

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR - UNIB.E

ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN EN ARTES AUDIOVISUALES

Trabajo de Titulación para la obtención del Título de Ingeniero en Comunicación y
Producción en Arte Audiovisuales

Título

Documental observacional sobre la utilización de espacios públicos como
expresión artística en el centro norte de Quito

Autor

Andrés Aníbal Arcos Vallejo

Tutor

Mgst. Fredi Zamora

Quito _ Ecuador

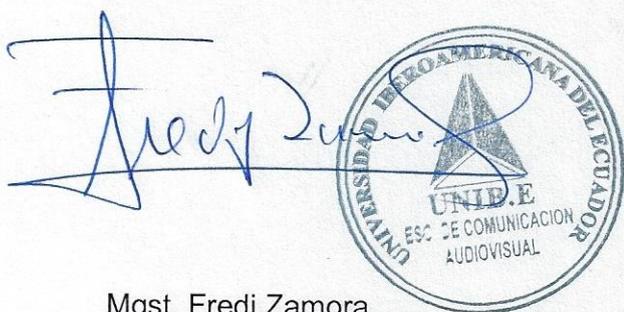
2019

CARTA DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo Fredi Zamora, Director del Trabajo de Titulación realizado por Andrés Aníbal Arcos Vallejo, estudiante de la carrera de Comunicación y Producción en Artes Audiovisuales, informo haber revisado el presente documento titulado "Documental observacional sobre la utilización de espacios públicos como expresión artística en el centro norte de Quito", el mismo que se encuentra elaborado conforme al Reglamento de Titulación, establecido por la UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR UNIB.E de Quito, y el Manual de Estilo Institucional, por tanto, autorizo su presentación final para los fines legales pertinentes.

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente

The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Fredi Zamora". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR" around the top edge, "UNIB.E" in the center, and "ESC. DE COMUNICACION AUDIOVISUAL" around the bottom edge. There is a stylized graphic of a triangle or mountain shape in the center of the stamp.

Mgst. Fredi Zamora.

Director de la Escuela de Comunicación y Producción Audiovisual

Director de trabajo de titulación

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO

Los criterios emitidos en el presente Trabajo de Titulación "Documental observacional sobre la utilización de espacios públicos como expresión artística en el centro norte de Quito", así como los contenidos, ideas, análisis, conclusiones y propuesta(s) son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autor(a) del presente documento.

Autorizo a la Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIB.E) para que haga de éste documento, disponible para su lectura o lo publique total o parcialmente, de considerarlo pertinente, según las normas y regulaciones de la institución, citando la fuente.

Andrés Aníbal Arcos Vallejo

CI: 1722758453

CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO

Los criterios emitidos en el presente Trabajo de Titulación “Documental observacional sobre la utilización de espacios públicos como expresión artística en el centro norte de Quito”, así como los contenidos, ideas, análisis, conclusiones y propuesta(s) son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autor(a) del presente documento.

Autorizo a la Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIB.E) para que haga de éste documento, disponible para su lectura o lo publique total o parcialmente, de considerarlo pertinente, según las normas y regulaciones de la institución, citando la fuente.

Andrés Aníbal Arcos Vallejo

CI: 1722758453

AGRADECIMIENTOS

En honor a la UNIBE por forjar la sabiduría y llegar a transformarme en una
persona de ímpetu.

A todos los profesionales del medio audiovisual por compartir sus conocimientos y
los docentes, que me han brindado su apoyo durante la carrera.

A todos los artistas que aportaron en este documental.

DEDICATORIA

A mi madre Matilde Vallejo por el apoyo
incondicional.

A todos mis compañeros por el apoyo mediante este tiempo.

ÍNDICE DE CONTENIDO

CARTA DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	ii
CARTA DE AUTORÍA DEL TRABAJO	iii
AGRADECIMIENTOS	iv
DEDICATORIA.....	v
RESUMEN	x
ABSTRACT	¡Error! Marcador no definido.
CAPÍTULO I	1
INTRODUCCIÓN	1
1.1 Planteamiento del problema.....	1
1.2 Justificación.....	5
1.3 Objetivos	7
1.3.1 General	7
1.3.2 Específicos.....	7
CAPÍTULO II	8
2. MARCO TEORICO.....	8
2.1 Arte y cultura	8
2.1.1 Arte público	9
2.1.2 Comunicación	10
2.1.3 Espacio convencional y no convencional	10
2.1.4 Arte en la calle	11
2.1.5 Postmodernismo y performance	12
2.2 La imagen en el documental	13
2.2.1 Cine documental	14

2.2.2 Clasificación según Bill Nichols.....	15
2.3 Cine documental observacional	16
2.3.1 La realidad del rodaje.....	17
2.3.2 Realidad pro fílmica	17
2.3.3 El fuera de campo	18
2.4 Manifestaciones artísticas	18
2.5 Espacios públicos.....	19
2.6 Desarrollo de arte en espacios públicos.....	20
2.7. Quito como espacio de Arte	20
CAPÍTULO III	22
3. METODOLOGIA.....	22
3.1. Metodología.....	22
3.2. Técnica de Investigación	22
3.3. Entrevista	23
3.3.1. Entrevista a los Artistas de calle	23
3.3.2. Entrevistas a autoridades del Estado.....	24
CAPÍTULO IV.....	25
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	25
5.1. Cómo se desenvuelven los artistas callejeros en los espacios públicos	25
5.2. Como es la vida de un artista callejero.....	27
5.3. Como conviven con el entorno en el que realiza su arte	29
5.4. Acciones que realizan cotidianamente como artistas	30
5.5. En qué medida lo que hacen les permite vivir	31
CAPITULO VI.....	32
6. LA PROPUESTA ESTETICA DEL DOCUMENTAL	32
6. Ruptura: arte y vida urbana en Quito. Documental observacional sobre la utilización de espacios públicos para la expresión artística en el centro norte de Quito.....	32

6.1. Story Time	33
6. 2. Iluminación	34
6. 3. Composición.....	34
6.4. Técnica documental	35
6.5. Narrativa.....	35
6.6. Técnica visual.....	36
6.7. Propuesta de dirección.....	36
6.8. Locaciones	37
6.9. Sinopsis.....	37
6.10. Escaleta.....	38
CAPÍTULO VII	61
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	61
7.1 Conclusiones.....	61
5.2 Recomendaciones.....	62
GLOSARIO.....	63
Referencias	64

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1. Cronología de autores y sus obras</i>	15
<i>Tabla 2 Escaleta del documental</i>	38
<i>Tabla 3 Presupuesto para el documental</i>	49
<i>Tabla 4 Presupuesto por día de grabación</i>	49
<i>Tabla 5 Total de presupuesto</i>	53
<i>Tabla 6 Plan de rodaje</i>	57

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo de investigación, la forma en que el arte toma el espacio urbano de la ciudad de Quito y cómo se utiliza el mismo para aproximarse a los espectadores, el cual se manifiesta a través de los intercambios culturales y artísticos en esos espacios donde concurre la vida en lo cotidiano. Mediante este trabajo se busca propiciar la reflexión sobre los artistas populares en el uso del espacio público y las respectivas relaciones sociales que desarrolla el artista y el espectador con respecto a este espacio. El levantamiento investigativo se realizó bajo un enfoque cualitativo, y con el uso de entrevistas semiestructuradas se recogieron los testimonios y convivencias de artistas populares que desarrollan su trabajo en diferentes espacios públicos, como por ejemplo la Plaza del Teatro, Plaza de San Agustín y la Casa de Cultura Ecuatoriana. Entre las conclusiones obtenidas a partir de la investigación se puede afirmar que la ciudad de Quito ofrece espacios públicos que permiten acercar el arte a la colectividad, permitiendo que este arte sea valorado por los espectadores y el trabajo de los artistas populares pueda ser reivindicado, vale señalar que estos artistas enriquecen el arte y la cultura en la ciudad con su accionar pero afrontan problemas para desarrollar su arte. Con la creación y realización de este documental observacional se logró evidenciar el uso del espacio público por los artistas, recopilando sus experiencias para contribuir a su difusión.

Palabras Claves: Espacios públicos, Documental observacional, Artistas populares, Espectadores, Cultura popular.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

En la ciudad de Quito, los artistas locales se toman plazas y calles de manera espontánea, eventualmente son organizados programas artísticos por las autoridades locales que involucran a la ciudadanía, sin embargo, existen debilidades en el desarrollo de programas articulados por una política pública que busque apropiarse del arte al ciudadano que muchas veces no tiene acceso a este tipo de manifestaciones, bien sea, porque están fuera de su alcance o porque no están sensibilizados para su valoración.

El arte a través de cada una de sus expresiones, interviene y se apropia de los espacios públicos, aflorando la creatividad de sus creadores, siendo uno de los objetivos interferir los espacios públicos para que los habitantes se acerquen a este, y así la ciudadanía se sienta viva y reaccione ante las expresiones artísticas.

La historia de Quito nace y se desarrolla en su centro histórico, el cual va tomando forma desde sus barrios tradicionales, parques y plazas. En este espacio es posible encontrar manifestaciones culturales, desfiles, comparsas, fiestas, donde se expresa la cultura y el gentilicio ecuatoriano. Los espacios públicos, toman vida sobre todo los fines de semana cuando los artistas los asumen como su escenario, para expresar su arte.

Es necesario considerar que es a través de la cultura que se transmiten las tradiciones de generación en generación, de esta forma se mantienen en la memoria colectiva de los pueblos, siendo que las diferentes expresiones artísticas son la expresión cultural de una sociedad.

En el encuentro en el espacio público las personas son transformadas ocurriendo la interacción humana, ocurre el intercambio y la comunicación, al

mismo tiempo se construye una simbología en este espacio en que se comparte historias, flujos que se autorregulan (Ayala, 2017)

Se estima que los habitantes se relacionan en el espacio público y en este ocurre la comunicación y el intercambio de cualquier manifestación, siendo importante en la vida de las personas, pues es el espacio público el lugar de encuentro entre los ciudadanos de diferentes edades y para ambos sexos.

Las calles, las plazas son espacios que además de ser creados como paseos peatonales o lugares de encuentro, también albergan la creatividad de fotógrafos, artistas y escultores quienes han expuesto sus obras desde 2011, año en el que se realizó una muestra significativa de fotografías ecuatorianas para ser exhibidas entre 16 y 20 espacios públicos, (Ledezma, 2015).

De esta forma la utilización de los espacios públicos, está supeditada a la administración pública quien efectúa la regulación y la gestión de los mismos, fijando sus condiciones de uso. El gobierno encargado debe garantizar la accesibilidad del espacio público a todos los ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo. Un espacio público, por ejemplo, no puede estar cerrado a cierta clase social o a determinada etnia (Santacruz, 2015).

Uno de los problemas en la actualidad, específicamente en la ciudad de Quito es que los espacios públicos no se usan en su totalidad; y aquellos que se utilizan están destinados principalmente para hacer deporte. Por tanto, se debe fomentar la participación de las diferentes manifestaciones artísticas en los espacios alternativos.

Mediante las manifestaciones artísticas las personas pueden comunicarse o transmitir una idea, las cuales hacen posible comprender la realidad, para ello se utilizan parámetros que son asumidos en la cotidianidad comunicativa de los seres humanos. Estos parámetros determinan el comportamiento en los individuos, que son aceptados culturalmente y reproducidos de generación en generación.

Una alternativa para captar las expresiones de los artistas en los espacios públicos es a través de los registros fílmicos, como por ejemplo, el documental, podemos obtener información palpable y que permite apreciar la esencia de estos artistas en plena acción.

Según García Martín (2018), unos de los primeros inventos utilizados en el arte para comunicarse fue el cinematógrafo, el mismo comenzó captando las escenas reales. Esta forma de hacer cine se mantuvo hasta principios del siglo pasado, luego se fue revolucionando y surgen los filmes de ficción, adquiriendo los de no-ficción un formato rígido dentro de los programas de actualidades.

Grierson, les impregnaba a los integrantes de su equipo optimismo alejándolos del esteticismo, persuadiéndoles para que comprendieran que "primero eran propagandistas, y en segundo lugar realizadores de cine". Mientras que los filmes de Flaherty eran de larga duración y presentaban un retrato en primer plano de un remoto grupo de personas, el equipo de Grierson se dedicaba a realizar cortometrajes sobre procesos sociales impersonales, adaptados a un comentario verbal que articulaba con lo que se transmitía (Moreno, 2016)

En correspondencia con la propuesta de Grierson, es posible decir que el video documental pertenece al género cinematográfico que refleja aspectos de la realidad, mediante el uso de técnicas del lenguaje audiovisual, interviniendo el punto de vista de su creador y la forma en que este organice las diferentes imágenes, textos y el audio.

La característica principal que diferencia al documental, de otro tipo de cine es la forma de lectura del texto fílmico, la asignación de significados a sus significantes. En este se trabaja con la conciencia social, se procura interpelar al espectador para que este revele la historia, la problemática social a la que se hace referencia (Steinberg, 2015).

Tiene una estructura pragmática que busca la solución problemas, utiliza textos expositivos que argumentan acerca de un problema del mundo histórico, y en esa argumentación se encuentra la solución del mismo. Es decir, al margen de

las estructuras internas y el estilo del filme, la aceptación de la etiqueta documental hace que la recepción del espectador sea distinta que si se tratara de un filme de ficción (Steinberg, 2015).

El espectador del cine documental aprecia una creación que se sustenta en lo real, estando consciente de que existe una cámara. En el mundo imaginario construido por la ficción si no aparecen en los acontecimientos, las cámaras no existen, en cambio en la historia que construye el documental, las cámaras existen al margen de que aparezcan o no. De ahí la defensa de Nichols del modo reflexivo del documental que reconoce sus propios mecanismos de construcción o las críticas de muchos autores al cine observacional por la ocultación de dichos mecanismos (Rincón, Una comparación de las teorías del cine documental de Bill Nichols y Carl Plantinga: fundamentos, definiciones y categorizaciones, 2015).

Dentro de la cinematografía, el documental es diferente cuando se compara con otras manifestaciones del género, en relación al contenido y la forma, ya que es un cine predominantemente informativo y didáctico, a partir del cual se procura expresar la realidad de forma clara, objetiva con calidad y vigencia. Convirtiéndose esta manifestación artística en fuente de inspiración para la realización diferentes documentales los cuales en su mayoría se sustentan de la cultura popular que se desarrollan en los espacios públicos.

Este tipo de documental trata de fundamentar, mediante la secuencia de algo que considera importante su autor, quedando para la posteridad como testimonio de una realidad o suceso específico, basado en los testimonios emitidos por los artistas populares y los espectadores que se regocijan con el espectáculo que los primeros han diseñado y presentado en los espacios públicos.

Las razones expuestas conducen a formular la pregunta de investigación:

¿Qué soporte audiovisual puede evidenciar la realidad del uso del espacio público para el desarrollo de las artes en el centro norte de Quito?

1.2 Justificación

El espacio público es el lugar en cual todos somos dueños y es primordial para que exista intercambio de una comunicación alternativa, desarrollar manifestaciones que puedan generar no solo el encuentro de transeúntes sino un encuentro humano en donde la ciudad se convierta en un museo de arte y cultura, de debate de discusión y naturalmente de diversión, pero además para que la cultura popular pueda seguir existiendo, a pesar de las disimiles dificultades que se encuentran a diario los artistas.

Para que ocurran dichas interacciones ha de existir una política cultural encaminada a cambiar el uso que se hace de los espacios públicos en el Centro Norte de Quito, de forma tal de que se generen eventos culturales accesibles, que logren transformar las dimensiones del entorno de estas áreas, las cuales impregnan en las plazas culturalizadas, entretenimiento y disfrute de los transeúntes.

Asimismo, los lugares declarados como patrimonio, son socialmente apropiados para desarrollar en ellos, las diferentes manifestaciones artísticas mezclando lo tradicional con lo contemporáneo mediante las diversas maneras de hacer arte.

Los espacios públicos se convierten en escenarios idóneos que proporcionan el contacto, la interacción, la dinámica intercultural e interpersonal entre los artistas y los espectadores. Es un espacio que tiene mucha influencia en la generación de la visión del mundo; y, por el momento, está a la completa disposición de la sociedad.

Estos espacios son un patrimonio urbano donde se yuxtaponen identidades, memorias, atributos y valores. La apropiación, la relación de identidad, el acceso y el disfrute de estos territorios urbanos son desiguales entre los distintos actores. Así como hay un patrimonio urbano jurídicamente reconocido por leyes y normas, y tal vez socialmente desapropiado o desconocido; también hay otros patrimonios urbanos socialmente apropiados, aunque jurídicamente no estén reconocidos como tales (Mamblona, 2012).

Es necesario mantener un registro de las expresiones artísticas que se realizan en los espacios públicos, compartir las vivencias con los protagonistas de estas manifestaciones y captar la esencia de sus motivaciones y fuentes de inspiración, así como también, se hace necesario establecer los factores que pueden ayudar y los que limitan esta acción de los artistas en los espacios públicos, es por ello que el documental viene a ser una técnica eficaz para lograr esta meta.

En la actualidad el mundo del documental es muy amplio y variado, desde su tratamiento como en contenido, abarcando diferentes áreas y temática del momento. Para mostrar dentro de lo posible las realidades de manera más objetivas, independientemente del uso de música, narrativa o algunos efectos para enmarcar los hechos que se están narrando.

El documental depende en gran medida de la capacidad para transmitir autenticidad. Es una impresión poderosa, hecha posible gracias a ciertas características básicas de las imágenes en movimiento, sin importar el medio utilizado. Comienza con la apariencia de movimiento: independientemente de qué tan pobre sea la imagen y qué tan diferente respecto a la cosa fotografiada, la *apariencia* de movimiento no es distinguible del movimiento real en términos de percepción (González D. A., 2013).

La realización de un documental enfocado al uso de los espacios públicos como medio de expresión artística, busca avivar la utilización de los mismos, como lugares de intercambio cultural y de expresividad para la sociedad quiteña, mostrando las diversas tradiciones que se desarrollan. Es en el espacio urbano donde la cultura popular tiene sus cimientos. Se busca además, dejar un legado cultural para las futuras generaciones de ecuatorianos brindando un homenaje a los artistas como esos creadores que día a día llevan adelante la cultura del país.

El cine documental, según su acepción original, no hace sino referencia al carácter probatorio de los documentos cuya materia prima, en este caso, son las diferentes manifestaciones artísticas que se desarrollan en los espacios público, lugar donde la sociedad se reúne para debatir y organizar su vida social, en ellos se enuncian los procesos sociales, se reconoce la identidad y memoria histórica del país.

En estos proyectos artísticos siempre deberían tener apoyo de artistas audiovisuales porque sus trabajos como no llegan a todas las personas que pasan por las calles, lo que permitiría conocer horarios y que vean en video parte de su trabajo y eso sirve para mantener un registro y hasta incluso la participación en concursos. Los nuevos medios tecnológicos han ayudado para que los artistas lleven a nivel mundial su expresión y qué mejor que un documental cuando se toman los espacios de Quito.

Por tanto, tiene pertinencia la creación de un documental, pues los espacios públicos son el elemento agrupador que existe en las ciudades en relación con las formas de sentir y vivir de sus habitantes, además del lugar para expresar las diversas formas artísticas y culturales involucrando a todos los sectores sociales. Mediante el empleo de valores comunes que permiten una adecuada convivencia y calidad de vida en sus moradores.

1.3 Objetivos

1.3.1 General

Realizar un documental observacional sobre la utilización de los espacios públicos como medio de expresión artística en el centro norte de Quito.

1.3.2 Específicos

Investigar sobre la utilización de los espacios públicos como escenario para desarrollo de propuestas artísticas en el centro norte de Quito

Recopilar la experiencia de artistas cuyo escenario es el espacio público en torno a la apropiación como escenario y su relación con los espectadores.

Elaborar un video documental observacional de los espacios públicos donde se desarrollen expresiones artísticas en el centro norte de Quito como estrategia de sensibilización de la población.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEORICO

2.1 Arte y cultura

Para el desarrollo de esta investigación, es imprescindible iniciar desarrollando términos que contextualizan el tema abordado en la investigación y la relación que existe entre arte y cultura.

En relación a la definición de arte Herbet (2016) expresa que “La sola palabra "arte" se halla más frecuentemente asociada con aquellas artes que distinguimos como "plásticas" o "visuales", pero hablando con propiedad debe comprender también la música y la literatura” (Herbet, 2016). Además, el arte comunica, y posee sus propios códigos, utilizados por el creador para transmitir un mensaje, que el receptor logra descifrar, ya sea en la plástica, la música, el cine, el teatro o la danza. Es así como se convierte en una herramienta para la transformación social que incide en el cambio de mentalidad respecto a comportamientos que se muestran insensibles e incluso violentos (Mejía, 2014).

En este sentido es posible decir que el arte es el producto de la inspiración del individuo, que a través de sus obras logra expresar lo que piensa y lo que siente, esto lo logra haciendo usos de muchas formas y manifestaciones, sean estas plásticas o visuales y el mensaje sea transmitir al igual en contenido e intensidad.

Usualmente se asume que arte y cultura tienen el mismo significado esto es debido a que están relacionados con temas cercanos. En los dos casos provienen del esfuerzo artístico en consonancia con la sociedad. Cuando se hace referencia al concepto de cultura, tiene que ver con las convicciones, ideología y el propio pensamiento que caracteriza a un grupo social. En tanto que el arte genera expresiones artísticas con una base creativa y de inventiva (Arminda, 2017)

En cuanto a cultura esta se refiere a todo lo que ha sido creado por la humanidad siendo un valor cultural. A través del arte afloran los rasgos de la cultura y la expresión de la diversidad de grupos sociales, el arte influye en la

creatividad, incidiendo en el individuo, en la cultura y en la propia sociedad (Arminda, 2017).

Es evidente la relación entre arte y cultura, siendo la primera expresión del autor la segunda se convierte en cumulo de manifestaciones realizadas por los individuos que forman una sociedad y que a través de su cultura agrupan el legado de las generaciones para poder transmitirlos, la cultura por lo tanto necesita de la sociedad para mantenerse y subsistir, sobre todo si pensamos en las expresiones de los artísticas como un mensaje que ha de contar una historia y una enseñanza.

2.1.1 Arte público

El arte público es un término que está vinculado a las diferentes manifestaciones artísticas que se realizan con la interacción del espectador, el cual se desarrolla generalmente en exteriores y permite la accesibilidad de todas las personas. Por tanto, abarca las muy variadas prácticas artísticas con la finalidad de intervenir, incidir o interactuar en el ámbito de lo público.

Las obras de arte se encuentran en las calles de las ciudades pudiendo tener una función de marca, de referencia turística, monumentos alegóricos a hechos históricos, al estar inmersos en la ciudad lo configuran. La dinámica de la ciudad cambia en función de la relevancia de estos espacios y las obras que contienen. Por ello la ubicación de una obra debe estudiarse en relación a cómo configurará el espacio, es importante considerar el valor ontológico y simbólico, la conexión que establezca la obra en la dinámica social determinará su capacidad transformadora (Vásquez, 2016).

Es decir, muchas ciudades y los pueblos logran exhibir en sus espacios públicos, como calles y plazas, los productos de sus artistas, en ocasiones estas obras se han convertido en iconos de las ciudades, permiten transmitir al transeúnte y al público en general, una forma de identificarse con lo local y al turista le da información valiosa sobre costumbres y expresiones de la cultura del lugar, en ambos casos, pueden recibir el estímulo necesario para participar y congeniar con el mensaje allí expuesto.

Por tanto, las diferentes manifestaciones artísticas que se desarrollan en los espacios públicos deben estimular la participación de los espectadores y provocar un cambio en el pensamiento de los individuos de forma tal que se transmita el sentido de pertenencia y se produzca el encuentro con lo histórico y la memoria colectiva, además que estas han de responder a las necesidades de la sociedad. En el espacio público todos participan, sin limitar por sexo, raza, ideología, o nivel económico.

2.1.2 Comunicación

Si bien comunicación y cultura tienen independencia en su conceptualización, tienen un elemento en común, provienen de la acción humana íntimamente relacionados, es decir, no existe ninguna acción efectuada por los humanos que no estén inmersas en estas dimensiones (Ortega, 2017).

La comunicación es la herramienta fundamental para compartir, divulgar información y conocimiento, por ende el trabajo de los artistas en los espacios públicos y las diferentes manifestaciones artísticas en sus presentaciones, es importante porque, aporta y radica en la capacidad que tienen los artistas en transformar la realidad y transmitirla mediante la comunicación verbal y no verbal. Abriendo las puertas al intercambio de los actores y los espectadores, haciéndolo una pieza clave en la puesta en escena.

En el ámbito de los artistas de los espacios urbanos, de la calle, el uso de los medios de comunicación para divulgar su actuación es limitado, a pesar del poder mediático de estos, por ende es necesario promover el desarrollo de proyectos de divulgación para amplificar el poder transformador que tienen los artistas en la población en aras de concientizar y sensibilizar sobre todo a los más jóvenes en relación a la cultura y el valor de esta para los pueblos.

2.1.3 Espacio convencional y no convencional

En este apartado se presenta el espacio convencional y no convencional desde la perspectiva del desarrollo artístico. En ese sentido se entenderá por espacio convencional a la infraestructura, sea teatro, cine, sala de concierto que cuentan con el equipamiento y equipo técnico para la puesta en escena.

En tanto que el espacio público, donde parques, plazas, avenidas se convierten en escenarios teatrales, musicales, o de otra índole para presentar diferentes

obras o sencillamente realizar cualquier manifestación artística, en este caso se está en presencia de espacios no convencionales. En los espacios no convencionales el espectador es el transeúnte, la familia que acude a la plaza, los jóvenes que se aproximan, convoca a sentir, la vivencia, así el arte se propaga en cualquier espacio. Se convierte en un espectador activo compartiendo la esencia de la obra el creador y espectador.

2.1.4 Arte en la calle

El arte en la calle o callejero, tiene que ver con todas las manifestaciones artísticas que se realiza en los lugares públicos, el cual recoge todo tipo de arte, los artistas pretenden a través de sus obras sorprender a las personas que observan utilizando un mensaje atractivo, mostrando la mayoría de las veces temas de actualidad (Vásquez, 2016).

Existe por lo tanto una íntima relación al arte en la calle y los espacios no convencionales, siendo el arte callejero aquello que se expone precisamente en estos espacios, desde una calle hasta una gran plaza, cualquier parte de la ciudad donde el público solo transite y pueda verlo sin dar lugar a formalismos o requisitos, solo debe pasar por el lugar donde el artista decidió exponer su obra o expresar su arte en cualquier de las formas que el este busca para manifestarse.

A lo largo de la historia el arte público en occidente sirve para mostrar al pueblo quienes han sido sus héroes, libertadores, conquistadores, en la plaza se declara, se presentan proyectos políticos y los personajes que han sido sus protagonistas, muchos de esos proyectos atentan contra el propio pueblo, y luego son reivindicados a través de la simbología de los nuevos monumentos. Los grafiti son arte en la calle, un acto de rebeldía y en sí mismo un documento cultural que integra a memoria del espacio público (Vásquez, 2016).

Siguiendo con lo expresado por el autor el arte en la calle no es una pieza museística, trata de relación, de mediación, y cooperación entre el artista y lo comunitario. Concluyendo, las distintas expresiones artísticas callejeras son una obra entregada a ese museo público que son las calles de nuestras

ciudades, las cuales son obras condenadas a desaparecer antes o después, pues no existe un libreto o memoria viva de su puesta en escena.

2.1.5 Postmodernismo y performance

El postmodernismo surge a finales del siglo XX, cuya tendencia es oponerse a la rigurosidad y ha influenciado el pensamiento contemporáneo, en este se ha impuesto una nueva estética, que se caracteriza por la crítica, el humor, la sorpresa.

El arte postmoderno incorpora movimientos que parten del modernismo, rechazando algunos aspectos del postmodernismo, en otras palabras es contrario a lo que promueve el modernismo, elimina los límites entre las disciplinas y tipo de arte, interviene los diferentes géneros artísticos con su convencionalismo. Este promueve que toda creencia es hipócrita, por ello la ironía, la parodia y el humor son las posturas que no pueden ser tocadas con la crítica (Vásquez, 2016).

Siguiendo con la exposición del autor anterior, mientras que en el modernismo se plantea una visión progresista de la vanguardia artística, con visión positiva a futuro, el arte postmodernista niega esa posibilidad, defiende la cultura popular, el nomadismo, la desconstrucción, se crea una mezcla de estilos dando lugar al concepto propio del movimiento postmoderno.

Dentro del arte postmoderno existe gran variedad de estilos y conceptos, no existe un carácter programático, tiene diferentes finalidades, arte y vida cotidiana se encuentran, existe una mezcla de códigos y se rompe la jerarquía entre la alta cultura y la cultura popular de masas (Vásquez, 2016).

El arte de la calle es por lo tanto una forma de expresión postmodernista, rompe con esquemas y formalismos, es capaz de expresar libremente lo que el autor desea y donde el desea manifestarse, buscando llegar precisamente hacia la cultura del pueblo que por lo general no tiene acceso al arte más disciplinado y pragmático.

La palabra performance se reconoce por primera vez en un ensayo de Rosenberg American Action Painters en 1952, como una forma de caracterizar el trabajo de artistas que eran planteados en instantes, experiencias y lugares, para diferenciarlo de otro tipo de eventos, para la década de los 70 era utilizado para hacer esta distinción. En el caso del performance puede ser presentado en forma individual o colectiva, en variedad de espacios desde una galería hasta un bar. El artista es un intérprete, no existe argumentación y narración, muestra desde gestos internos hasta llegar al teatro visual, puede o no tener guion y ser ensayado o no, pudiendo durar desde pocos minutos a horas. El Performance apuesta a sacudir al espectador, brindando una noción diferente entre arte y cultura (Landabaso, 2016).

De esta manera y con base a estos conceptos, el arte callejero contiene elementos del performance, dada la variedad de espacios donde es posible encontrarlo y además porque su mensaje tiene en muchas ocasiones, la intención de captar la atención del espectador común y promover en él un cambio de concepto o una visión diferente de algún tema.

2.2 La imagen en el documental

Hay un detalle que hace cuestionar los códigos de representación del filme: su estatus de cine documental dado que los procesos de recepción de este cine predisponen al espectador para una lectura de los códigos cinematográficos confrontándolos con su experiencia de lo real. Estos procesos difieren de la lectura de la imagen de ficción, donde el espectador se limita a buscar una coherencia interna. Por ese motivo la estética realista derivada de esos códigos varía en ambos tipos de cine (Christian, 2001).

Existe diferencia entre el cine documental y el de ficción, si bien estos usan el mismo lenguaje cinematográfico, tienen códigos de lectura distintos, en el cine documental los códigos predisponen el espectador a realizar la lectura de códigos cinematográficos comparándolos con su percepción de la experiencia

en la realidad. Queda claro que el proceso se diferencia a la imagen de ficción en la que el espectador encuentra internamente coherencia (Rincón, 2014).

2.2.1 Cine documental

El documental es un género audiovisual que aparece justo cuando lo hace el cinematográfico, siendo otra forma de hacer cine, el cual le da un tratamiento narrativo de la realidad (García, 2015).

El primer documental de la historia lo realizó Robert Flaherty, padre del documental, referente en plasmar imágenes del entorno y un apasionado de la antropología. Su primera obra fue *Nanook*, el esquimal *Nanook of the North*, 1922, narra el conflicto de un hombre por sobrevivir en un ambiente hostil, la lucha del protagonista con el medio natural se convierte en un elemento dramático de gran importancia (Vonne, 2016).

En el cine documental, el espectador por lo tanto, es capaz de identificar la coherencia del mensaje transmitido y puede ser capaz de compararlo con una realidad existente y palpable, de allí la importancia del cine documental cuando se quiere plasmar un proceso que se vive realmente, como por ejemplo el arte callejero.

Los documentales de la década de los años 1920 y 1930 muestran los problemas sociales de la época, durante estos años, el cine documental se transforma en un instrumento de denuncia de cuestiones sociales y educación de las gentes. Muchas de estas películas como *Sinfonía de la ciudad* Walter Ruttmann, 1927, muestran el ritmo de la vida diaria y la tensión que supone vivir en la pobreza y el hacinamiento (Rubio, 2015).

Los mismos autores expresan que el espectador de cine documental no olvida que observa un universo real y no puede dejar de ser consciente de la presencia de la cámara. En el mundo imaginario construido por la ficción si no surgen los acontecimientos narrados, las cámaras no existen, en cambio en la

historia que construye el documental, las cámaras existen al margen de que aparezcan o no.

Tabla 1. Cronología de autores y sus obras

Documentalista	Documental	Aporte
Robert Flaherty (1884- 1951)	Nanook del norte (1920-22)	Investigación, observación participante.
Dziga Vertov (1896-1927)	Cine-Ojo (1925)	Montaje, para un Cine-ojo y cine-verdad.
John Grierson (1898- 1927)	Drifters (1929)	Investigación, montaje. Análisis para una función cívica, dialogo ciudadano.
Luis Buñuel (1900-1983)	Las Hurdes, tierra sin pan (1932)	Uso del surrealismo.
Hermanos Maysles	Salesman (1969)	Cine directo de improvisación dramática, espontaneidad.
Jean Rouch (1917-2004)	Crónica de un verano (1961)	Cinema Vérite de observación directa.

Fuente: Levantamiento de información documental
Elaborado por: Andrés Aníbal Arcos Vallejo.

2.2.2 Clasificación según Bill Nichols

En este epígrafe se realizará un resumen del estudio sobre los tipos de documental según Bill Nichols, realizando un breve paseo por sus clasificaciones y la importancia de su trabajo en la historia internacional del cine documental.

Bill Nichols es un crítico estadounidense de cine conocido por ser el pionero en el estudio contemporáneo del cine documental. La teoría del estadounidense es la que más difusión ha tenido en el mundo académico internacional, en ella, plantea una definición abierta y basada en una perspectiva múltiple del cine documental.

Según Nichols (2013), las situaciones y los eventos, las acciones y los asuntos pueden representarse de diferentes formas, teniendo en cuenta tres criterios para definir el documental. La primera definición plantea el punto de vista del

realizador y su control respecto a la ficción, para este crítico estadounidense. Los realizadores de documentales ejercen menos control sobre el tema que los de ficción.

La segunda definición la realiza en base al texto. Para Nichols cada película tiene sus normas y estructuras propias, pero suelen compartir rasgos en lo que se refiere al sistema textual. Todas las películas documentales coinciden en la misma lógica: todas requieren de una representación y un razonamiento o argumento del mundo histórico.

La tercera y última definición que establece se centra en la figura del espectador, establece una relación entre el documental y el receptor. Para Nichols el espectador desarrolla unas capacidades que le permiten comprender e interpretar el documental, gracias a la deducción basada en el propio texto y en los conocimientos previos que se tienen de este (Nichols, 2013).

Es decir, Nichols establece una diferencia entre las películas documentales y las de ficción según el grado de control que se ejerce durante la producción. Mientras que, en las películas documentales, el director, solo ejerce control sobre la preparación, el rodaje y el montaje, en la ficción todos los detalles están controlados a la perfección.

2.3 Cine documental observacional

El cine documental se basa en la observación, permitiendo registrar sin formar parte, registrando lo que hace la gente cuando no se estaba dirigiendo explícitamente a la cámara. Es decir, el documental de observación se basa en la no intervención del realizador (Rubio, 2015).

En las películas de observación se utiliza el montaje como método para potenciar la impresión de temporalidad auténtica. La música ajena a la escena, *y las entrevistas quedan completamente descartadas. Los protagonistas se comunican entre ellos en vez de hablar a la cámara.* Las tomas largas son

comunes. Los espacios ofrecen todos los indicios para pensar que no han sido fabricados para generar una puesta en escena de ficción. (Chicaiza, 2016)

Esta forma de hacer cine permite captar con mayor naturalidad escenas que de otra forma no sería posible, el artista al no tener que enfocarse hacia la cámara puede actuar con mayor naturalidad y desenvolvimiento, y además, se logra capturar esencias y espacios de forma más sincera y al natural

Por lo tanto, el cine de observación no da la impresión de que un realizador establezca unos límites en el discurso. La persona que está detrás de la cámara, y del micrófono, no capta la atención de los actores. El espectador tiene la oportunidad de ser un observador ideal, desplazándose entre personas y lugares para encontrar puntos de vista reveladores (Rubio, 2015)

2.3.1 La realidad del rodaje

Al margen de la realidad que se pretende comunicar a través del discurso, la imagen siempre va a capturarse en un momento de rodaje. Es aquí donde la realización elige qué elementos de la realidad van a formar parte de esa historia construida. Al filmar la imagen solo dos cosas son reales: lo que se ha querido incluir y lo que se encuentra a pesar del que produce (Vallejo, 2007).

En este sentido es posible señalar que la ventaja de esta forma de rodaje, es la posibilidad de incluir el material que se deseaba, la realidad o el mensaje que se establece mostrar, incluyendo los detalles y muchas veces otros elementos adicionales que se presentan fuera del control del productor.

2.3.2 Realidad pro fílmica

Otro término que entra en juego en la construcción del documental es la realidad pro fílmica. Se trata de la materialización audiovisual a partir de la realidad del rodaje. Va a formar la historia concreta y fragmentada que plantea el discurso. Es la imagen impresa en el negativo o transformada en miles de píxeles y que es una representación del mundo de la historia a través de la captura mecánica de la imagen en movimiento y del sonido (Colleyn, 1993).

2.3.3 El fuera de campo

El fuera de campo a pesar de ser parte de la realidad, no puede ser captado en imagen. Sin embargo, varios elementos de la realidad pro fílmica pueden dar indicios al espectador sobre ese fuera de campo de modo que, lo que la cámara no graba pueda formar parte del mundo proyectado, aunque no se vea en el film, el espectador lo construye en su imaginario como parte de esa historia.

La información sobre ese fuera de campo muchas veces proviene de la información sonora, o del comportamiento de los personajes ante la cámara, sobre todo cuando se dirigen expresamente a ella durante la mayoría del filme se utiliza el estilo observacional, lo que supone que la presencia de la cámara no forma parte de la historia o el mundo proyectado. La realidad pro fílmica se limita al mundo de la escuela (Metz, 2001).

2.4 Manifestaciones artísticas

Las manifestaciones artísticas son expresiones creativas que, mediante el uso de diversos recursos, permiten a las personas mostrar sus ideas, emociones y la percepción que tienen sobre el mundo exterior. El arte y los seres humanos han estado históricamente vinculados; Por eso el arte se entiende como una necesidad social (Gonzales, P., y Garces, A., 2017).

Los mismos autores exponen que gracias a este tipo de manifestación, los artistas tienen un espacio abierto para expresar, explícita o alegóricamente, el fruto de su imaginación y su punto de vista sobre el entorno que los rodea. La expresión de cada artista, a su vez, es diferente dependiendo de sus experiencias personales, preocupaciones, temores, sensibilidad y capacidad de expresión.

Las manifestaciones artísticas son capaces de enviar mensajes llenos de contenido a través de mecanismos alternativos a la palabra, como pintura, color, danza o música. Tiene su importancia, ya que la gestión de los recursos

artísticos hace posible la libre expresión de ideas a través de la creatividad y la subjetividad de los artistas (Gonzales, P., y Garces, A., 2017).

La manifestación artística tiene éxito cuando el artista logra transmitir su mensaje a los admiradores de su obra. Por lo tanto, estas representaciones se entienden como un medio de comunicación (Gonzales, P., y Garces, A., 2017).

2.5 Espacios públicos

La transformación en el uso del espacio urbano, parte de aquellas zonas pasivas haciendo que sea útil a la población. Puede decirse que son recicladas, extrayendo infinitas posibilidades productivas. Al hacerlos atractivos se logra que converja la cultura y el espectador cultivando las diferentes experiencias artísticas. Esta nueva expresión artística conduce a los espectadores a cambiar. Intervenir, provocar la participación hace que se vuelva activa la audiencia aflorando al mismo tiempo diferentes cualidades en los artistas (Tinajero C. , 2015).

En cada pueblo o ciudad, los espacios públicos son casi infinitos, muros, calles, postes, plazas, canchas deportivas y muchos otros, pueden convertirse en un escenario perfecto para la expresión artística, en este sentido, las ciudades como Quito, con la extensión que la caracteriza, posee una gran cantidad de posibilidades de espacios con alta posibilidad para permitir la manifestación del arte callejero, para el deleite del público en general.

Los espacios cívicos son una extensión de la comunidad. Cuando funcionan bien, sirven como escenario para la vida pública. Al tener un verdadero papel cívico, pueden ser los lugares donde se realizan intercambios sociales y económicos, donde los amigos se encuentran y donde se mezclan las culturas. Son los "porches delanteros" de las instituciones públicas en los que se puede interactuar. Cuando las ciudades y los vecindarios tienen espacios cívicos prósperos, los residentes tienen un fuerte sentido de comunidad; por el contrario, cuando faltan dichos espacios, las personas pueden sentirse menos

conectadas entre sí. Los grandes espacios cívicos son realmente grandes lugares públicos (Ayala, 2017).

Estos espacios permiten la integración de los ciudadanos entre sí y su entorno, adicionalmente. La expresión artística y su infinita posibilidad de mensajes, cumple un rol educativo y concientizado a la sociedad, sea para un mejor convivir o para mantener fresca en la memoria de estos la historia que los precede.

2.6 Desarrollo del arte en espacios públicos

Los lugares públicos pueden ofrecer foros abiertos para que las personas se encuentren con el arte, disfruten de las presentaciones y participen en otras actividades culturales. Desde los festivales hasta los cuartetos de cuerdas en una plaza del centro y los buenos lugares mejoran la vida cultural de la ciudad. Los eventos reúnen a una gran variedad de personas y establecen el escenario para una interacción social positiva (Guzmán, 2016).

Un evento cultural en plena vía pública, en un espacio abierto de la ciudad, brinda la posibilidad de mayor participación del individuo, quien puede hacer un alto en su rutina diaria y en su caminar cotidiano, toparse con una exhibición de pinturas o de fotografías, con un grupo musical o un payaso, en fin, unos sin planificar y otros porque conocen de la zona donde se realizan estos eventos, lo importante es que a través de estos espacios públicos es posible encontrar un momento de recreación y deleite, disfrutando de una expresión artística poco común pero a su vez de alta calidad.

2.7. Quito como espacio de Arte

El arte en el territorio urbano del norte de Quito, recaía mayormente en los monumentos conmemorativos y escasas expresiones contemporáneas. La falta de textos y referencias que hagan un recorrido por el arte público de la ciudad, evidencian que la escasez de estas manifestaciones incidía sobre las elites artísticas. Hoy por hoy, según la fotógrafa y antropóloga visual urbana (Mavizu), nos dice “el crecimiento del arte urbano en Quito, como un tipo de

arte público, se ha incrementado los últimos años. Sin embargo, debido a una serie de regulaciones, los artistas se retraen de intervenir libremente en el espacio”

En el antiguo terminal terrestre de Quito, actualmente, parque Cumandá, se desarrolla un proyecto en el que los artistas a través de murales han esparcido su arte por la ciudad, siendo apoyado por el proyecto Metropolitano Quito Cultura Viva, acercando a los artistas a los barrios encontrando espacio en estos lugares para proyectar su obra.

Otro ejemplo de prácticas de arte público, que se ha desarrollado en el contexto de la ciudad de Quito, es MI CALLE. Este proyecto es una activación en la cual la comunidad participa en la regeneración de su cotidianidad urbanística. A través de la apropiación de espacios públicos y comunales, esta intervención artística demandó la contribución de los transeúntes para rehabilitar el lugar, que este de acorde a las necesidades del medio, ocasionó una acción incluyente y provocadora. (Tinajero, 2015). De esta manera, proyectos nacionales como este y muchos otros similares, como el Parkin Day, utilizan al espacio público como fuente de creación, encuentro y activación.

Como resultado, el arte público en la capital ha impregnado en los espectadores una variada connotación histórica, cultural, gubernamental, y económica, sin embargo esta no ha podido progresar a la par de las producciones contemporáneas en el ámbito internacional, por diferentes limitaciones. Aunque las manifestaciones artísticas públicas en la ciudad cada vez más se posicionan en el espacio, además de contar con apoyo en general de la población, deben creer en su potencial transformador.

Las calles o plazas del centro de Quito se prestan con su edad de antaño y detalles clásicos en sus estructuras, para el desarrollo de escenarios y el intercambio de cultura con las personas que pasean o vistan el centro. Hay varias actividades en las plazas, como personas que están predicando la biblia, o las personas que están en las bancas jugando barajas o conversando, pero el acto más tradicional ha llegado a ser el arte público.

CAPÍTULO III

3. METODOLOGIA

3.1. Metodología

La investigación es cualitativa escogida porque en esta se comparte los conocimientos y experiencia entre el investigador y los participantes, mediante la información de las entrevistas, se buscó comprender la realidad y es a partir del dialogo que surgen las conclusiones, se vivencia los acontecimientos y la interacción entre los actores; gracias a la investigación cualitativa se logra profundizar en el individuo, se toma en cuenta su realidad humana, y se basa en los sentimientos, creencias, prejuicios, percepciones y actividades de los participantes, se busca registrar el sentido de lo que expresan los participantes, y así se conoce su entorno, sus creencias, la forma en que interpreta el mundo (Schettinni, P., y Cortazo,I., 2016) .

Para conocer cada una de las locaciones que se escogieron, para la realización de esta investigación se recurre a la observación directa. En la que el investigador se dirigió a cada uno de los siguientes lugares:

- Plaza del Teatro: ubicado en la Manabí y Guayaquil
- Plaza San Agustín: ubicado en la Mejía y Guayaquil
- Casa de la Cultura Ecuatoriana: ubicado en la Av. Patria y 6 de Diciembre.

3.2. Técnica de Investigación

Debido a que el documental se basa en la vida de los artistas de calle y su experiencia era necesaria recopilar sus destrezas y percepciones por ello se utilizó una entrevista en profundidad, logrando que el entrevistador llegue a involucrarse en el mundo de los artistas y su visión de lo que significa mostrar su arte en el espacio público. Se elabora un guion de entrevistas con preguntas abiertas las cuales estuvieron relacionadas con el marco teórico, siendo por lo tanto una entrevista semi-estructurada. Las entrevistas fueron grabadas y luego transcritas.

3.3. Entrevista

3.3.1. Entrevista a los Artistas de calle

Fueron entrevistados tres artistas que hacen sus presentaciones en los espacios públicos. Las personas a ser entrevistadas tuvieron los siguientes criterios de inclusión para escoger aquellos artistas con tuvieran en común estas características:

En los espacios públicos explorados se encontraron artistas de trayectoria en el tema cultural y artístico.

En el caso de Luis Molina, un escultor ecuatoriano de 46 años de edad, conocido por manipular el metal y transformar en esculturas de diferentes tamaños, en la Casa de Cultura Ecuatoriana transformó la chatarra de su auto, en obras mágicas.

En la plaza del Teatro se encuentra Herjex Campos, de 26 años de edad de nacionalidad colombiana. Conocido en su ciudad de Barranquilla por formar en una banda de rock y tocar guitarra eléctrica.

El grupo de danza y música Kalle Luna y Kalle Sol, integrado por Cristian Puruncaja y Ximena de Puruncaja un grupo de trayectoria en las comunidades y las calles de Quito. Reconocidos por presentar sus obras en museos e investigar la cultura milenaria del Ecuador y llevar esas exploraciones a sus obras.

En la Plaza de San Agustín, encontramos la escuela clásica clown con el actor Juan Sánchez, de edad 40 años, quiteño, se desarrolló en lo actoral desde adolescente en el grupo Quietísimo y dando a conocer por el público en las calles del centro histórico de Quito, con sus obras que tienen concientización social.

- Artistas ubicados en los espacios públicos del centro norte de la ciudad de Quito

Para el desarrollo del guion de las entrevistas se establece el siguiente objetivo y preguntas orientadoras:

Objetivo: Conocer las condiciones de las manifestaciones artísticas y el efecto que tiene el arte en las calles.

Se partió de las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es su nacionalidad?
2. ¿Qué actividad artística realizas?
3. ¿Cuán difícil es hacer arte en los espacios públicos?
4. ¿Consideras que los espacios públicos de Quito son adecuados para desarrollar tu manifestación artística?
5. ¿Qué motiva hacer arte en los espacios públicos?
6. ¿Consideras que el arte debe estar institucionalizado para ser arte?
7. ¿Cómo percibe el público tu arte en los espacios públicos?
8. ¿Te sientes realizado como artista al presentar su trabajo en un espacio público?
9. ¿Crees usted, que Quito es una ciudad que se deja encantar por el arte sin importar el espacio en el que se lo realice?

3.3.2. Entrevistas a autoridades del Estado

Fue entrevistado el Director de Cultura del Municipio de Quito

Guión de entrevista para las autoridades del Estado

1. ¿Cuál es la labor que el Estado realiza para permitir las manifestaciones artísticas en espacios públicos de la ciudad de Quito?
2. ¿Qué deben hacer los artistas para desarrollar un proyecto artístico en los espacios públicos?
3. ¿Cuentan con fondos de concursos para motivar la participación de artistas en espacios públicos?
4. Tomando en cuenta que Quito es una ciudad que ha ganado premios en Turismo, ¿Se trabaja para que la ciudad mantenga un rostro artístico, cultural y un gran ambiente social para los turistas que visitan y los ciudadanos que vivimos en ella?

Mediante la investigación que se realizó acerca de la ocupación de los espacios públicos por parte de los artistas callejeros, llamados de esta forma por desarrollar su actividad en espacios designados para la integración social, se obtuvo información que permitió la realización de un video documental de características propias de autor y en el que se trató el tema de la utilización de los espacios públicos como medio de expresión artística en el centro norte de Quito.

CAPÍTULO IV

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Cómo se desenvuelven los artistas callejeros en los espacios públicos

Nito Clown manifiesta: “Todos los espacios públicos son difíciles de trabajar, venimos actuando en Quito, llevando esta manera de ser que la gente este un poquito más humorista, sin autoridades hace que la gente se organice sola, que no le pida permiso a nadie para efectuar algo que es solamente para reír y en base a eso te efectúas con la gente, te ríes con ella. No pienso en lo que diga el público sino en el compartir, y si la gente comparte conmigo dos horas o cuarenta minutos he ganado, no me interesa pretender más allá o menos o meterle mensaje o meterle sopa ya no me da el cuero prefiero reírme, y con eso sé que estoy siendo más revolucionario que cualquiera en cualquier momento”.

El escultor, Luis Molina plática: “Le vine a proponer al director de la Casa de la Cultura porque este espacio es público y se hacen exposiciones, en las afueras de este sitio decidimos crear un taller en el que aparte de hacer las esculturas, las íbamos a exponer, me autorizaron aprobaron mi proyecto. Me ofrecieron una carpa para poder acomodar mis herramientas, lo cual solo llego unos fierros, que me ingenié y encontré banners publicitarios, plásticos y construí una carpa donde pude acomodar mis herramientas, mi equipo de sonido para

concentrarme mientras trabajo. Las esculturas van dando forma con el tiempo al principio iba a ser un árbol, luego tomo forma de una metamorfosis y falta acabarles porque les voy recopilando piezas. Utilizo en mi arte metal, pinzas, moladora, soldadora, pintura, laca, martillos”.

El actor Cristian del grupo de teatro “Calle luna, Calle sol” cuenta: “piensan que los artistas lo hacemos por hobby, no se dan cuenta que es un trabajo que significa entregar más esfuerzo, pero no entienden que es tu cuerpo, vives, sueñas con eso y no es obligación, no hay la espera de un salario es un constante vivir. Lo más importante es que vamos a dejar para las generaciones que vienen estas propuestas, en el arte de la calle no tenemos una base donde digan aquí hay un lugar para trabajar y no les molesten los municipales, la calle es pública no deberían haber permisos, pero el municipio no le ve así necesitan tener un ingreso, no me quejo del trabajo voy a cumplir 37 años no tengo hijos, pero tengo obras que son como mis hijos, obras que tienes unos 15 años, es otra forma de vida, otra familia, otro compañerismo”.

El director de la Agencia Metropolitana de Control del Gobierno Autónomo descentralizado del MDMQ manifiesta: “los actores sociales desconocen que pueden obtener un permiso para desarrollar su actividad, este permiso pueden tramitarlo en la Agencia de control, en la Secretaria de Aseo, Salud y Ambiente. Este permiso les permite realizar una actividad económica y cultural en un espacio público, y además les genera una tranquilidad y el gobierno autónomo metropolitano puede tener sus ingresos para mantener la ciudad en orden y limpia.

Herjex dice: “Para desenvolvemos en el espacio público, llegamos a un punto adecuado para realizar nuestro show, sacamos los materiales e instrumentos para realizar este acto y mientras vas realizando este acto vas realizando el ruedo, las personas se van acercando. Algunos pueden pasar gorra al terminar el show, o ponemos la gorra en el piso mientras esperamos que las personas se conecten con la música y, dejen un tipo de propina. Así es como se desenvuelve todo el día, puede ser dos o una hora dependiendo el acto, eso es lo que se recolecta para el sustento de cada día”.

Se interpreta que existen diferentes miradas en el uso del espacio público por parte de los artistas y su desenvolvimiento que depende de la edad y el compromiso con un espacio público. A pesar de tener experiencias momentáneas enriquecedoras de la autoestima, también existen momentos en los que el espíritu parece flaquear. Sin embargo, en la otra orilla la autoridad de control no hace más que su trabajo para mantener en orden las cosas, con mucha burocracia, pero es la esencia del sistema

5.2. Como es la vida de un artista callejero

Luis Molina, escultor revela: “Estaba en la casa de mi mejor pana conversando tomando un vino, pensando que hacer con mi carro y que se había quemado la parte delantera de carro y, fue mi compañero de viaje cuando iba a vender unas de mis esculturas. Hacia un pequeño móvil para sacar algo, les gustaba porque tenía diferentes temas. La cuestión es, donde podía dar vida la chatarra que quedo de mi carro, en mi taller es como que no alcanzaba y la gente no puede observar mi trabajo, quería hacer algo alternativo trabajar en vivo. Le puso el nombre full metal en vivo con Luis Molina, así enseñar este arte vea la gente como trabajo”.

Herjex manifiesta: “En la vida del artista callejero hay muchos factores, el artista callejero no es muy diferente a un trabajador común y corriente porque, tiene que pagar sus cosas, comida, deudas. El artista callejero cae en las mismas obligaciones por subsistir paga su comida, arriendo y, sus entrenamientos como cualquier persona salir al cine o con amigos. La diferencia es que el artista lo realiza en la calle y el trabajador en alguna institución, no hay un sueldo que se paga mensualmente, nosotros nos pagamos al diario para pagar lo de la comida, el arriendo del día. En mi caso soy viajero. Tengo que comprar ropa, ahorrar para mis equipos como una guitarra o amplificador toca tener un ahorro porque estos equipos con el tiempo pueden llegar a estropearse y adquirir nuevas cosas para mejorar el show”.

Nito Clown comenta: “Lo normal sería desarrollarte como un ser humano y lo otro es algo que te toca que es impuesto por el sistema, creo que hay que estar claros que es la normalidad a lo que llamamos en el mundo y que llamamos normal en la naturaleza. Que pasa en el día a día, con eso no tomo el punto como improductivos, al contrario, el campo produce más cosas que la ciudad mismo porque si el campo no vive la ciudad tampoco, nos da los alimentos”.

Ximena del grupo de teatro “Calle luna, Calle sol” manifiesta: “Queremos que nos traten como lo que hacemos, tampoco que nos tengan lastima ni que nos regalen nada, simplemente que se respete este trabajo, al carpintero le dices hágame un mueble, él dice claro en 15 días, pero tiene que darme el 50% de entrada. A nosotros los artistas nos ven y nos contratan para una función cuánto vale unos 200 ya bueno, no te hacen como el carpintero, te presentas el día y te pagan de dos a tres meses después, con esa dificultad trabajamos con los entes institucionales”.

El director de la Agencia Metropolitana de Control del Gobierno Autónomo descentralizado del MDMQ cuenta: “Hay algunos artistas que, si tienen permiso, pero otros no, pero corren el riesgo de que les decomisen sus cosas, pero como hay veces que se demora el tramite les damos un ticket que puede mostrar a los policías y seguir ocupando el espacio público”.

Se puede decir que la vida de un artista callejero es muy compleja, llena de todo eso que implica ser parte de la calle, ser parte de algo informal. No se respeta al artista callejero tal vez porque no forman parte de un gremio y eso los hace vulnerables incluso frente al estado. Sin embargo, existe entre ellos personas ingeniosas que con su imaginación cautiva al más duro representante cultural del Estado y les permiten desarrollar su arte en los patios de la misma casa de la cultura ecuatoriana.

5.3. Cómo conviven con el entorno en el que realiza su arte

Cristian, teatrero declara: “como Calle luna, calle sol grupo de teatro llevamos tres años, pero cada uno como Ximena, como Cristian llevamos como catorce años en el teatro, luego encontré la música, las máscaras. La Xime encontró el Butoh, danza aérea, trapecio con todo eso nos vamos preparando como artistas para trabajar con el cuerpo que es el que manda porque nuestro espacio es la calle, y en la calle no puedo llevar el armatoste del teatro “, tengo que ser un ser creativo para que la calle me de esas cosas, o solo que la gente se lo imagine, ese es el concepto del arte callejero, por eso la opción de tocar un instrumento musical en escena pero que no tenga cable, amplificación para no tener una dificultad como en sala, la luz, agua, escenografía, entre otras cosas”.

Herjex músico comparte: “Para realizar un buen show hay que estar en armonía con el entorno que te encuentras, como cuando vas a tu oficina tienes que tener todo organizado. En este caso hay factores externos que influyen como en la calle, el problema del músico es el entorno, la bulla de autos y buses, o algunas personas indeseables como los borrachitos que no se comunican bien entonces, también con el tiempo de Quito que en las tardes llueve, poder atravesar esos obstáculos”.

Nito Clown cuenta: “No solo en la escena que se ve, porque lo que lo que ves es solo espectáculo no es lo que ya es, que es lo que pasa de tras, antes de eso forma parte de tu ritual, coges tus cosas y sabes que vas a salir, como abres la puerta, porque calle vas a ir. Todo se trasforma en algo que actuado desde el inicio. En estos tiempos tomo taxi para trasladarme al espacio, por la maleta con accesorios, veo como está el espacio, analizo a mi alrededor, quien está cómo van los vecinos”.

Luis Molina, escultor dialoga: “Estoy desde los primeros días de agosto hasta que pueda culminar con las esculturas o la Casa de la Cultura Ecuatoriana me diga que desocupe, porque me están ofreciendo otro carro. En este tiempo he

ido conociendo mucha gente, sobre todo artistas que me visitan por el aprecio y la afinidad que se tiene como conocedores del arte. En septiembre realice una obra teatral con una artista, quede fascinado con el trabajo.

Los artistas comparten que la actividad que desarrollan la realiza en condiciones difíciles porque un artista debe apropiarse primero de un espacio y esto implica disponer de este, deben afrontar el seguimiento que hace la policía Metropolitana cuando se acercan para sacarlos del lugar y llevarse sus instrumentos de trabajo, este es el día a día de los artistas de la calle.

5.4. Acciones que realizan cotidianamente como artistas

Cristian argumenta: “el reto del actor es educar con arte a la gente, no hacer el chiste por chiste, hay otros conceptos de calle, difícil encontrar alguien que te auspicie en la calle porque el único auspiciante es la gente, son los únicos que pagan tu trabajo, pero que paga la gente, paga algo muy bonito que vio tenemos que prepararnos con técnica y ensayos, después explicar en un foro decirle nosotros trabajamos de esto, como el zapatero, el doctor, el ingeniero tenemos horario de oficina incluso trabajamos horas extras porque llevamos los textos a la casa, en el bus, paseos, es igual que otro oficio”.

Herjex comenta: “Hay que encontrar un lugar con buena acústica y también personas que degusten de buena música como el rock con investigación y exploración de encontrar el lugar adecuado. Siento mucha adrenalina cuando voy a un sitio que no he tocado. En mi casa si se disgustaron, pensaban que era mendigo, a la final se dieron cuenta que podía vivir por mí mismo y llegar a otros países, pero hay gente que no acepta este tipo de libertad como yo le llamo, o no la entienden por estar acostumbrados a otro estilo de vida como esclavizarse a un estilo de vida”.

El Clown Nito exterioriza: “Primero buscamos un espacio donde se pueda generar algo, digno donde se pueda trabajar, no me refiero digno a algo que se cómodo, o tenga cierto grado de estatus, me refiero digno algo donde puedas realizar tu trabajo, a través de eso no vas a trabajar en un espacio donde este

sucio, donde huele a baño. Escoges el lugar donde haya gente donde se puede generar, como en la Ronda, San Francisco, San Agustín, La Plaza Grande. Entre artistas no habido mucho dialogo por ejemplo la Ronda nos ha tocado ir donde no hay público, pero hemos formado la bola y hay que armar la bola”.

El artista de calle al igual que todo buen profesional necesita disciplina, es decir ensayo diario en lugares íntimos; a pesar de sus conflictos internos y familiares continúan día a día con la actividad que tanto aman.

5.5. En qué medida lo que hacen les permite vivir

Herjex respecto de esta categoría dice: “pagamos nuestro hospedaje en monedas ya que trabajamos a diario y es de lo que saco en la calle. Nos tiran un montón de monedas no le importa a la gente lo pequeña que sea la moneda le pegan con cinta y no hay problema. Es la tercera vez que estoy en Quito y en este hostel y con lo que hago en la calle me alcanza”.

Cristian comparte su sentimiento: “El apoyo es difícil como el nombre lo dice calle, la gente cree que porque está en la calle no tiene técnica, está mal hecho. Hablando de referentes cómicos que utiliza el chiste fácil, el racista, sexista, se burla del otro, el mal ajeno, pero lo nuestro es arte, poesía.

Nosotros como entendedores de teatro, digo no nosotros como artistas debemos llevar el teatro a la gente que no es capaz de informarse de poder pagarse o poder ir para ver teatro, como una sala, un recital, auditorio, nosotros con nuestras obras procurar ir al Sur, los mercados del Sur y poco venimos a esta zona centro norte, a la plaza de la Merced que es una plaza simbólica para nosotros porque creemos que hay una Diosa que es de la fertilidad”.

Nito Clown conversa: “Somos artistas callejeros no hay ofensa, ninguna institución me va a certificar los veinte los que llevo investigando del cuerpo, entonces se intentaba tener una profesionalización como en otros países, igual hubo objeciones sobre la academia. La bronca no va por ahí, el artista callejero también tiene una disciplina, también se dedica, trabaja el día a día desarrolla un método, hace investigación sobre lo que está trabajando. La ofensa no está

en el cómo miran, sino si tú te ofendes por eso, como te dije espacio digno de ocupar.

Luis Molina, escultor converso: “Llegue con cincuenta dólares a la Casa de la Cultura duro me tocó duro para cuidar mi soldadora dormía en una carpa hasta construir el taller, que con el tiempo pienso hacer un taller rodante para ir a las plazas a realizar mi arte. Yo no sé de dónde nace esta genialidad solo está ahí, le veo al mundo y al universo en mis esculturas y les voy contar lo que observo. De donde me nació es innato de la imaginación loco, que he conocido mientras he ido recorriendo, eso está ahí. En unos tiempos por ya soy viejo dejaba por las calles mi esencia, esculturas en los postes y trataba de soldar unos muñequitos en la parada del trole, pero apague tres semáforos de la Av. 6 de diciembre”:

CAPITULO VI

6. LA PROPUESTA ESTETICA DEL DOCUMENTAL

Ruptura: arte y vida urbana en Quito. Documental observacional sobre la utilización de espacios públicos para la expresión artística en el centro norte de Quito

El documental maneja un montaje paralelo aplicando de forma correcta la narrativa y el discurso, de forma tal que ayude al producto audiovisual evitando que sea aburrido o lineal. La historia tiene un viso de entretenimiento a partir de las vivencias de cada personaje, las cuales se alimentan desde el arte y se plasman sus expresiones, generando una atmosfera climática, los datos de información son rítmicos. El espectador es trasladado a sitios conocidos por los que transita en la cotidianidad- la Plaza San Francisco, la Plaza del Teatro, la Casa de la Cultura-, que no son más que los espacios públicos. En aquellas escenas donde el espacio queda vacío sin el artista, el sonido irrumpe ocupando su lugar de importancia.

Hay dos personajes el primero es el artista que expresa su arte en los espacios públicos del centro norte de Quito, aquí se mantienen planos cerrados, el otro

personaje en si es el espacio público que es el complemento del artista, allí se usan planos abiertos. El espectador es introducido en esta realidad con el sonido natural de la calle y con su luz natural.

La tonalidad de la imagen es cálida, amarilla rojiza, que de un ambiente de antaño un color sepia, de forma tal que resalten los espacios públicos del Centro Histórico y así evocar el pasado trasladando al espectador a este tiempo. La tonalidad azul fría es utilizada en los espacios cuando estos quedan vacíos. También es usado cuando aparecen las imágenes del uso incorrecto del espacio público.

Mediante las tonalidades cálidas se crea un ambiente que transmite relajación, el arte se muestra natural, aflora la creatividad, y se presenta la pasión del artista por lo que hace. A través del color se capta la atención del espectador transmitiendo el sentido de cada escena que se presenta.

La cámara realiza un seguimiento de los personajes dando movimiento con los planos asignados generales en los que se muestra la urbe, así como los espacios específicos sobre los cuales se habla. A medida que se muestra la acción, a partir de los primeros planos la emoción y la acción se entrecruzan interactuando con el público.

Los planos son variados ya que se mostrará la grandeza de ser un artista, al usar un plano contrapicado son resaltados los elementos y su dignidad, planos detalle al mostrar el trabajo que realizan en el caso de pinturas y expresión corporal del cuerpo y emociones del rostro de teatro. En este documental haremos despertar al espectador los valores culturales y artísticos que ocurren en la calle, esto ha hecho que el espectador pueda conocer y generar apoyo al artista.

6.1. Story line

En el centro histórico de Quito, tres espacios públicos, Plaza de San Agustín, Plaza del Teatro, Casa de la Cultura Ecuatoriana se ponen a disposición de la sociedad. Varias expresiones artísticas como la danza y música de Kalle Luna

Kalle Sol se toman estos espacios para demostrar las destrezas e interactuar con el público, además el guitarrista Herjex haciendo rock and roll para los bohemios de la Plaza del Teatro y darle un buen uso a estas plazas. Sin embargo como estas expresiones dan vida al espacio público, Nito clown es uno de ellos que da vida a la Plaza de San Agustín como las vías de tránsito que con sus ocurrencias saca una sonrisa al público. El documental termina mostrando al verdadero protagonista, que es el “espacio público”, el cual, día a día provoca al público y al artista a ocupar estas plazas.

6. 2. Iluminación

Se utilizó luz natural en el día porque se daba el momento y las acciones de cada artista, pero en la noche era difícil utilizar luces porque en las instalaciones no había como conectar por ende todo fue realizado con luz natural.

La iluminación **no** es importante durante la noche, queremos transmitir que, al momento de terminar el día, también la inspiración del artista culmina, por lo que tiene que dejar su arte, siendo así, se trabajará con algunas sombras y leves claroscuros, referentes a las acciones, como también habrá iluminación natural si se trata de locaciones externas. Lo anterior quiere decir que desde la fotografía se plantea dar color, luz, sombra, resaltar detalles y manejar emociones. Que se ira manejando en la post producción.

6. 3. Composición

Se lleva a cabo un proceso de planos de detalles, generales, medios, descriptivos. Acciones y detalles en planos cerrados, utilizando el trípode dependiendo de la altura de trabajo, y las posibilidades de los recursos se aplicaron en varios encuadres.

La cámara realiza un seguimiento de los personajes para darles movimiento con los planos asignados en general mostrando la urbe y los espacios especificados de lo que se quiere comunicar. Para las acciones, emociones e interacción con el público, se usaron primeros planos mientras se va mostrando la acción.

Los planos al ser variados, se usó un plano contrapicado y mediante sus elementos se resalta la dignidad del artista, los planos muestran el trabajo que se realiza en el caso de pinturas y expresión corporal del cuerpo, también las emociones del rostro que son transmitidas en el teatro. En este documental despierta la consciencia del espectador, los valores culturales, y artísticos que ocurren en la calle son reconocidos por estos, así el espectador al conocer el arte y a quien los crea, será un factor de apoyo al artista.

6.4. Técnica documental

La historia se acoge a la técnica del documental observacional, de manera que el espectador transite junto a los personajes en el transcurso del desarrollo, y pueda sentirse parte del documental, viviendo a través de las imágenes, en las sensaciones de los protagonistas, aflorando ese sentimiento de identidad, y apropiándose de su cultura, y al mismo tiempo se sienta transportado a los espacios públicos. En otras palabras, el documental muestra mediante diferentes perspectivas, la realidad:

- En esta técnica las entrevistas son presentadas a través de la voz en off.
- Está presente la observación de la cámara de eventos y sujetos.
- Utiliza los medios posibles para hallar la verdad.

Así, inspirado en el Cinéma Vérité que se relaciona directamente con el cine documental, se pretende que la realidad no sea captada, sino incitar al espectador a conseguir otro tipo de realidad. La realidad interpretada capta momentos específicos de la cotidianidad, a través de la cámara se captan sentimientos, reacciones, sensaciones.

6.5. Narrativa

La historia ha estructurado una narrativa clásica, a lo largo de la historia con el pasar del tiempo estos últimos años se han creado documentales con diferentes estilos influyendo en su evolución. La razón de su originalidad y evolución se debe a la creatividad donde han sido provechosos.

En este documental se ha utilizado el concepto de la mimesis, en esta los personajes que son el espacio público, habla por sí mismo, así además los artistas llegan al público directamente con el dialogo e interpretación. La historia se estructura en una narrativa clásica, que, teniendo un inicio, un desarrollo y un final aplica las bases del cine documental ya que tiene carácter informativo, como relación a la realidad o la verdad.

6.6. Técnica visual

La producción del documental es de forma paralelo alterno con planos cortos y rápidos. Los tonos cálidos acompañan a los artistas al expresar su arte, transportar al pasado el espacio público del centro de Quito, tendrá tonos amarillos, rojizo.

La cámara no entrará directamente al artista, sino ira recorriendo el protagonista que es el espacio público y esta se ira introduciendo progresivamente en la medida que los personajes se sientan cómodos en sus acciones que con la presencia de la cámara se captó su naturalidad. El rodaje tendrá una duración de seis meses utilizando los efectos y colorización.

En los planos se dio respectiva de los personajes tanto como del espacio como del artista y hace que se capte con plano general todo el espacio y quien es el que lo ocupa como artista o espectador.

Plano aplicado panorámico por lo que se quiere dar prioridad es al entorno y queda diluido el personaje del entorno. Como también primeros planos de la expresión facial o acciones de los artistas.

Capto la visión y los límites de la cámara como objetos del artista como el paisaje que es el espacio público.

6.7. Propuesta de dirección de un documental

Se aplicó los pasos básicos de una producción audiovisual como: preproducción, producción, post producción. Se realizó el proceso inicial desde la investigación hasta el producto final el documental.

Desde el punto de vista buscamos con el equipo de producción una propuesta que presenta visibilizar los espacios públicos ricos en diversidad artística del centro-norte de la ciudad quiteña, por lo que se expresa la cultura en esencia el

ser humano se manifiesta y comunica, al mismo tiempo los espectadores tienen la posibilidad de vivir y plasmar nuevas visiones.

El documental pretende descubrir como la expresión artística que se ha mantenido en los museos, así como, en los teatros, ahora ocupa espacios no convencionales, los artistas han tomado los espacios públicos demostrando que el arte se puede hacer en la calle, con el público que hace vida y es usuario de este. Se ha elegido parques del centro urbano de la capital quiteña, en estos se mantienen eventos cotidianos alimentados por los artistas de calle, estos han trascendido en el tiempo, y son hasta la actualidad puntos de encuentro para muchos ciudadanos que vienen de diferentes lugares de la ciudad a disfrutar un momento de esparcimiento.

6.8. Locaciones

Se recorrió por la calles, haciendo el scouting, se confirmó los tiros de cámara para poder desarrollar el documental con el enfoque más realista y natural, en cambio este recorrido de investigación se eligió como, la Plaza del Teatro, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y plaza de San Agustín, como las locaciones para el desarrollo del documental.

6.9. Sinopsis

El documental explora por los parques y plazas, como espacios públicos, que fueron creados para la expresión y la apropiación social acogiendo la cotidianidad de la vida ciudadana. Las funcionalidades de los espacios permiten la circulación, recreación, deporte, interacción social, pero al mismo tiempo acogen el arte, la apreciación de naturaleza, música, danza, pintura. En las tardes del sábado y domingo, en el centro de la ciudad de Quito, transeúntes pasean por las plazas o recurren típicos espacios culturales.

Tal es el caso de Herjex un guitarrista colombiano que recorre Latinoamérica para demostrar su don que es la música y el ritmo que le pone a la calle y a los amantes del rock. Recorriendo la cotidianidad del artista como se desenvuelve en la Plaza del Teatro. Por otro lado está el grupo de Quito, Kalle Luna Kalle Sol, que es un grupo de teatro, danza, música con un toque a las tradiciones e

investigaciones milenarias, se hacen visibilizar y realizan una limpia con danza contemporánea al espacio público y ellos puedan hacer su arte en el centro de la ciudad.

Luis Molina el escultor en metal en vivo procura que el espacio sea un museo a través de la chatarra de su auto, cree varias esculturas y figuras creativas y los espectadores queden asombrados y compartan con el artista. Su tiempo lo aprovecha las mañanas para que no sea molestia el sol o la lluvia de la tarde.

Nito clown un artista e investigador de las calles ha ido tomándose la plaza de San Agustín hace mucho tiempo atrás pero su objetivo es de llegar al público concientizar con el payaso y sacar una sonrisa para eso ha compartido en ensayos como también escenarios van todos de la mano estar en el espacio no convencional.

Los espacios públicos se llenan de alegría, arte y cultura todos los días pero su máxima expresión son los fines de semana donde la familia, jubilados, vendedores, público en general salen apreciar estas plazas o el centro llamado patrimonio cultural. Las plazas así como son participes de los artistas también luego de cada presentación artística queda un vacío y silencio absoluto.

6.10. Escaleta

Tabla 2 Escaleta del documental

Título	Duración	Int/Ext	Descripción	Día/Noche	Duración
Introducción del reportaje. (Ilustración de lugares con sus nombres)	51 seg	Ext	Toma de un teatrero del parque el Ejido, y de los tres espacios investigados como protagonistas.	Día	00:51:26
Voz en off	51 seg		Logia Marginal		
Presentación de personaje Herjex	46 seg	Ext	Herjex interviene en el festival del	Día	01:37:29

			Quito Blues, abriendo el concierto o ya que fue realizado en un espacio público.		
Presentación del grupo Kalle Luna Kalle Sol	52 seg	Ext	Ximena y Cristian salen a la plaza de San Agustín para hacer una exploración Butoh	Día	02:27:23
Toma de cambio de tiempo	3 seg	Ext	Cambio de tiempo de tarde a la noche. Toma de la luna	Noche	02:30:27
Presentación de personaje Luis Molina	39 seg	Ext	Luis Molina tiene su locura y sale a la Plaza Foch a exponer su moto realizada por el artista. Demostrando su humildad pasea a las señoras vendedoras.	Noche	03:11:22
Presentación de personaje Juan Sánchez	31 seg	Ext	Cantando y trabajando en el día de las luces.	Noche	03:43:29

Presentación del espacio de la Casa de la Cultura.	8 seg	Ext	Se pone en evidencia el espacio público, sin artista no hay vida.	Noche	03:50:22
Presentación del espacio de la Casa de la Cultura.	12 seg	Ext	También le da vida al espacio público, el público que aprecia el arte.	Día	
Presentación del espacio de la Casa de la Cultura.	20 seg	Ext	Entra, a apreciar las esculturas el Señor Darío Garzosa, coleccionador de barcos en metal. Le deja su contacto para comprar el pescadito de metal.	Día	04:20:12
Toma de músico Herjex	47 seg	Int	En las mañanas se levanta Herjex con el entusiasmo de seguir ensayando para más tarde salir al espacio público.	Día	05:07:12
Toma de Clown Juan	29 seg	Int	Todos los días va una casa	Día	05:35:20

Sánchez			cultural a ensayar, para presentarse en las calles. Son estiramientos y ejercicios porque se prepara y un actor tiene que estar en buena actividad física.		
Toma de Luis Molina	25 seg	Ext	El escultor Luis Molina, alista libretas pintando caballos o figuras para su financiamiento.	Día	06:00:05
Toma a Kalle Luna Kalle Sol	49 seg	Ext	Diariamente se preparan físicamente, toma parte de su labor. Es la disciplina de su trabajo.	Día	06:53:01
Toma en el taller de Luis Molina. En la Casa de la Cultura.	6 seg	Ext	Un traje elaborado por Luis Molina para una intervención en el lugar donde están las esculturas.	Día	06:52:29

Toma en el taller de Luis Molina y el grupo Kalle Luna y Kalle Sol. En la Casa de la Cultura.	24 seg	Ext	Dialogando, Luis Molina y Cristian, acerca del traje y los materiales se lo contienen.	Día	07:16:21
Toma en el taller de Luis Molina y el grupo Kalle Luna y Kalle Sol. En la Casa de la Cultura.	33 seg	Ext	Cristian con el traje hace contacto con las esculturas para poder realizar danza contemporánea.	Día	07:51:04
Toma en el taller de Luis Molina y el grupo Kalle Luna y Kalle Sol. En la Casa de la Cultura	15 seg	Ext	Entran en diálogo como realizar una representación artística con las esculturas.	Día	08:05:25
Toma de Plaza de San Agustín	11 seg	Ext	Como la gente pasa da vida al espacio público y como la gente se reúne a ver a los artistas.	Día	08:17:10
Toma de Plaza de San Agustín.	17 seg	Ext	Los artistas se toman el espacio de la	Día	08:34:24

Artistas de la plaza			plaza, desalojando las mallas que pone el municipio.		
Toma de Plaza de San Agustín. Artistas de la plaza.	17 seg	Ext	El llamado de los artistas para que se acerque el público.	Día	08:50:02
Toma de Plaza de San Agustín. El clown Do Pingue (Juan Sánchez).	40 seg	Ext	Se toma parte de la vía pública para hacer su presentación.	Día	09:30:16
Toma en el taller de Luis Molina. En la Casa de la Cultura.	35 seg	Ext	El artista Luis Molina, se pone a soldar y acabar sus esculturas de metal, soldando el dragón.	Día	10:05:10
Toma de la plaza del Teatro. Kalle luna Kalle Sol.	8 seg	Ext	Los artistas tienen como costumbre cambiarse en la plaza para llamar la atención del público. Atrae la curiosidad de	Día	10:13:20

			los niños preguntando inquietudes.		
Toma de la plaza del Teatro. Kalle luna Kalle Sol.	9 seg		Se colocan el vestuario Cristian y Ximena.	Día	10:19:26
Toma de la plaza del Teatro. Kalle luna Kalle Sol.	4 seg	Ext	Apagando el palo santo que ellos prenden para purificar el espacio.	Día	10:23:07
Toma de la plaza del Teatro. Kalle luna Kalle Sol.	10 seg	Ext		Día	10:30:26
Toma de la plaza del Teatro. Kalle luna Kalle Sol.	18 seg	Ext	El grupo hace un llamado comienza a tocar el churo.	Día	10:47:01
Toma de la plaza del Teatro. Kalle luna Kalle Sol.	13 seg	Ext	Cristian explica de que se trata la obra y quien es el grupo.	Día	11:00:05
Toma en el taller de Luis Molina. En la Casa de la Cultura.	16 seg	Ext	Hay público en los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,	Día	11:16:26

			por un concierto. Luis y Juan alistan figuras pequeñas hechas en alambre para exhibición.		
Toma en el taller de Luis Molina. En la Casa de la Cultura.	11 seg	Ext	El público se acerca a mirar que ofrece el artista o que escultura pueden llevarse.	Noche	11:37:13
Toma en el taller de Luis Molina. En la Casa de la Cultura.	34 seg	Ext	El asistente le Luis Molina les da un breve recorrido y explicación de la galería.	Noche	12:10:22
Toma en el taller de Luis Molina. En la Casa de la Cultura.	10 seg	Ext	El público mientras recorre la galería se toma foto con la moto.	Noche	12:19:28
Toma en la Plaza de Teatro el músico Herjex.	1 min y 8 seg	Ext	Herjex entona una de las canciones que pide el público presente.	Día	13:26:23
Toma en la	45 seg	Ext	El grupo	Día	14:12:09

Plaza de Teatro el grupo Kalle Luna Kalle Sol			presenta con música, danza y teatro la obra Indios De Piedra.		
Toma en la Plaza de San Agustín (Juan Sánchez)	42 seg	Ext	El clown Do Pingue camina por la calle para hacer sus juegos con el público que pasa su lado. En compañía de su compañero Zhylef interactúan para el público.	Día	14:54:08
Toma en la Plaza del Teatro músico Herjex	36 seg	Ext	Entona un cover de Santana. La gente le graba su tocada. La gente que pasa le da su apoyo con monedas.	Día	15:39:25
Toma en la Plaza de Teatro el grupo Kalle Luna Kalle Sol	35 seg	Ext	Cristian canta la canción carnaval de licto mientras pasa sombrero.	Día	16:16:05
Toma en la	36 seg	Ext	Pregunta al	Día	16:52:05

Plaza de Teatro el grupo Kalle Luna Kalle Sol			público cerca de la obra si hubo inquietudes, alguien desea apoyar con el sombrero.		
Toma en la Plaza de San Agustín Juan Sánchez	14 seg	Ext	El payaso Nito pasa el sombrero para que el público lo apoye por su trabajo.	Día	17:06:18
Toma en la Plaza de Teatro el grupo Kalle Luna Kalle Sol	4 seg	Ext	El grupo se está alistando para cambiarse y retirarse del espacio. Apagando el palo santo	Día	17:09:20
Toma en la Plaza del Teatro músico Herjex	9 seg	Ext	Recoge sus monedas del estuche para luego retirarse.	Noche	17:22:01
Toma en el taller de Luis Molina. En la Casa de la Cultura.	44 seg	Ext	El escultor Luis Molina empieza a dar un espectáculo de arte en metal en vivo. Mientras sus amigos explican que se trata la	Noche	18:16:14

			exposición.		
Toma en el taller de Luis Molina. En la Casa de la Cultura.	10 seg	Ext	Se acerca al cepo de colaboraciones por la exposición y retirar las monedas.	Noche	
Toma del fuego finalizando la noche	5 seg	Ext	El elemento fuego que ha ido conectando con la energía o parte de ellos que se va apagando su llama. Para comenzar otra jornada.	Noche	18:26:25
Voz en off La Logia Marginal "el viaje por el país de los locos"	40 seg	Ext	Carnaval de licto		19:37:18
Casa de la Cultura.	15 seg	Ext	El espacio como se ve sin el artista.	Día	18:45:22
Plaza del Teatro	13 seg	Ext	El espacio como se ve sin el artista.	Día	18:57:09
Plaza de San Agustín	15 seg	Ext	El espacio como se ve sin el artista.	Día	19:11:25

Voz en off frase. Grupo Sintramoya	7 seg	Ext	Frase	Día	19:20:03
Créditos	23 seg				19:37:06

Fuente: Levantamiento de locaciones
Elaborado Por: Andrés Aníbal Arcos Vallejo.

6.11 Presupuesto para el documental

Cuadro: Presupuesto para el documental observacional sobre la utilización de espacios públicos como expresión artística en el Centro Norte de Quito.

Tabla 3 Presupuesto para el documental

Equipos para el rodaje	Valor
Cámara Canon T5i	500.00
Trípode Vivian	50.00
Cámara Canon X10	220.00
Cámara Go pro Isi	150.00
Tarjeta de memoria 64 gb	40.00
Grip doble batería Canon T5i	150.00
Luz Led para cámara	80.00
Laptop HP	700.00
TOTAL	1.840

Fuente: La investigación.
Elaborado Por: Andrés Aníbal Arcos Vallejo.

Tabla 4 Presupuesto por día de grabación

Día de entrevista 1

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
2 cafés entrevista experto en documentales	2.00	4.00
Imprevistos		5.00
TOTAL		10.50

Día de entrevista 2

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
2 cervezas entrevista Herjex ensayando	2.00	4.00
Imprevistos		5.00
TOTAL		10.50

Día de entrevista 3

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
2 motes entrevista Juan Sánchez	2.50	5.00
Imprevistos		5.00
TOTAL		11.50

Día de entrevista 4

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
3 almuerzos entrevista a Kalle Luna Kalle Sol ensayando	3.00	9.00
Imprevistos		5.00
TOTAL		15.50

Día de entrevista 5

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
4 cerveza entrevistando Luis Molina en la moto	6.00	6.00
Imprevistos		5.00

TOTAL		12.50
-------	--	-------

Día de Rodaje 1

Detalles	Valor unitario	Valor
Día 1 Tocando en Quito Blues Herjex		1.50
Pasajes bus		
4 aguas	0.50	2.00
Permisos	2.00	2.00
4 almuerzos	3.00	12.00
TOTAL		17.50

Día de Rodaje 2

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
Día 2 Soldando escultura de metal Luis Molina		
3 aguas	2.00	5.00
3 almuerzos	3.00	9.00
TOTAL		15.50

Día de Rodaje 3

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
Día 3 Bailando en taller de Luis Molina, los Kalle Luna Kalle Sol		
3 aguas	2.00	1.50
TOTAL		2.50

Día de Rodaje 4

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
Día 4 tomas del espacio Plaza de San Agustín		
Imprevistos		1.50
TOTAL		3.00

Día de Rodaje 4

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
Día 4 tomas del espacio Plaza de San Agustín		
Imprevistos		1.50
TOTAL		3.00

Día de Rodaje 5

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
Día 5 tomas del espacio Casa de la Cultura Ecuatoriana		
Imprevistos		1.50
TOTAL		3.00

Día de Rodaje 6

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
Día 6 tomas del espacio Plaza del teatro		
Imprevistos		1.50
TOTAL		3.00

Día de Rodaje 7

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
Día 7 tomas quitando barandas en San Agustín		
Imprevistos		4.00
TOTAL		5.50

Día de Rodaje 8

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
Día 8 audio toma de los espacios Grupo Sintramoya		
Imprevistos		8.00
TOTAL		9.50

Día de Rodaje 9

Detalles	Valor unitario	Valor
Pasajes bus		1.50
Día 9 audio Grupo Logia Marginal		
Imprevistos		4.00
TOTAL		5.50

Fuente: La investigación.
Elaborado Por: Andrés Aníbal Arcos Vallejo.

Tabla 5 Total de presupuesto

Equipos para el rodaje	USD 1.840
Días total por rodaje	USD 128.50
TOTAL	USD 1.968,5

Fuente: La investigación.
Elaborado Por: Andrés Aníbal Arcos Vallejo.

CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

En esta tesis se indagaron varios espacios públicos del centro norte de Quito, con sus respectivas expresiones artísticas como son teatro, escultura, clown, danza, música, y se evidenció mediante un documental observacional.

En los espacios que se analizó como son la Plaza del Teatro, Plaza de San Agustín, Casa de la Cultura Ecuatoriana, se logró captar mediante un documental observacional, como los artistas se toman los espacios públicos, para expresarse y transmitir la cultura del arte popular al público.

Los grupos y gestores culturales existen y expresan su arte mediante diferentes manifestaciones, debo señalar que no cuentan con el respaldo de una institución pública que garantice su labor, por lo tanto realizan su trabajo de manera independiente y esta actividad es el medio de subsistencia para estos trabajadores. Tienen su ideología bien clara y consideran que son parte de lo que podemos llamar contracultura, puesto que no representa lo que la cultura oficial reconoce como arte. El arte logra generar un movimiento que convierte por minutos a la ciudad en un escenario vivo en donde el espacio público se transforma en un teatro con actores y espectadores.

Debo señalar que la creación del documental observacional contribuyó a exhibir la importancia del trabajo de los artistas populares en los espacios públicos y el reconocimiento que tienen de los espectadores y autoridades.

5.2 Recomendaciones

Los procesos metodológicos utilizados en este proyecto permitieron un acercamiento real a la población investigada. Por lo general para que se logra investigar con mayor profundidad los espacios públicos con artistas populares realizando observaciones fuera en campo porque es el entorno natural en que se desarrollan los artistas.

Después de investigar en de los espacios públicos considero que los gestores culturales deben presentar sus actividades y promocionarlas en los nuevos medios como redes sociales, para difundir que es lo que se hace en las calles del centro de Quito que a la población le llame la atención y conozca este tipo de arte.

Este material de investigación es pertinente por lo tanto se debe provocar nuevos proyectos de investigación cubriendo nuevos sujetos de estudio y en otros espacios como en los bulevares que la nueva acogida es por los artistas extranjeros, y que tipo de expresión muestran para que la recepción al público sea buena, o tienen una preferencia tradicional como es el caso de Carlos Michelena.

Este documental observacional busca ser un referente para futuras investigaciones relacionadas con el tema, para que vaya de la mano con propuestas como el cine guerrilla aplicando métodos y técnicas para la exploración de espacios públicos y dar prioridad a la difusión en nuevos medios como los teléfonos móviles.

GLOSARIO

Arte: Es un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano realizadas con fines estéticos o expresivos. Las cuales buscan representar, a través de medios como el cine, el teatro, la pintura, la escultura, la literatura o la música, diferentes realidades, despertando ideas, emociones o sentimientos (Diccionario, 2017).

Cultura: Es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una determinada sociedad. Ejemplo las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el común de la gente que la integra (Páez & Zubieta, 2014)

Documental observacional: Es la representación de la realidad (Sierra, 2015)

Cinéma Vérité: Nueva tendencia documentalista que supone el cambio radical, para representar la realidad (Graff, 2015).

Rodaje: Acción y resultado o impresionar una película cinematográfica (SAVINELLIFILMS , 2015).

Postmodernismo: Se agrupan las tendencias que se resuelve en el modernismo, reacción hacia la sencillez lírica (Guzmán , 2016)

Performance: Expresión en que se combina varios tipos de artes como música, danza, teatro, artes plásticas (Graff, 2015).

BIBLIOGRAFÍA

Referencias

- Arminda, G. (7 de febrero de 2017). Importancia del Arte y la Cultura. *El Nacional*.
- Ayala García, E. (2017). La ciudad como espacio habitado y fuente de socialización. *Ánfora*, 24(42), 189-216.
- Chicaiza, N. (2016). *Elaboración de un documental del Parque Nacional "LLanganates" ubicado en la Provincia de Cotopaxi, Catón Salcedo para potenciar la afluencia de Turistas Nacionales e Internacionales en el período 2015*. Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga.
- Christian, M. (2001). *El significativo imaginario Psicoanálisis y cine*. Barcelona: Paidós.
- Colleyn, J. P. (1993). *Le Regard Documentaire*. París: Du centre Pompidou.
- Diccionario. (17 de julio de 2017). *Arte*. Obtenido de <https://www.significados.com/arte/>
- García Martín, P. (3 de febrero de 2018). Obtenido de Los hermanos Lumière y el nacimiento del cine: http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/los-hermanos-lumiere-nacimiento-del-cine_12264
- García, A. (2015). *Documental y narrativa transmedia*. Universidad de Sevilla.
- González, D. A. (2013). *CREATIVIDAD EN EL DOCUMENTAL INFORMATIVO*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- González, y. A., & Garcés, P. J. (2017). Manifestaciones artísticas y culturales afrocolombianas. Una aproximación al caso de. *Revista Historia Y MEMORIA*(15), 105-135.
- Graff, S. (2015). Obtenido de *Cinéma vérité*: <https://journals.openedition.org/decadrages/2015>
- Guzmán , G. (15 de Marzo de 2016). Obtenido de Posmodernidad: qué es y qué filosofía la caracteriza: <https://psicologiyamente.com/cultura/posmodernidad>
- Herbet, R. (2016). *El Significado de Arte*.

- Landabaso, P. (2016). *La performance como medio de expresión artística. Expresiones actuales en el país Vasco*. Universidad Euskal Herriko, País Vasco.
- Ledezma, M. A. (2015). *Arte y contexto*. México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- Mamblona, R. (2012). *Las nuevas subjetividades en el cine documental contemporáneo*. España: Universidad Internacional de Cataluña.
- Mavizu, M. (10 de marzo de 2015). Obtenido de El crecimiento del arte urbano ecuatoriano: <https://matadornetwork.com/es/author/mavizu/>
- Mejía, L. (2014). *El Arte como Herramienta de Comunicación para el cambio social: el caso de Medellín*. Universidad de Antioquia.
- Metz, C. (2001). *El significante Imaginario Psicoanálisis y cine*. Barcelona: Paidós.
- Moreno, N. (2016). *Clavoardiendo*. Recuperado el 7 de enero de 2019, de <https://clavoardiendo-magazine.com/periferia/cine/john-grierson-documental-social/>
- Nichols, B. (2013). Obtenido de Clasificación Bill Nichols: http://metamentaldoc.com/Clasificaci%F3n_Bill_Nichols.pdf
- Nichols, B. (2013). *Introducción al documental*. México: Miradas.
- Ortega, F. (septiembre-diciembre de 2017). Comunicación, cultura y educación: nueve aproximaciones al estudio de las tecnologías. *Innovación Educativa*, 17(75), 191-195.
- Páez, D., & Zubieta, E. (2014). *Cultura y Psicología Social*. España: Universidad de Barcelona .
- Rincón, M. (2014). Una comparación de las teorías del cine documental de Bill Nichols y Carl Plantinga: fundamentos, definiciones y categorizaciones. *Revista Cine Documental*.
- Rincón, M. (2015). Una comparación de las teorías del cine documental de Bill Nichols y Carl Plantinga: fundamentos, definiciones y categorizaciones. *Cine Documental*(11), 1-12.
- Rubio, S. (2015). *Modelos de Representación Documental*.
- Santacruz, J. (17 de octubre de 2015). *Espacio Público*. Obtenido de [tps://leefundente.wordpress.com/2015/10/17/lee-110-espacio-publico](https://leefundente.wordpress.com/2015/10/17/lee-110-espacio-publico)

- SAVINELLIFILMS . (2015). Obtenido de Plan de rodaje en cine:
<https://www.savinellifilms.com/2015/06/10/plan-de-rodaje-en-cine/>
- Schettinni, P., & Cortazo, I. (2016). *Técnicas y Estrategias de Investigación Cualitativa*. Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Trabajo Social.
- Sierra, L. (13 de mayo de 2015). Obtenido de Documental Observacional:
<https://prezi.com/qztajp42hvh9/documental-de-observacion/>
- Steinberg, L. (2015). El funcionamiento indicial de la imagen en el nuevo cine documental latinoamericano. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 54, 51-61.
- Tinajero. (2015). *Utopías Urbanas: Creación de un espacio público de sinergias artísticas*. Quito: Universidad San Francisco.
- Tinajero, C. (2015). *Utopías Urbanas: Creación de un espacio público de sinergias artísticas*. Universidad San Francisco de Quito, Quito.
- Vallejo, A. (2007). La estética (ir)realista. Paradojas de la representación documental. *Doc On-line(2)*, 82-106.
- Vásquez, A. (2016). Aproximaciones al arte público. (P. U. Javeriana, Ed.) *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 15-27.
- Vonne, L. (2016). "Nanuk, el esquimal", *el primer documental de la historia del cine*. Recuperado el 10 de enero de 2019, de Hipertextual:
<https://hipertextual.com/2016/07/nanuk-esquimal-documental>

ANEXOS

Plaza San Agustín

Plaza del Teatro

Espacios verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

Plaza del Teatro

