí un camino y desplegar sus estrategias.

El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas, el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente.

Conociendo la definición de lugares antropológicos, es conveniente ubicar el espacio escogido para la grabación del documental que se llevará a cabo en la Plaza del Teatro, puesto que este lugar es un espacio en el cual las personas se cruzan y permiten que se las personas se reúnan o que haya aglomeración de gente.

La Plaza del Teatro es un lugar y a la vez un no lugar dependiendo de las personas que lo transitan o habitan, por ejemplo las personas que salen de su trabajo o van hacer algún trámite al centro transitan por este espacio y al momento de detenerse a mirar las actividades artísticas lo convierten en un lugar, debido a que se genera un espacio de comunicación y de contacto entre las personas. Por otra parte, las personas que viven cerca o tienen negocios aledaños lo ven como algo normal y muchas de las veces no se interesan por lo que está sucediendo en la Plaza, convirtiéndose en un no lugar por la relación que le dan estas personas a este espacio.

CAPÍTULO 3

VIDEO DOCUMENTAL “LA PLAZA DEL TEATRO COMO ESPACIO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN EL CENTRO DE QUITO”

Para la realización del video documental de “La Plaza del Teatro como lugar de expresión artística en el centro de Quito” se realizó una investigación de lo que es documental y subgéneros. También explicar los pasos necesarios para la creación del producto audio visual.

El video documenta la opinión de personas y grupos artísticos que utilizan el espacio público de la Plaza del Teatro para la presentación de sus manifestaciones artísticas y de quienes aprecian este arte popular. También registra la ponencia de catedráticos de la Universidad Politécnica Salesiana, quienes dieron un enfoque teórico al producto comunicativo.

De igual forma, se buscó crear un video de calidad en cuanto al contenido, a la realización y al manejo adecuado de las técnicas del lenguaje cinematográfico; con el fin de lograr un producto estéticamente bien elaborado, que permite su fácil difusión en las instituciones interesadas en las manifestaciones artísticas populares de la ciudad.

La creación de este documental fue un reto altamente profesional en el cual predominó la exigencia académica y la creatividad para conseguir un producto de calidad comunicativa y cultural que ayuda a fomentar la recuperación de los espacios públicos como lugares de expresividad para la sociedad, dar a conocer las tendencias artísticas populares manifestadas en la Plaza del Teatro y como en estos lugares se evidencia el uso de la comunicación alternativa y micromedios.

3.1 El documental.

El documental es un género cinematográfico que muestra un aspecto de la realidad mediante técnicas del lenguaje audiovisual, según el punto de vista del autor y como él organice las imágenes, los textos y los audios. Así se determina el tipo de documental.

“El objetivo básico del documental es justamente documentar aquello que se considera importante para que se guarde un testimonio de una situación o realidad específica.” (ABC)

El trabajo documentado son los testimonios de artistas populares y de los espectadores que disfrutan de este espectáculo y los sustentos teóricos de los catedráticos que conocen del tema de la comunicación alternativa, micromedios, espacios públicos y la cultura popular.

En la cinematografía, el documental constituye un mundo aparte con respecto a los demás géneros, en lo referente al contenido y la forma. Se puede definir “como un tipo de cine eminentemente informativo y didáctico, que intenta expresar la realidad de forma objetiva. No es un cine de segunda, pues desde sus inicios ha estado presente con autoridad y eficacia” (ALFAMEDIA)

Actualmente el mundo del documental es muy variado, tanto en su tratamiento (desde el cine tradicional al cine digital), como en su contenido (tratan de cualquier actividad remota/lejana – deportiva/científica), sin excluir el documental de investigación o etnográfico.

La clasificación de los tipos de documental es extensa y variada de acuerdo con el contenido que se busca proyectar. Para la realización del video documental se ha tomado en cuenta el documental de investigación y el cinematográfico.

3.1.1 Documental de Investigación.

Es aquel de naturaleza histórica o de actualidad en los que el protagonismo reside en la naturaleza de las fuentes o informantes. Para este trabajo, artistas, catedráticos y espectadores son las fuentes primordiales para la ejecución del producto audiovisual.

El video se puede utilizar para lograr una socialización de saberes. Contrapone la tradicional palabra escrita y el texto publicado que es aprovechado por los mismos grupos sociales que detentan el conocimiento y por lo tanto el poder.

“El video conlleva investigación por sí misma o concentra una investigación hacia la sociedad.” (MENDIZABAL) Para que el video tenga una buena acogida en la sociedad es necesario que la investigación sea profunda, así se logra que el resultado se apegue en lo más posible a la realidad que se quiera mostrar. En este sentido el video puede ser entendido como un instrumento que puede recuperar y guardar la memoria colectiva.

3.1.2 Documental Cinematográfico.

Se caracteriza por no poseer mucho control sobre las imágenes mostradas, ni la existencia de un argumento predeterminado. De este modo, se trata mostrar realidades de la forma más objetiva que sea posible, aun cuando sea necesario el uso de la narración, la música y determinados efectos para poder narrar los hechos que muestran las imágenes. Dentro de esta rama de los documentales existen dos tipos:

una en la que quienes captan las imágenes tienen un rol participativo, siendo testigos y también protagonistas de lo captado, otro tipo, en el que sólo se capta la realidad sin aparecer entre las cámaras.

Este tipo de documental fue tomado en cuenta, ya que el mismo permite una participación activa de los artistas, espectadores y catedráticos mostrando la realidad de los hechos en un sitio popular de la ciudad de Quito como es la Plaza del Teatro.

3.2 Realización del Video Documental

En la siguiente se detalla el trabajo de los últimos 6 meses en cuanto a la preproducción, producción y postproducción del video documental de la Plaza del Teatro como espacio de expresión artística en el centro de Quito.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL DE LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN						
ACTIVIDADES	MESES					
	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Revisión bibliográfica.	X	X				
Entrevistas			X	X		
Guión del documental.		X	X	X		
*Producción del material audiovisual.			X	X	X	

Edición del documental.					X	X
Elaboración del informe final.		X	X	X	X	X

*La filmación de los grupos de teatro se la realizó en los meses de junio, julio y agosto, los días martes y jueves a partir de las 16:00, ya que en estos días se realizaban varias presentaciones de teatro callejero.

*Las tomas de paso y presentaciones extras se las realizó los dos primeros miércoles de agosto en la mañana. Además de un jueves de septiembre por el daño de un caset.

*Las entrevistas a los catedráticos de la UPS se las realizó martes 20 de agosto con Patricio Guerrero y con Miguel Ángel Soto el 2 de agosto y posteriormente el 24 por el daño del caset.

3.3 Preproducción

Esta fase de la producción audiovisual es muy importante porque de ella dependió la grabación. Esta comprendió desde el nacimiento de la idea, pasando por la elección del tema hasta la creación del guion técnico basado en una profunda investigación.

En esta etapa se escogió las personas, las locaciones, los recursos, el equipo técnico y el tipo de investigación con las que se rodó el video.

La investigación para el video documental La Plaza del Teatro como lugar de expresión artística en el centro de Quito utilizó una combinación teórica y de campo, ya que esta discute y recrea los procedimientos utilizados para el estudio de la realidad.

En cuanto al trabajo de campo, la investigación basó su estudio en la observación participativa que consiste en mirar las prácticas de los artistas y espectadores para poder describir lo que hacen, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias, este método permite la interpretación y la sistematización de las características, componentes, propiedades o relaciones de un fenómeno que tiene lugar fuera de la conciencia del investigador. Las técnicas que se utilizarán para la investigación aparecen justamente vinculadas a este método, las mismas que son la observación participativa, la entrevista, el registro audiovisual y fotográfico, todos como procesos de interpretación cultural.

La realización del video documental, la Plaza del Teatro como lugar de expresión artística en el Centro de Quito, es un reto académico para demostrar la riqueza cultural que tienen las expresiones artísticas que se exponen en el espacio público.

Este producto contiene testimonios de artistas y catedráticos conocedores de los temas abordados como: cultura popular, comunicación alternativa y espacio público. Estas características hacen que el producto contenga credibilidad para los espectadores, que en este caso está dirigido a estudiantes de las Carreras de Comunicación Social y Arte.

El video documental muestra las puestas en escena de artistas que ven al espacio público como el escenario idóneo para entablar una relación con el espectador y crear una comunicación directa, que permite mejorar las relaciones sociales de los individuos.

3.3.1 Plan de Rodaje

FECHA	ACTIVIDAD
02 de abril 2013	Visita a la Biblioteca de la UPS. Investigación de los conceptos de lo que es Cultura Popular, Comunicación Alternativa y Espacio Público.
04 de abril 2013	Observación de las puestas en escena de teatro callejero de del Grupo Eclipse Solar.
09 de abril 2013	Visita a la biblioteca de la PUCE. Búsqueda de bibliografía de la Escuela Latinoamérica y Jesús Martín Barbero.
11 de abril 2013	Recopilación de datos a través de encuestas a los espectadores en las presentaciones de teatro callejero.
16 de abril 2013	Visita a la biblioteca de la UPS. Investigación de los conceptos de comunicación alternativa y Micromedios.
18 de abril 2013	Primer encuentro con Marcelo Báez, teatrero del Grupo Eclipse Solar, para coordinar las futuras filmaciones y entrevistas al grupo.
07 de mayo 2013	Visita a la biblioteca de la FACSO y Facultad de Artes. (Universidad Central). Investigación de concepto de los conceptos de cultura popular, expresiones artísticas y espacio público.
09 de mayo	Filmación de las puestas en escena del grupo Eclipse Solar en la Plaza del Teatro.
14 de mayo 2013	Filmación de puestas en escena un grupo peruano en la Plaza del Teatro.
16 de mayo 2013	Elaboración del cuestionario para entrevistas a los artistas del Grupo Eclipse Solar.
21 de mayo 2013	Filmación de las puestas en escena del grupo Eclipse Solar en la Plaza del Teatro.
28 de mayo 2013	Visita a la biblioteca de la UPS. Investigación

	de los conceptos de Lugar y no lugar.
04 de junio 2013	Elaboración de un borrador de guion para empezar la filmación de entrevistas y tomas de paso para el documental.
06 junio de 2013	Filmación de la entrevista a espectadores del teatro callejero del grupo Eclipse Solar.
11 de junio 2013	Entrevista a Marcelo Báez.
13 de junio 2013	Filmación de la entrevista a Sonia Flores, integrante del Grupo Eclipse Solar.
18 de junio 2013	Filmación de las presentaciones de Eclipse Solar.
20 de junio 2013	Corrección del Guion técnico con Cristina Naranjo.
25 de julio 2013	Filmación tomas de paso de en la Plaza del Teatro.
02 de julio 2013	Filmación tomas de paso de en la Plaza del Teatro.
09 de julio 2013	Visita a la biblioteca Municipal. Investigación de la historia de la Plaza del Teatro.
16 de julio 2013	Finalización del guion técnico.
23 de julio 2013	Recopilación de fotos de la Plaza del Teatro y videos antiguos del Grupo Eclipse Solar.
26 de julio 2013	Coordinación de entrevista con Patricio Guerrero.
02 de agosto 2013	Filmación de la entrevista a Patricio Guerrero.
09 de agosto 2013	Coordinación de entrevista con Miguel Ángel Soto.
15 de agosto 2013	Grabación de la Voz en Off para el documental con Raquel Boulanger.

20 de agosto 2013	Filmación de la entrevista a Miguel Ángel Soto.
23 de agosto 2013	Descarga del material en bruto de todas las filmaciones realizadas.
24- 30 de agosto	Edición de video.
02 de septiembre 2013	Filmación de entrevista a Patricio Guerrero por daño de un casset.
04 de septiembre 2013	Filmación de entrevista a Miguel Ángel Soto por daño de casset.
06-15 de septiembre 2013	Postproducción del video.

3.3.2 Escaleta del documental:

Esc1
Exterior/Panecillo/Día
Imagen del Panecillo.

Esc2
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Pies de niños caminando por la plaza.

Esc3
Exterior/Plaza de la Independencia/Día
Imagen de la Plaza de la Independencia con gente caminando.

Esc4
Exterior/Plaza de la Independencia/Día
Imagen de placa de Quito considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Esc5, 6 ,7
Exterior/Calle García Moreno/Día
Imagen de casa colonial en el centro de Quito, Iglesia de la Catedral, Iglesia la Compañía y vista general del centro desde el Panecillo.

Esc8
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Imagen de la Plaza del Teatro con artistas populares en escena desde el Gran Pasaje.

Esc9, 10, 11, 12
Fotografías de la Plaza del Teatro en diferentes épocas.

Esc13
Exterior/Plaza del Teatro/Día/Animación
Imagen de artista popular en actuación con animación del título del documental.

Esc14
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Animación de un telón abriéndose e imagen de artistas populares en actuación y animación del telón cerrándose.

Esc15
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Paneo de la Plaza del Teatro con gente sentada esperando las actuaciones.

Esc16
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Imagen de artistas populares esperando actuación.

Esc17
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Imagen de artista popular recogiendo dinero luego de su actuación.

Esc18
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Imagen de artista popular en actuación.

Esc19
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Entrevista a Sonia Flores, artista popular y foto del grupo en sus inicios.

Esc20
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Entrevista a Rene Sánchez, espectador.

Esc21
Interior/Casa/Noche
Entrevista a Marcelo Báez, artista popular.

Esc22
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Imagen de artistas populares actuando zoom desde artistas a general.

Esc23
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Imagen de artista popular en actuación primer plano.

Esc24
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Imagen de artista popular en actuación.

Esc25
Interior, Exterior/Biblioteca Universidad Politécnica Salesiana, Plaza del Teatro /Noche, Día
Entrevista a Miguel Ángel Soto, catedrático, imágenes de artistas populares, señores bailando y un espectador admirando el espectáculo.

Esc26
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Imagen de artista popular en actuación.

Esc27
Interior, Exterior/Universidad Politécnica Salesiana, Plaza del Teatro/Día.
Entrevista a Patricio Guerrero, catedrático e imágenes de artistas populares actuando.

Esc28
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Animación de un telón abriéndose e imagen de artistas populares en actuación y animación del telón cerrándose.

Esc29, 30, 31
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Imágenes de artistas populares actuando y publico aplaudiendo una actuación.

Esc32
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Entrevista a Sonia Flores e imágenes de artista pintándose.

Esc33
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Entrevista a Marcelo Báez, imágenes de actuaciones y de él pintándose.

Esc34
Interior, Exterior/Biblioteca Universidad Politécnica Salesiana, Plaza del Teatro /Noche, Día
Entrevista a Miguel Ángel Soto, catedrático, imágenes de artistas populares actuando, artistas viendo una actuación de sus compañeros y público observando.

Esc35
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Entrevista a Sonia Flores, artista popular e imagen de público observando una actuación.

Esc36
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Animación de un telón abriéndose e imagen de artistas populares en actuación y animación del telón cerrándose.

Esc37
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Entrevista a Sonia Flores, artista popular e imagen ella en actuación.

Esc38
Exterior/Plaza del Teatro/Día
Entrevista a Marcelo Báez e imágenes de actuaciones.

Esc39
Interior, Exterior/Biblioteca Universidad Politécnica Salesiana, Plaza del Teatro /Noche, Día
Entrevista a Miguel Ángel Soto, catedrático, imágenes de artistas populares actuando e imágenes del Teatro Sucre y de la Plaza del Teatro.

Esc40
Interior, Exterior/Universidad Politécnica Salesiana, Plaza del Teatro/Día.
Entrevista a Patricio Guerrero, catedrático.

Esc41

Exterior/Plaza del Teatro/Día

Entrevista a Sonia Flores, artista popular e imagen de artista actuando frente al Teatro Sucre.

Esc42

Exterior/Plaza del Teatro/Día

Imágenes de artistas actuando, niña observando una presentación y músicos tocando en la Plaza del Teatro.

Esc43

Exterior/Plaza del Teatro/Día

Animación de un telón abriéndose e imagen de artistas populares en actuación y animación del telón cerrándose.

Esc44

Animación.

Créditos.

3.3.3 Guion Técnico

Tiempo	Plano	Imagen	Sonido
21''	Generales, detalles y de ubicación	Tomas de la ciudad de Quito de diferentes puntos.	MUSICALIZACIÓN VOZ EN OFF: Las ciudades nunca duermen y como no lo hacen crecen día tras día. Quito es la capital del Ecuador y es considerado patrimonio cultural. Además cuenta con el Centro Histórico más hermoso de Latinoamérica y un pedacito de esa belleza se la encuentra en la Plaza del Teatro.

4''		Tomas de la gente caminando en la Plaza del Teatro Efecto de velocidad	Musicalización.
30''	Generales	Fotografías de la Plaza del Teatro en diferentes épocas	<p>MUSICALIZACIÓN VOZ EN OFF: Lugar tradicional del centro de Quito rodeado por las calles Guayaquil, Flores, Esmeraldas y Manabí. La Plaza del Teatro fue en sus inicios un espacio que albergó a varios puestos de carnicería, más adelante se convirtió en un mercado, luego albergó una plaza de toros y fue en el XIX cuando adoptó el nombre de Plaza del Teatro, tras una ordenanza municipal que obligó la construcción del Teatro Sucre y de ahí su nombre. (música de fondo)</p>
4''	Detalle	Presentación del título Animación del texto LA PLAZA DEL TEATRO COMO LUGAR DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN EL CENTRO DE QUITO	Música de Animación para el texto.

18''	General	Actuación del Grupo Eclipse Solar	Audio Original de la grabación
28''	Generales y medios	Tomas del lugar, artistas preparándose para la presentación, recaudando dinero y artistas actuando.	<p>MUSICALIZACIÓN VOZ EN OFF:</p> <p>La principal característica de este lugar fue siempre ser un punto de encuentro para las personas, es así que en esta plaza han nacido grupos teatrales, equipos de fútbol, cooperativas de taxis, etc. Así, los artistas populares han hecho de este sitio su casa, su lugar de trabajo y además lo miran como un espacio de comunicación e interacción con la gente.</p>
17''	Medio	Toma de entrevista a Sonia Flores (Artista) y fotografías de los inicios de Eclipse Solar.	<p>Porque es una plaza céntrica... lo hemos escogido como un lugar referente para nuestro trabajo.</p>
11''	Medio	Entrevista a los	

		espectadores: René Sánchez	Salgo de mi trabajo estresado... entonces que te diré es bueno, bueno.
5''	Medio	Toma de entrevista a Marcelo Báez, artista	La Plaza del Teatro es un enfoque de luz, donde recibimos todos los malos humores de la gente.
22''	Detalles, general visto desde arriba y medio.	Toma de la Plaza del Teatro con actuaciones, artistas en escena y público aplaudiendo.	La Plaza del Teatro es un lugar antropológico, ya que es un punto de encuentro de personas que gustan de presenciar las expresiones artísticas que se presentan en este espacio. También hay que sumarle esa comunicación interpersonal entre artista y espectador. (Música de Fondo)
1'15''	Medio	Entrevista a catedrático: Miguel Ángel Soto, artistas en escena, grupo de baile, espectador y artistas compartiendo con espectadores.	Lo público es importante... Es un proceso comunicativo más transparente.

22''	General	Presentación de Marcelo Báez	Audio original
43''	Medio y entero	Entrevista a catedrático: Patricio Guerrero y artistas en escena.	Lo que están haciendo los artistas populares... la totalidad del cuerpo está hablando, está comunicando, está diciendo.
51''	General	Actuación de Marcelo Báez	Audio Original de la grabación
22''	Entero y detalle	Artistas en escena y público	MUSICALIZACIÓN VOZ EN OFF La comunicación entre artista y espectador es un espacio que se basa en la interacción y en reconocerse entre sí, es donde estos capos del arte popular utilizan varios accesorios para transmitir de mejor manera su mensaje y que los receptores lo asimilen de igual forma.
27''	Medio y detalle	Entrevista a Sonia Flores y artistas maquillándose	El maquillaje blanco...pero si tenemos utilería mejor todavía.

53''	Medio, detalle y enteros	Entrevista a Marcelo Báez actuación de artistas, artista maquillándose.	El maquillaje en la cara... todas las Marías que existen.
1'22''	Medio y entero	Entrevista a catedrático: Miguel Ángel Soto, actuación, artistas viendo actuar a sus compañeros y público	El micromedio actual sigue gozando... en el mundo de la cultura popular.
18''	Medio	Entrevista Sonia Flores y público observando actuación.	Mira nosotros hacemos obras de teatro con temáticas sociales... es un buen método para nosotros.
44''	General y medio	Presentación del grupo Eclipse Solar	Audio original de la grabación.
20''	Medio y detalle	Entrevista a Sonia Flores y ella actuando	En el espacio abierto... hay alguna gente que ni siquiera sabe lo que va a pasar ahí.
1'36''	Medio, detalle y general	Entrevista a Marcelo Báez y artistas en escena.	Pienso que el espacio abierto... nuestra visión y nuestro rostro debe estar

			conectado con todos.
1'30''	Medio, general, ubicación y detalle	Entrevista a Miguel Ángel Soto y artistas actuando	El espacio público... la cultura unida con lo popular es más poderosa que cualquier ideología del poder.
15''	Medio	Entrevista a Patricio Guerrero	La presencia de este arte en los espacios públicos... por un lado el de la gente y por otro el de los artistas.
35''	Medio y general	Entrevista Sonia Flores y artistas actuando.	Nosotros nos ponemos a hacer teatro... aquí tú verás no.
29''	Medio, entero y detalle	Tomas de artistas populares actuando con el público y músicos.	MUSICALIZACIÓN VOZ EN OFF Esta comunicación alternativa utilizada por los artistas populares es un síntoma de la Cultura Popular, ya que estas puestas en escena por los artistas es consumida por el pueblo y no se encerró dentro de un teatro o tiene validación de la

			academia de bellas artes.
24"	Medio	Presentación de Eclipse Solar	Audio Original de la grabación
20"		Créditos	Musicalización

3.4. Producción

En esta parte se ejecutó todo lo establecido en la preproducción. Para lo cual se grabó presentaciones artísticas populares en la Plaza del Teatro, entrevistas a los actores involucrados en este proceso, espectadores y catedráticos para obtener las imágenes y testimonios que previamente se planteó en la etapa anterior.

Para lograr este objetivo se cumplió con el plan de rodaje que “tiene como objetivo organizar la grabación, de modo de hacerla lo más fluida posible, logrando un buen aprovechamiento de los tiempos” (ABC) y con el guion técnico que “es la parte técnica de cada toma; se conforma a partir de: secuencia, toma, tipo, descripción y audio del plano” (ABC) con el fin de realizar las grabaciones en los tiempos establecidos y optimizar los recursos técnicos y humanos.

Elaborado por Andrés Fernández

Para lograr este propósito se observó el lugar tres veces por semana, por lo general en horas de la tarde, puesto que existe un poco de conflicto en la mañana con autoridades municipales en especial los policías municipales, pero ya en la tarde no se da este problema, es por esta razón que los grupos artísticos prefieren el horario de la tarde y también porque es un lugar estratégico por donde la gente circula con mucha afluencia a la hora de salida de los trabajos. Las personas pasan por la Plaza del Teatro y olvidan esas energías negativas o simplemente el cansancio de lado con un poco de diversión y risas como lo manifestó Marcelo Báez.

Para la grabación se usaron tres cámaras diferentes por cuestiones de tiempos y de facilitación de los equipos aunque lo recomendable para todo producto es realizarlo con la misma cámara. Las cámaras utilizadas fueron Sony FX100, Sony Handycam y una Canon D7100.

Para el audio se utilizó un sistema de micrófonos corbateros Sony y la iluminación se la realizó con un sistema casero.

3.4. Postproducción

En la postproducción se editó todo el material grabado como: entrevistas, presentaciones, fotografías, tomas de paso, tomas de ubicación, audios, música y material gráfico. En esta etapa se le dio un orden narrativo al material antes mencionado basado en el guion técnico, con el fin de lograr un discurso que sea entendible, para los espectadores del video documental y se capten fácilmente los conceptos manejados durante la investigación.

Además en esta fase se le dio un trato estético a las tomas obtenidas en la producción como: balance de color, iluminación, efectos, transiciones, musicalización y diseños gráficos.

Para la edición del video se utilizó los programas de Adobe Premier CS6, Adobe AfterEffects CS6, Adobe Audition CS6. Adobe PhotoShop CS6.

Para obtener un video de calidad cinematográfica se calibró colores porque se realizó las grabaciones con diferentes cámaras, entonces en la edición se consiguió calibrar casi en su totalidad los colores. Para las transiciones de imágenes se utilizó disoluciones cruzadas para evitar un salto drástico en los cambios.

En cuanto a los cambios de una entrevista a otra se utilizó pasar al negro. Para las presentaciones de artistas se realizó una animación en AfterEffects de un telón que se abre y se cierra al final.

En lo que a la música se refiere se utilizó una cortina musical como fondo en las locuciones, la canción escogida es una canción de rock de una biblioteca libre de derechos, el tipo de género musical fue tomado en cuenta ya que es rápido y le da fluidez al discurso y es de buena acogida entre los jóvenes, ya que nuestro producto es dirigido a ese tipo de público.

3.5 Difusión

La realización del video documental tiene como grupo de interés principal los estudiantes de las Facultades de Comunicación y Arte de las Universidades: Salesiana y Central y en general de las Instituciones Universitarias que tengan estas facultades o carreras afines, buscando el interés de los estudiantes por la necesidad de recuperar los espacios en los que se ha limitado la comunicación entendida en su verdadera dimensión humana.

Al enfocarse a la necesidad de recuperar y fomentar los lugares en los que la comunicación se da en su verdadera dimensión, el documental beneficiará a la

ciudadanía en general, puesto que se abrirá nuevos espacios de expresión en los que la mayoría de personas puedan participar.

3.6 Ficha Técnica

Título: Video Documental La Plaza del Teatro como lugar de expresión artística en el Centro de Quito.

País: Ecuador

Año: 2013

Dirección y Producción: Andrés Fernández – Oscar Peñaherrera

Investigación y guión: Andrés Fernández – Oscar Peñaherrera

Cámara y Edición de Video: Andrés Fernández – Oscar Peñaherrera

Edición de Audio: Andrés Fernández – Oscar Peñaherrera

Musicalización: Andrés Fernández – Oscar Peñaherrera

Voz en Off: Raquel Boulangger

Idioma: español

Duración: 16 minutos.

Formato: DVD

Procedencia: Quito – Ecuador

Relación de aspecto: Widescreen

CONCLUSIONES

Las presentaciones artísticas populares en la Plaza del Teatro crean pequeños espacios de interacción entre el artista y el espectador. Es así como se logra evidenciar una forma de comunicación alternativa en los espacios públicos.

Los micromedios sirven para llevar de mejor manera el mensaje de los artistas hacia los espectadores. Esto permite que la comunicación alternativa sea más efectiva en la presentación.

El humor es parte de la construcción del discurso de los artistas populares para poner en evidencia los problemas sociales que aquejan a la sociedad y así el espectador lo asimila de mejor manera a pesar que la temática sea de contenido fuerte.

Los artistas populares se apropian de estos espacios públicos para realizar, emitir y crear una comunicación alternativa en la que artista y espectador son actores de la misma.

Luego de la investigación previa para la realización de este producto, el documental servirá evidenciar los testimonios y entrevistas a artistas, espectadores y catedráticos conocedores del arte popular y los espacios públicos como la Plaza del Teatro.

RECOMENDACIONES

Se debería potenciar el uso de estos espacios para que los artistas y espectadores tengan seguridad en estos lugares y además existan mayores sitios para que exista la comunicación alternativa.

Debería existir mayor seguridad en la Plaza del Teatro para que los artistas puedan utilizar más micromedios, para que la gente entienda los mensajes de los artistas con mayor facilidad, ya que muchas veces existen obras que necesitan de otros instrumentos, pero que por seguridad no pueden ser llevados a la plaza.

Se debería recomendar a las personas asistir a una de estas presentaciones para que vean desde un punto de vista cómico las problemáticas que aquejan a la sociedad y a pesar del tipo de problema, siempre existe una solución para todo.

Se deberían crear más espacios en la que los seres sociales de Quito accedan a una comunicación directa con los artistas populares y de este modo hacer escuchar las voces de los sectores marginados por los grandes medios.

El video documental debería ser socializado entre los maestros de la carrera de comunicación Social para que sea tomado en cuenta para sus clases y que no simplemente se quede como fuente de consulta en la biblioteca de la universidad.

LISTA DE REFERENCIAS

ABC, D, Definición ABC. Obtenido de <http://www.definicionabc.com>

Alfaro, Rosa María, “Una comunicación para otro desarrollo” Ediciones Calandria, Lima Perú, 1993

Alfamedia, Alfa Media. Obtenido de <http://www.mariapinto.es>

Auge, Marc, “Los No Lugares Espacios del Anonimato”, Gadisa Editorial 1992, Barcelona-España, Quinta reimpresión 2000, Original en Francés.

Báez, Marcelo, Eclipse Solar, “Entrevista en la Plaza del Teatro”, Quito-Ecuador 2013

Barbero Jesús Martín, “De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía”, Editorial Gustavo Gily SA, Barcelona-España 1987

Borja, Jordi, “Ciudadanía y Espacio Público”, Ambiente y Desarrollo, Septiembre 1998.

Borella, N. (2009). Sociologías de las Comunicaciones. Obtenido de <http://sociologiadelascomunicaciones.bligoo.com>

Bordwell, David/THOMPSON, Kristin, “El Arte Cinematográfico”, Editorial Paidós; Barcelona-España.

Calabrese, Omar; “El lenguaje del arte”, Editorial Paidós 1987, Barcelona-España.

Carrión, Fernando, “Centro histórico: La polisemia del espacio público”, Revista Colachi, No. 2. Diciembre de 2008, Quito-Ecuador.

Certeau, Michel, “L'Invention du quotidien: arts de faire”, París, 1980 (La invención de lo cotidiano: artes de hacer, México, 1996)

Deshare.net, Obtenido de www.slideshare.net

Flores, Sonia, Eclipse Solar, “Entrevista en la Plaza del Teatro”, Quito-Ecuador 2013

Foxley, Alejandro “Para una democracia estable: economía y política” 1985, Aconcagua - Cieplan,

García, Néstor, Nueva Sociedad nro.71, marzo- abril de 1984, pp. 69-78

García, Néstor, “Itinerarios Urbanos”, Editorial Eudeba, Buenos Aires-Argentina.

Geertz, Clifford, El arte como sistema cultural, Editorial Paidós 1994, Buenos Aires, Original en inglés 1983.

Gonzalez, Tony, tonigonzalezbcn. Obtenido de <http://www.tonigonzalezbcn.com>

Guerrero Patricio, Antropólogo de la Universidad Salesiana –“La Cultura, estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia” Quito- Ecuador 2002

Guerrero, Patricio, “Entrevista en la Universidad Politécnica Salesiana”, Quito-Ecuador 2013.

León Duarte, Gustavo, “Teorías e investigación de la Comunicación en América Latina Situación actual”, Sonora-México, 2002

Lévi-Strauss, Claude “El Desdoblamiento de la Representación en el Arte de Asia y América” en Antropología Estructural, Editorial Eudeba 1968, Buenos Aires.

LIE, Rico, “Espacios de Comunicación Intercultural” Universidad Católica de Bruselas.

Mattellart Michelle, “La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños”, Revista de la federación latinoamericana de facultades de comunicación social diálogos de la Comunicación, Edición 21, Cuba 1988.

Mendizabal, Iván, “El Lápiz Electrónico-Investigación Social y Video”, Quito-Ecuador 1992.

Moya, Marian, “Miradas Profundas. Registros de una experiencia socio estética”, Antropofagía, Buenos Aires, 2008.

Padín, Clemente, “El arte en las calles” Revista Escáner Cultural, No 13. Abril de 2001, Santiago de Chile.

Ponce, Jimena, “El Arte de la Calle: Intervenciones en el Espacio Público y La Disputa en la Construcción de la Cultura”, Buenos Aires-Argentina.

Porcel, "Clásicos en Jauja. La historia del tebeo valenciano", 1965

Ríos, Alejandro, “Metodologías de intervención para el desarrollo rural comunicación rural”, 2006

Soto, Miguel, “Entrevista en la Universidad Politécnica Salesiana”, Quito-Ecuador 2013.

Tatarkiewicz, Wladyslaw, Educación por el Arte, Editorial Paidós Ibérica, 1996.

Vásquez, Adolfo, “El vértigo de la sobremodernidad”, Revista Nómadas, No. 16. Febrero de 2007, Madrid-España.

Varios autores, “Arte Callejero” Universidad nacional de Lanús.