

El Audiovisual como herramienta comunicativa para la recuperación y difusión de la cultura

Carlos ORTIZ

Ciencias de la Comunicación- Universidad Técnica Particular de Loja
Loja, 110107, Ecuador

Evelyn A LEÓN

Ciencias de la Comunicación- Universidad Técnica Particular de Loja
Loja, 110107, Ecuador

Karen G BRITO

Ciencias de la Comunicación- Universidad Técnica Particular de Loja
Loja, 110107, Ecuador

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se enfoca en la producción de la serie de documentales denominada “Loja, magia cultural”, donde se destacan las industrias creativas de la ciudad de Loja-Ecuador, se pretende definir el estado actual de la danza y el teatro, planteando así una investigación que permita conocer su realidad actual y panorama futuro.

El patrimonio cultural que el mundo posee es la esencia de sus tradiciones que se heredan generación tras generación, donde la sabiduría del ser humano permite cultivar, transmitir y mantener la riqueza que identifica a cada cultura.

La producción audiovisual permite transmitir un mensaje, en este caso el género documental es una de las herramientas más eficientes que existen para explicar historias de no ficción sobre la realidad, estos documentales se constituyen en la base para la creación de contenidos transmedia.

Durante la producción de esta serie de documentales, se realizó un proceso de preproducción, producción y postproducción, donde se pudo evidenciar que para la investigación histórica no se localizó suficiente material bibliográfico, mucho menos audiovisual, por tanto, se tomó en cuenta testimonios a través de entrevistas.

Los productos comunicacionales, resultado de este trabajo pasan a formar parte de la memoria histórica del mundo.

Palabras Claves:

Producción audiovisual, documental, investigación, cultura, Ecuador.

1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Loja ubicada al Sur del Ecuador y perteneciente a la región Sierra, su geografía accidentada hace que cuente con un clima benigno que fluctúa entre los 16 y 21 grados centígrados durante la mayor parte del año, tiene una extensión de 57 km² y una población aproximada de 206 900 habitantes [1], conocida también como cuna de artistas, es poseedora de una cultura arraigada en su historia y en aquellos personajes que trabajaron espontánea e inteligentemente por su ciudad, provincia y nación, la cultura tiene una importancia absoluta en Loja, que se traduce en obras y espectáculos que se presentan constantemente en diferentes escenarios dentro de la ciudad.

Loja tiene importantes logros en lo que a producción cultural se refiere. Las expresiones artísticas son bastante variadas, igualmente su estatus de ciudad cultural, la han hecho ser sede de algunos eventos importantes, últimamente el más reconocido a nivel internacional es el Festival de las Artes Vivas, que empezó en 2016 que ya tiene 4 ediciones consecutivas. En el FIAVL 2019 hubo aproximadamente 500.000 asistentes [2].

Es así que con estas características se decidió crear una producción audiovisual que abarque las artes que matiza la ciudad de Loja, destacando la importancia que tiene el género Documental, con la finalidad de crear un producto que pueda usarse como un documento para informarnos de situaciones reales a futuras generaciones.

El género documental es una de las herramientas más eficientes que existen para explicar historias de no ficción sobre la realidad. Sus múltiples aplicaciones le han ayudado a convertirse en un elemento fundamental en la industria del cine, con la primera película documental [2] que demuestra la poderosa inclinación del medio para la inmersión de las audiencias en las vidas de otras personas y lugares. En la actualidad, el documental continúa aportando al público experiencias únicas, proporcionando observaciones y representando la vida y reflexiones de fondo sobre la cultura, la política, las ideologías y las personas [3].

La presente investigación tiene un enfoque que va de la mano de la importancia de las artes creativas en la ciudad de Loja. Se estudió 4 apartados donde se destacan diferentes temas relevantes para la investigación y producción del documental.

El Documental

Se plantean bases teóricas haciendo referencia a las distintas industrias culturales en el mundo y Latinoamérica, como estas se han desarrollado y comportando con el pasar del tiempo, la industria editorial y audiovisual, así como un apartado de los escenarios futuros y la economía naranja la cual comprende las industrias culturales y creativas que son intangibles y de naturaleza.

Para [4], el documental generalmente refleja los problemas de la realidad del presente, trabaja con los materiales que éste le ofrece.

Industrias culturales

Expone la industria y movimiento cultural en el Ecuador, su importancia para la economía del país y como esta va creciendo

con el apoyo del sector privado, además de la producción audiovisual en el Ecuador, las políticas del sector público que fomentan la industria cultural y el apoyo por parte del sector privado para potenciar estas industrias creativas en beneficio de la colectividad.

De acuerdo a J. Mouesca [5], las industrias culturales son el sector más dinámico del desarrollo social y económico de la cultura, además de atraer más inversiones, genera mayor número de empleos e influye a audiencias más amplias en todos los países

Industria y movimiento cultural en el Ecuador

En el Ecuador, la importancia de las actividades culturales y las expresiones artísticas, han sido reconocidas en importantes documentos, tales como el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009- 2013 [6], donde se evoca el rol esencial que la cultura y sus distintas manifestaciones tienen en el fortalecimiento de la identidad nacional y del multiculturalismo [6].

Producción del Documental

Aborda todo lo correspondiente a la producción de documentales en todas sus etapas de producción, donde se menciona el movimiento cultural en Loja y sus principales manifestaciones culturales (Danza y Teatro), luego de un proceso de revisión histórica se procedió a la elaboración y guía de la propuesta del documental, pasando por sus diferentes etapas de pre producción, producción, post producción.

Difundir la danza y teatro, a través de un documental es primordial para describir cómo se encuentra la situación actual del arte y qué proyección tienen los representantes de la cultura natal, para ellos mismo y para el crecimiento artístico de la ciudad y del Ecuador.

Buscando así a través de la recopilación de la historia de arte y testimonios de quienes lo practican, se produce el documental en el que se reconoce el arte en la danza y teatro que posee Loja, conocer a profundidad la realidad de la cultura artística en la ciudad. Expresar en el documental la esencia de la danza y teatro, lo cual asevera que Loja es cuna de artistas,

Dos documentales que son parte de una serie denominada: Loja magia cultural, se expone la historia, el presente y la proyección a futuro del teatro y la danza respectivamente, contado por los principales representantes en estos ámbitos, quienes desde su experiencia narran la historia vivida en el ámbito cultural de Loja.

Los objetivos de investigación son: producir un documental en donde se destaquen el arte de la danza y el teatro, definir el estado actual de la danza y teatro de la ciudad.

2. METODOLOGÍA

En el presente proyecto se utilizó la metodología cualitativa que se define como la descripción y medición de procesos tales como opiniones, creencias, actitudes, valores, hábitos y comportamientos [7]. Además, la investigación de tipo cualitativo no solo cuantifica la realidad humana, sino que da importancia al significado de los actos humanos, valora la realidad y es percibida tal como es vivida [8].

Se eligió esta metodología porque a través de esta, el proceso de análisis se adentra a la realidad cultural y artística de Loja. La aptitud en la investigación debe enfocarse en la sensibilidad histórica, cultural, sociopolítica y contextual; es decir, examinar la sociedad que será estudiada y tener en cuenta estos aspectos

para un análisis idóneo. Haciendo referencia al mismo autor, la investigación también estará ligada a una guía teórica, esto porque ayuda a conceptualizar los objetos de estudio [9].

En cuanto a la técnica de investigación cualitativa se aplicó la entrevista, esta se dirigió a personajes representativos de las diferentes artes a investigar. Para el desarrollo de esta herramienta hay que tomar en cuenta el contexto formal de la interacción entre el analista o investigador y la persona o grupo investigado, por tanto, puede ser de carácter individual, grupal, estructurada o semi-estructurada. [10]

Esta estrategia de estudio permite conocer a profundidad lo que piensan los artistas del contexto cultural en Loja, y la perspectiva de la sociedad frente a este tema, más aún, permitirá analizar en base a los resultados, cuál es el futuro de la música, danza y artes escénicas.

3. RESULTADOS

Para la producción del documental, se tomó como referencia la "Propuesta de documental" planteada por Rabiger [7], en su libro Dirección de documentales, en la que se explica los pasos y lineamientos a seguir en cada etapa para la producción de documentales.

Se realizó dos capítulos de la serie de documentales. El primero sobre la Danza y el segundo acerca del Teatro. Se utiliza voz en off, testimonios de los entrevistados, documentos históricos (fotografías, periódicos, documentos formales y legales) que permiten entender la historia, el estado actual y proyección a futuro del teatro y la danza en la ciudad de Loja. Esta producción tuvo las siguientes etapas:

Etapas de pre producción

Se realizó una selección y recopilación de información por medio de la lectura, crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación e información.

La ciudad de Loja se ha caracterizada durante varias décadas por el desarrollo que ha tenido en la danza, al tener la provincia, una composición étnica heterogénea, existe en su haber variadas expresiones en cuanto a danza se refiere, entre las más reconocidas se encuentran las danzas realizadas por los integrantes de la etnia Saraguro en las fiestas dedicadas al sol "Raymi", festividad compartida por todas las comunidades quechuas del país, como símbolo de gratitud a la Madre Tierra (Paccha Mama) por haber permitido una buena cosecha y elaboración de productos tradicionales [8].

El segundo capítulo abarca el arte del teatro en la ciudad. Según [9], la historia del teatro lojano, posee muchos recuerdos empolvados en las memorias de sus precursores que con mucho entusiasmo trabajaron y fueron parte de una época en la que su pasión tenía nombre propio en la ciudad. Muchos de estos hombres y mujeres atesoran con nostalgia representaciones de obras de dramaturgos y actores lojanos y aunque existe abundante información histórica es casi sorprendente que no haya sido registrada y, es posible que el tiempo las borre y los convierta en vagos recuerdos y simplemente se valore lo que el teatro está haciendo hoy, olvidando todo lo que hizo ayer.

Gracias a esta riqueza cultural que posee Loja, se decide recopilar la información mediante la selección de personajes relevantes dentro de los ámbitos tratados, danza y teatro. Realizando

entrevistas a personajes, tomando como referencia, 7 perfiles para el ámbito de danza y 6 de teatro y 3 autoridades entendidas en el tema.

Etapa de producción

Se llevó a cabo la elaboración del plan de rodaje, con la finalidad de tener una organización para la grabación de los testimonios y tomas de referencia. Se efectuó el dialogo con los personajes utilizando el formato de entrevista en profundidad y semiestructurada a los actores sociales de las diferentes áreas de trabajo (danza y teatro) que se plantean en la presente investigación. Obteniendo como resultado información veraz, inédita y opiniones profesionales acerca del desarrollo del arte en la ciudad. Para el registro de las entrevistas se tomó en cuenta la forma y estilo, dependiendo la localidad que se seleccionó para cada personaje

Tabla 1. Ejemplo de guion de entrevista

GUION			
TEMA: Producción del documental "El movimiento cultural en Loja, en el ámbito musical, danza y artes escénicas"			
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Documental			
DIRECCIÓN: Carlos Ortiz L.			
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN: Karen Brito - Evelyn León			
TÍTULO: Producción del documental "El movimiento cultural en Loja, en el ámbito musical, danza y artes escénicas"			
DÍA DE RODAJE: Martes 15 de octubre 2019 10:30	DÍA DE RODAJE: Martes 15 de octubre 2019 10:30	DÍA DE RODAJE: Martes 15 de octubre 2019 10:30	DÍA DE RODAJE: Martes 15 de octubre 2019 10:30
INT/EXT: INT		DÍA/NOCHE: DÍA	
SECUENCIA:1		Entrevista en el escenario	
GUION DE ENTREVISTA:			
¿Cuándo y por qué apareció el interés por el baile?			
¿Cuál ha sido tu formación?			
¿Cuál ha sido el mayor desafío que has encontrado en tu carrera hasta ahora?			
¿En ese entonces cuales eran las condiciones para incursionar en la danza?			
¿Existían escuelas de formación para la danza?			
¿Tienes algún referente de la danza en Loja?			
¿Cuál ha sido la participación más representativa que has tenido?			
¿Con los años de experiencia pudiste percibir el desarrollo de la danza en Loja, coméntenos cómo fue?			
¿Qué trabajo le ha marcado más profesional y emocionalmente?			
¿Cuándo enseñas que tratas de transmitir a tus estudiantes?			
Etc.			

Tabla 2. Personajes seleccionados para Danza

DANZA	
Aura Ocampo	-Directora de Lojadanza CCE-L en Casa de la cultura Loja. -Habla sobre la historia, los conflictos para el desarrollo de la danza en Loja
Segundo Castillo	-Director de Kápac Ñan -Uno de los primeros fundadores del antiguo Kapac ñam de la UTPL
Reynaldo Soto	-Fundador de la academia Reyso Dance. -Habla sobre la historia, los conflictos para el desarrollo de la danza en Loja

Byron Viteri	Habla sobre la actualidad, el desarrollo y la proyección de la danza en Loja
Ángel Maldonado	El director del grupo de baile moderno de la UTPL Director de la academia LOXA DANCE Habla sobre la actualidad, el desarrollo y la proyección de la danza en Loja
William Contento	Director del FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLOR —REINA DEL CISNEI
Edwin Chamba	Primer director del grupo folclórico de la UTPL
Diego Suquilanda	Director del ballet Universitario de la Universidad Nacional de Loja

Tabla 3. Personajes seleccionados para Teatro

TEATRO	
Rober Santiago Carpio Rodríguez	-Se desempeñó en el teatro infantil, experimental y clásico. -Fue parte de la obra Un Tranvía Llamado Deseo y realizó obras de su autoría como los musicales de Matilde Hidalgo, El Cura sin Cabeza, El Juguetero, entre otras.1 También fue productor durante dos años seguidos del Festival Loja Sobre Tablas.1 En 2017 fue director municipal del Festival Internacional de Artes Vivas Loja.
Gina Ordoñez	- Productora y Actriz en CANO Artes Escénicas Gestor Cultural en viernes sobre Tablas y Directora y actriz en Loja sobre Tablas -Anterior: Compañía de Teatro UTPL
David Mora	-Ha participado en obras como Matilde Hidalgo de como Fernando Procel. -Su primer personaje protagónico en —El Principitol
José Gómez Correa	-Actuó en Matilde como el Inspector Cabrera, un personaje caricaturesco que trabaja junto al rector.
Andrés Jara	-Director compañía de Teatro MARAT - Universidad Nacional de Loja. -Experiencia desde hace 10 años como actor, artista circense, escritor y preformista.
Alain Chaviano	Licenciado en Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual en los perfiles de actuación y dirección, Actor, director, Docente Universitario. Alumno de Robert McKee (padre de los guionistas de Hollywood), y de los directores, escritores y formadores actorales de talla mundial Humberto Rodríguez,

Tabla 4. Autoridades seleccionadas para entrevista

AUTORIDADES	
Efraín Muñoz	Director de educación, cultura y deportes del Municipio de Loja
José Félix Alvear	-Director de educación, cultura y deportes del municipio de Loja -Sociólogo lojano -Coordinador zonal 7 del Ministerio de Cultura

Loreto Sáez	-Docente investigadora -Coordinadora de Grupos de Arte UTPL -Relaciones Públicas UTPL -Comunicación organizacional UTPL -Apoyo en Congresos y eventos UTPL -Maestra de Ceremonias UTPL
-------------	---

Tabla 5. Ejemplo: Forma y estilo de las entrevistas.

La narración	Voz de los entrevistados y voz en off
Luz	Luz natural
Manejo de la cámara	Balace de blancos Ajuste de audio. Enfoque preciso Tarjeta de memoria
Sonido	Sonido directo mediante micrófono corbatero
Tipos de Plano	Gran plano general Plano general Plan entero Plano americano – Plano medio Largo plano medio -Plano medio corto - Primer plano Primerísimo primer plano

Post producción

Se elaboró una primera edición sobre papel donde se identificó los registros de cada entrevista tomando nota de lo más importante que se podía destacar en el documental, luego de esto se redactó el guion con la finalidad de dar un hilo conductor. Teniendo los puntos clave se seleccionó lo más destacable de cada entrevista.

Realizando un montaje base con las entrevistas, se logró elaborar una nueva edición sobre el primer guion, tomando en cuenta puntos que favorecían al documental.

Tabla 6. Ejemplo de la edición sobre papel.

PG. Loja	Voz off: Fundada el 8 de diciembre de 1548, Loja ciudad conocida como la Castellana del Sur guarda en sus rincones múltiples historias, tradiciones, conocimientos y una rica tradición en las artes que se ha logrado transmitir de generación en generación.
PA. Imágenes que hagan alusión a temas culturales, danza, teatro, música.	
LOJA MAGIA CULTURAL DANZA	
Entrevista Aura Ocampo	Entrevista Aura Ocampo (In) a finales de los 80 se empieza... (out) agrupaciones que en ese momento inician la danza
FOTOGRAFÍAS DE LA ACADEMIA SANTA CECILIA	Voz OFF: Con la creación de la academia de arte Santa Cecilia un 16 de mayo de 1937, se abre un espacio para el desarrollo del arte musical, dancístico y teatral en Loja.

Entrevista Aura Ocampo	Grandes artistas lojanos se formaron dentro de esta academia y lograron una trayectoria profesional en el arte. Enalteciendo el nombre de Loja a nivel nacional e internacional.
Entrevista Segundo Castillo	Entrevista Aura Ocampo (In)la academia de arte Santa Cecilia tuvo al maestro Piero Jaramillo... (out) Específicamente en la enseñanza del ballet
Entrevista Reinaldo Soto	Entrevista Segundo Castillo (In)cundo yo inicie a corta edad... (out)comenzamos con el con la danza en Loja y fue uno de los pioneros en nuestro medio.
Entrevista Aura Ocampo	Entrevista Reinaldo Soto (In)a mi mamá se le ocurrió, que como era bailarina . (out)30 años después ha cambiado.
Imágenes de antaño de Aura Ocampo y Reinaldo Soto.	Entrevista Aura Ocampo (In)bueno eran condiciones muy difíciles. (out)me siento contenta con todo lo que he desarrollado.
Entrevista Reinaldo Soto	Entrevista Reinaldo Soto (In)nosotros creíamos o yo creía que el mundo de la danza era el folklor... (out)punto clave para el desarrollo académico de la danza en Loja.

Así también se desarrolló el guion de voz en off, basándose en información que se recopiló en la investigación y que se logró rescatar de los testimonios.

Finalmente la edición no lineal se hizo con el Software Adobe Premier Pro 2020, se lo seleccionó por la compatibilidad que existe con los demás herramientas para musicalizar, colorizar, agregar efectos de video, sonido, masterizar, etc, que presenta esta línea de herramientas audiovisuales.

La difusión del documental se la realizará en eventos programados con los distintos actores (busto parlantes) que participaron en esta pieza audiovisual, autoridades involucradas en el ámbito cultural y personas que de una u otra forma aportan

al arte y la cultura. Finalmente se difundirá el documental por distintas plataformas: televisión, medios sociales, centros de

educación primaria, secundaria y superior, lo que permitirá lograr uno de los resultados planteados con este proyecto difundir y dar a conocer el arte y cultura de la ciudad.

Uno de los principales resultados ha sido el rescatar las raíces culturales de la ciudad y crear una producción audiovisual que permita perennizar la memoria cultural del país, esta pieza audiovisual será el legado para las presentes y futuras generaciones que conocerán el desarrollo artístico de la ciudad.

El arte es un tema que no se puede desconocer ni dejar de lado, tiene una historia y un desarrollo que permite vislumbrar un futuro, la memoria histórica de una ciudad y un país debe descubrirse y difundirse; el documental se constituye en un recurso audiovisual que permite llegar a gran cantidad de personas debido a su versatilidad y las múltiples plataformas que existen para su difusión.

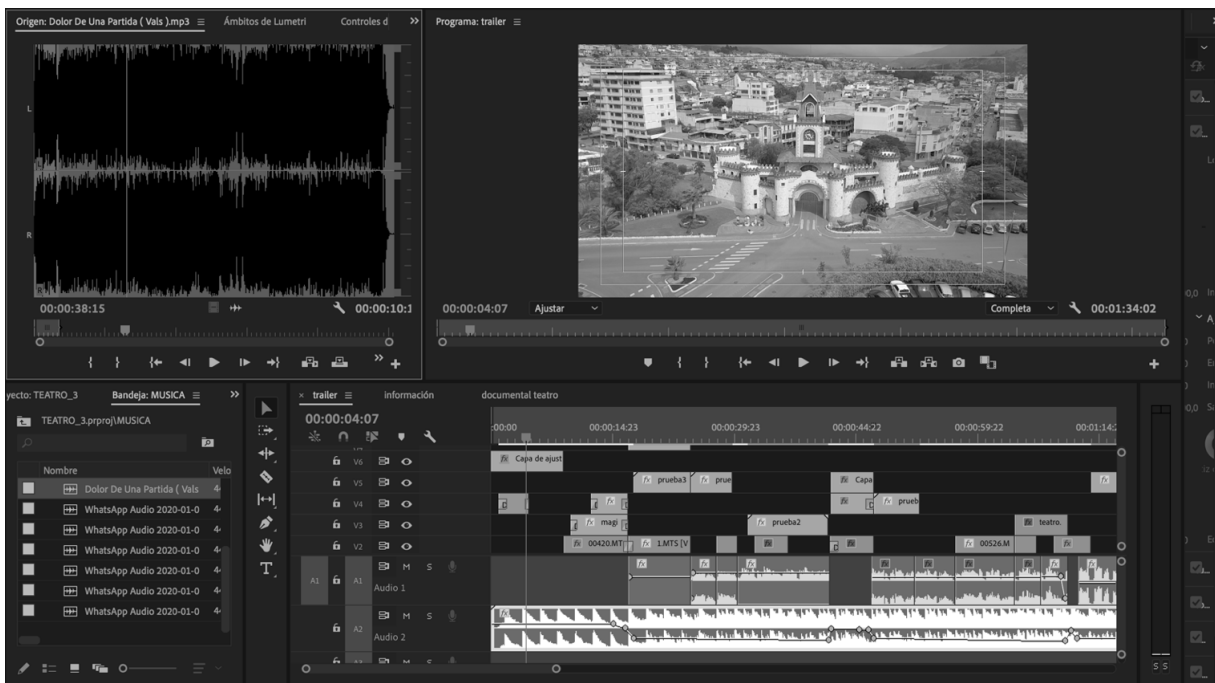

Figura 1. Línea de tiempo en Adobe Premier

4. CONCLUSIONES

Este tipo de producciones audiovisuales son un aporte al desarrollo de la industria cultural en la ciudad, el país y el mundo. Registrar y dar a conocer la historia cultural de los pueblos en todos sus ámbitos, se puede constituir en una verdadera fuente de trabajo para productores audiovisuales, comunicadores sociales, periodistas y sobre todo aportar a construir la memoria audiovisual de los pueblos.

La riqueza cultural de un país se expande y se mantiene cuando los mismos pobladores se interesan en ella. Parte de la cultura de un lugar, se ve complementada por otras culturas. Lo importante es mantener las raíces, lo que uno es, lo que es parte de cada región no olvidar nuestros orígenes.

Como miembro de una sociedad en constante evolución, debemos sembrar en las personas la semilla de la curiosidad, misma que los llevará a explorar cosas desconocidas, tradiciones, costumbres, formas de vida, que ayudarán a conocer de dónde venimos, qué somos, simplemente reforzarán nuestra identidad y nuestra esencia.

5. REFERENCIAS

[1] Municipio de Loja, "No Title." Loja, p. p, 378, 2019.
 [2] Ministerio de Cultura y Patrimonio, Informe FIAVL, 2019.
 [3] Robert Flaherty, *Nanook of the North*. 1922.

[4] A. Gifreu, *El documental multimedia interactivo como discurso de la no ficción interactiva. Por una propuesta de definición y categorización del nuevo género emergente*. 2011.
 [5] J. Mouesca, *El documental chileno*. LOM ediciones, 2005.
 [6] N. G. Canclini, *Las industrias culturales y el desarrollo de México*. Siglo XXI, 2008.
 [7] I. Rueda, "Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales", 1999.
 [8] O. Mesías, "La Investigación cualitativa". Universidad Central de Venezuela, 2004.
 [9] I. Rueda, "Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales", 1999.
 [10] O. Mesías, "La Investigación cualitativa". Universidad Central de Venezuela, 2004.
 [11] S. M.D, "Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013," 2013. .
 [12] M. Rabiger, "Dirección de documentales 3ª Edición," 2005.
 [13] "Ministerio de Cultura y Patrimonio," 2016.
 [14] Tania Gonzaga, "Breve Historias del Teatro en la ciudad Loja," Universidad Nacional de Loja, 2014.