

FACULTAD DE COMUNICACIÓN
PRODUCCIÓN MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL

DOCUMENTAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL TEATRO COMO CENTRO
DE ARTE Y CULTURA

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos
establecidos para optar por el título de Licenciado en Multimedia y Producción
Audiovisual.

Profesor Guía
Michelle Coloma

Autor
Jorge Vera

Año
2013

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante Jorge Luis Vera, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”

Michelle Coloma

Productora Audiovisual

121640165-3

DECLARACIÓN DE AUTORIA DEL ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que pongan en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.”

Jorge Luis Vera

171840076-3

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Universidad de la Américas, por haberme abierto las puertas en tan prestigioso templo de la enseñanza, cuna de buenos profesionales.

Al Director de la Carrera, Enrique Saltos por entregar a la sociedad buenos profesionales, capaces para el desarrollo de la producción multimedia de nuestro país.

A la directora de mi tesis, por ser ella quien guiaba y estructuraba mis conocimientos, para llegar a donde me encuentro hoy.

A mis amigos y familiares que estuvieron en el proceso de desarrollo de mi tesis, en especial a Alex Singo, Nataly Rodríguez, Edison Andrade, Andrés Vera, Javier Vera y en mención especial a Karina Garzón.

DEDICATORIA

Primero y antes que nada, dar gracias a dios por estar a cada paso que doy, por fortalecer mi vida, mi corazón y bendecir mi presente, mi futuro y a aquellas personas que han sido mi soporte y mi compañía.

En segundo lugar se lo dedico a mi hijo, quien ha llegado a iluminar mi vida y darme la fortaleza necesaria para seguir el largo trayecto de mi carrera y demostrarle con mi ejemplo que puede ser un gran superhéroe.

A mis padres, quienes han velado por mi bienestar y educación, apoyándome en todo momento y en cada reto que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad. Es por ello que soy lo que soy ahora. Los amo con mi vida.

Por últimos a mis hermanos para ellos con amor, les dedico este triunfo, lo logramos.

RESUMEN

Este trabajo de titulación pretende mostrar un problema mayor que actualmente existe en la sociedad y es que la juventud por varias razones no asiste al teatro a presenciar las diferentes artes y obras escénicas; razón por la que se dio vida al documental “El teatro”, para incentivar a nuestra juventud y promover la visita al teatro, mostrando las magníficas obras de ingeniería, historia, y retratos de gente que está involucrada en este fascinante mundo. Probablemente con la entrega de algún material de interés acerca del teatro a colegios, universidades e instituciones educativas; se estaría poniendo en marcha una cultura de apreciación a las artes e inculcando a los jóvenes a tomar al teatro como una de sus distracciones.

ABSTRACT

This work aims to show titling a major problem that currently exists in society and youth is that for various reasons do not attend the theater to witness the different arts and stage works; reason that gave birth to the documentary "Theatre" to encourage our youth and promote visits to the theater, showing the magnificent engineering, history, and portraits of people who are involved in this fascinating world. Probably with the delivery of any material interest in the theater to schools, universities and educational institutions would be launching a culture of appreciation for the arts and equipping young people to take to the theater as one of its distractions.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN...	1
1. Capítulo I. El Teatro	3
1.1 Historial del teatro.....	3
1.1.1 El Teatro en Grecia.....	6
1.1.2 El Teatro en Roma.....	11
1.1.3 El Teatro en la Edad Media.....	17
1.1.4 El Teatro en el Renacimiento.....	22
1.1.5 El Teatro en Latinoamérica.....	30
1.2 Historia del Teatro en Ecuador.....	34
1.2.1 El Teatro Aborigen.....	34
1.2.2 Llegada de los españoles a Ecuador.....	38
1.2.3 Años Independentistas.....	40
1.2.4 Los Treinta Años(1900 a 1930)	40
1.2.5 Los Primeros Grupos de Teatro Ecuatoriano.....	41
1.2.6 Teatro popular de la Gómez – Albán.....	42
1.2.7 El Nuevo Teatro.....	44
1.2.8 El Teatro de la Gente para la Gente	48
1.3 El Teatro de Quito.....	50
1.4 El Teatro. Centro de Arte y Cultura.....	59
1.5 Los Teatros de Quito.....	61
1.5.1 Teatro Nacional Sucre.....	62
1.5.2 Teatro México.....	63
1.5.3 Teatro Variedades.....	64

1.5.4	Casa de la Cultura Ecuatoriana.....	65
1.5.5	Teatro Bolívar.....	65
2.	Capítulo II. Arte y Cultura.....	67
2.1	Orígenes del Arte.....	67
2.2	La cultura.....	73
2.3	Arte y Cultura en Ecuador.....	77
3.	Capítulo III. El Documental.....	85
3.1	Historia del documental.....	85
3.1.1	Historia. Grandes Personajes.....	85
3.1.1.1	Los hermanos Lumière.....	86
3.1.1.2	Dziga Vertov.....	87
3.1.1.3	Jean Vigo.....	87
3.1.1.4	Germaine Dulac.....	88
3.1.1.5	Joseph Flaherty.....	88
3.1.1.6	John Grierson.....	89
3.1.2	Escuelas estadounidenses.....	90
3.1.3	Evolución del Cine (1940 - 1960).....	90
3.1.3.1	Neorrealismo y la Televisión.....	91
3.1.3.2	Francia y el Naturalismo.....	91
3.1.3.3	Documentales después de la Guerra.....	92
3.1.4	Cine Documental (1960 - 1990).....	95
3.1.4.1	Free Cinema británico.....	95

3.1.4.2	Cine Directo y Cinema Vérité	96
3.1.5	Nuevos Documentales.....	98
3.1.6	Documental de No-ficción y Neo documental.....	99
3.2	Géneros de Documental.....	100
3.2.1	Documental según el Interés del Tema.....	100
3.2.2	Documental según el Modo o Intención.....	101
3.2.3	Documentales según su Función o Aplicación.....	102
3.2.4	Otros documentales.....	103
3.3	Documentales del Teatro en el Mundo.....	104
3.4	Documentales de Teatro en el Ecuador.....	105
4.	Capítulo IV. Producción Audiovisual.....	106
4.1	Lenguaje Audiovisual.....	106
4.1.1	Aspectos Morfológicos.....	106
4.1.2	Aspectos Sintácticos	107
4.1.2.1	Planos Cinematográficos.....	108
4.1.2.2	Movimientos de Cámara.....	110
4.1.2.3	Ángulos Cinematográficos.....	111
4.1.2.4	Iluminación.....	112
4.1.2.5	Composición.....	113
4.1.2.6	Sonido.....	114
4.1.3	Aspectos Semánticos.....	114
4.1.3.1	Nivel Denotativo.....	114
4.1.3.2	Nivel Connotativo.....	115

4.2	Equipo Técnico.....	115
4.2.1	Dirección.....	115
4.2.2	Producción.....	116
4.2.3	Sonido.....	116
4.2.4	Fotografía.....	116
4.2.5	Montaje	117
4.2.6	Arte.....	117
4.3	Etapas.....	117
4.3.1	Pre producción.....	117
4.3.1.1	Libro de producción.....	118
4.3.1.2	Guión.....	118
4.3.1.3	Scouting	119
4.3.1.4	Casting.....	119
4.3.1.5	Storyboard.....	120
4.3.1.6	Desglose de Producción.....	120
4.3.1.7	Shooting list, Guión Técnico, Plan de Rodaje.....	123
4.3.1.8	Presupuesto.....	123
4.3.1.9	Necesidades Técnicas.....	125
4.3.1.10	Necesidades Humanas.....	125
4.3.1.11	Lista de Requerimientos.....	126
4.3.2	Producción.....	126
4.3.3	Postproducción.....	129
4.3.3.1	Edición.....	129
4.3.3.2	Sonorización.....	130
4.3.3.3	Efectos Visuales.....	131

5.	CAPITULO V. CREACION DEL DOCUMENTAL.....	132
5.1	PREPRODUCCION.....	132
5.2	PRODUCCION.....	133
5.3	POST-PRODUCCION.....	136
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	138
	REFERENCIAS.....	142
	ANEXOS.....	147

INTRODUCCIÓN

El teatro no es un museo. Si bien es cierto es una obra arquitectónica realizada por los mejores arquitectos e ingenieros independientemente de la época, el teatro es el emplazamiento para la representación de las artes escénicas u otras exhibiciones propias de la escena, aunque no siempre será este, el lugar donde se lo realice, ya que existen lugares como plazas, parques, explanadas, rotondas, entre otros para realizar dichos espectáculos.

Pero, así mismo teatro también se denomina al arte de la composición de obras dramáticas que son representadas artísticamente bajo la influencia de un director, guionistas, y un equipo técnico que da vida a personajes, escenarios y argumentos.

El teatro es la vida misma. El auditorio se alegra, se desconcierta, se enfurece, se confunde o simplemente se instruye, precisamente esto se debe a su gran semejanza con la vida cotidiana del ser humano.

El teatro no es una Galería. Pero actualmente las diversas formas de representación del teatro, vienen siendo una clase de galería creado por la imaginación del hombre de las experiencias vividas allí. Cada día, alrededor del mundo y en todas las escenografías de los 5 continentes, se presentan nuevas formas de representación artística, artes escénicas y proyecciones teatrales que han evolucionado con el paso del tiempo y además el legado que este ha dejado hasta nuestros días, pero la sociedad contemporánea ha evolucionado

de tal forma que se ha visto la necesidad de cambios extremos en todos los campos del teatro: arte, iluminación, arquitectura, construcción y más aún en los métodos de representación donde actualmente ya es un hecho que el arte en general y en el teatro en particular, los escritores y directores, utilicen el drama para reflejar los actos que se viven en nuestros tiempos. (Berthold, 1974).

Pero el teatro no es solo clásico y longevo. Uno de los mayores logros de la humanidad es precisamente el haber alcanzado la cima de la excelencia.

Booth Tarkington escribió: “Un país podría estar perfectamente gobernado, ser inmensamente poderoso y haber vencido la miseria; sin embargo, si no produjera nada propio en arquitectura, escultura, pintura o en literatura, pasaría al crepúsculo de la historia dejando solo huellas de un poderío militar apreciable”. (Tarkington).

Las artes escénicas este tipo de expresiones nacen de la necesidad del hombre por representar y expulsar formas de medios artísticos, a través de un público que perciba el talento de hombres que son diferentes artísticamente hablando.

Esto comprende que las artes escénicas tienen como carácter el estudio del teatro, la danza, la música y demás expresiones que requieran ser representadas.

A través de un recorrido por los pasajes de la historia del teatro en el mundo, encontraremos los primeros gérmenes del teatro y cómo ha evolucionado hasta la actualidad, y que tan importante ha sido para que se derive del teatro otro tipo de expresiones, producto de lo que llamaremos “teatro” y “artes escénicas”.

Capítulo I. El Teatro

Resultaría imposible datar épocas peor aún datar la fecha exacta acerca de las primeras expresiones de la esencia misma del teatro ya que es casi o tan antiguo como la humanidad. Probablemente el origen del teatro aborda la pantomima de la caza de los pueblos del periodo glaciario, hasta las diversas formas de representación teatral en el mundo moderno.

Danzas de los tiempos prehistóricos que cargadas de contenido guerrero, religioso o sexual, son las representaciones artísticas más remotas y más notables conteniendo el germen de lo que consecuentemente se llamara “teatro”.

1.1 Historial del teatro

En los lejanos orígenes del teatro europeo, precisamente en isla de Creta, en el mediterráneo occidental a poca distancia de las costas griegas, 2000 años antes de cristo en el regir del Rey Minos, todavía se conservan los restos de grandes plazas centrales en los mejores edificios de aquella época, dichos

lugares tenían como figura principal a un toro, animal que era sagrado para aquella civilización dando lugar a espectáculos animados con una serie de luchadores y acróbatas, que en la actualidad recuerda el actual arte taurino. También se han hallado restos de superficies rectangulares de unos 13 metros por 10 metros que poseían gradas en los lados contiguos y lugares de preferencia, para repasos, coreografías y ejercicios; esto podría resultar interesante porque tal vez de aquellos lugares se ha heredado la forma del teatro clásico hoy en la actualidad.

Pero sin la necesidad de acudir a épocas tan remotas, los pueblos que se encuentran en estado primitivo y que habitan en alguna región de la tierra, conservan íntegramente esas danzas y ritos, tal vez es el antecedente más remoto y primitivo del teatro representado en tres estratos: en la incontable cantidad de costumbres, danzas y cantos que están preservados en las comarcas del planeta; en los pueblos que viven aislados en regiones vírgenes y primitivas y que en sus expresiones de cualquier naturaleza se asemejen a una hipotética condición originaria de la humanidad y por último en los grabados y pinturas prehistóricas de las cavernas, maderas, o huesos hallados o largo de la historia; siendo posible recocer como aún se muestran vestigios y se conserva su arraigo en el ancho de la tierra.

Haciendo referencia a la historia del teatro no existe una expresión artística, movimiento cultural, continente, país o región que pueda recibir los derechos con mayor fundamento o más aun no existe ningún tipo de rastro alguno sobre el origen del teatro que pueda porfiar este derecho con gran presteza. Pero

probablemente en un grado mayor y dando un mayor peso en la historia teatral; en la prehistoria de la población griega, los demonios (eran magos provenientes de una tribu q acompañados de músicos y coros ejecutaban danzas mímicas para conjurar fuerzas enemigas y por sobre todo el poder de los demonios) se rebelaron contra seres supremos a los dioses; demonios como de la vegetación y del campo eran imitados por dichos magos; pero una vez desecho el miedo a estos seres supremos quedo únicamente como el deleite, entretenimiento y agrado de los espectadores de la pantomima.

En aquel periodo, en honor a Dionisos se celebraban cultos y danzas con el fin de interesarse por el miedo de los dioses y además de reír y satirizar los sufrimientos que en otros tiempos solían tener; estas funciones eran representadas por machos cabríos que se disfrazaban de dioses, es aquí cuando empieza a brotar los primeros gérmenes de dos grandes géneros: la tragedia y la comedia.

“La tragedia nació del deseo de estimular los más altos sentimientos humanos, siendo su principal figura la del sacerdote o mago. La comedia broto del afán de quererse ganar al público, despertando y excitando sus más bajos instintos, para lo que se añadió la figura del histrión o bufón, que introdujo en los ritos, el juego, el escarnio o la carnalidad. géneros y tendencias que, al fin y al cabo, simbolizan el eterno dualismo en que se debate el hombre, sus dos grandes realidades: su alma y su cuerpo”. (Naudin, Cine y teatro, 1995).

1.1.1 El Teatro en Grecia

El drama en Grecia nació del culto en las fiestas dionisiacas en el siglo VI antes de cristo, fiestas en las que se hacía reverencia al dios del vino, Baco, por ser él, quien dio a los hombres la facultad del sueño y el olvido de sus infortunios y desdichas a través del vino, que era extraído del racimo.

Varias eran las celebraciones en honor al dios del vino, dos de las principales al año eran; “Las grandes Dionisiacas”, fiestas realizadas durante el mes de marzo con la población local, generalmente eran fiestas urbanas y la otra más importante era “Las Pequeñas Dionisiacas”, fiesta que celebraban durante el mes de diciembre con los cosechadores, recolectores; generalmente era fiestas que se daban lugar en zonas rurales y campestres. (Anexo 1).

Uno de los primeros poetas del que se tiene rastro alguno es Tespis, nacido el año 580 antes de cristo, poeta el cual recitaba los elogios y apologías que el coro entonaba y posteriormente lo repetía; pareciera ser que él fue a quien ya se lo puede atribuir como actor, ya que se introdujo como personaje principal y sobresaliente dentro de los cantos corales, además de que fue Tespis quien ideo despuntar del grupo coral un orador que dialogara con él, contestara sus cuestiones y recitara fragmentos narrativos de extensión indeterminada; que de alguna o cierta forma resultaría un dialogo , semilla del futuro teatro. Por tal razón se le atribuye a Tespis los primeros espectáculos dramáticos griegos, entendiendo por espectáculos dramáticos a los diálogos entre el coro y un actor.

A Tespis se le puede atribuir también el honor de realizar el primer teatro ambulante ya que mal visto por Solón (“poeta, reformador, legislador y estadista ateniense, uno de los siete sabios de Grecia”), tomado su espectáculo como un acto indigno, por mentir y fingir de forma tan descarada, Tespis se vio en la obligación de partir de su pueblo y de la misma forma recorrer a través de un escenario móvil llamado “El carro de Tespis”, los diferentes pueblos del Ática. (Anexo 1).

De aquí en adelante la forma del teatro y ubicación del espectador, empieza su etapa evolutiva con acontecimientos que de una u otra forma han subsistido hoy en día; de primera con la aparición de los diálogos entre los actores corales hizo que el espectador cambien la forma de situarse a una media luna; ya que en principio era un círculo completo; con el fin de destacar el espectáculo y dar un mayor ángulo visual, se creó la tarima con bases de piedra para que el espectador pudiera ver mejor, con esto se puede decir que ya existió la primera tarima teatral y por consiguiente para mayor comodidad ubicaban sillas frente al escenario, pero obviamente la gente que miraba desde atrás, tenía dificultad para observar y se implementaron en pendiente, graderíos de madera; para el año 490 ocurrió un desastre, cuando al llenarse los graderíos, este se vino abajo dejando varios muertos y una cantidad significativa de heridos; acontecimiento que hizo que el teatro sea promovido desde el mercado viejo hasta hacia un lado de la ladera, obteniendo una pendiente natural. Es aquí donde se construye el teatro en honor a Dionisos con un arte griego clásico, luego se dio paso a grandes teatros como el de Taormina en Sicilia, ya con capacidad para 40.000 personas.

Uno de los aspectos fundamentales dentro del teatro en Grecia está el nacimiento de la tragedia, hace más de 2000 años; los libros, datos y estudios apuntan hacia tres hombres: Esquilo, Sófocles, y Eurípides; quienes dejaron paulatinamente el mundo de los dioses y los héroes para adentrarse en los sentimientos, costumbres, vida y conflictos de los simples mortales.

Esquilo nació en el año 552 antes cristo en Eleusis, Su nombre es muy importante para la innovación del teatro ya que él, introduce al segundo actor (Tespis introduce el primero), logrando que el coro quede en segundo plano, esto para dar paso al conflicto entre “actores”, básicamente este hecho desarrolla papeles principales a los dos actores. A lo largo de su vida escribió y participo en obras dramáticas, donde por su gran talento logra escribir cerca de 90 obras de las cuales ganaron varios premios entre tragedias y dramas, para hoy en la actualidad solo se conservan 7 de ellas que son: “Prometeo Encadenado”, “La Orestiada”, “Agamenón”, “Las Euménides”, “Los siete contra Tebas”, “Las Coéforas” y las “Las suplicantes”. Por lo general sus obras apuntaban al humanismo, a lo real de la vida, y el positivismo; en general deja legados de cómo tendría que actuar la sociedad. Sófocles muere en Gela para 456 antes de Jesucristo. (Anexo 1).

Sófocles nació en 497 cerca de la ciudad de Atenas, en Colona, siendo hijo de una familia muy bien acomodada, aunque, muy sereno, persuasivo, humilde, inteligente e instruido. En los concursos de poesía dramática era muy bueno, tal es así que obtuvo 18 veces el primer lugar (Esquilo consiguió trece y Eurípides cinco). Escribió alrededor de 123 obras, de las cuales existen 7 en

nuestros días, de ellas que son: "Ajax", "Edipo Rey", "Filoctetes", "Electra", "Las Traquinianas", "Edipo en Colona", "Antigona". (Anexo 1).

El aspecto a rescatar dentro de la vida de Sófocles en cuanto al drama, es que logra introducir al tercer actor, como consecuencia logra dar mayor interactividad en los diálogos y en la representación de estos; teniendo una visión más rica y más completa del teatro tanto en humanidad como realismo, este logra dar un mayor enlace entre el coro y la acción de los actores, haciendo que el coro sea un personaje más dentro de la obra ligando el uno con el otro. Sófocles logra la máxima perfección de la tragedia griega, pero no todo fue del todo bien ya que desemboca en la desaparición de lo religioso motivado por el pesimismo y el fatalismo a los que no lidia con los procesos de sanación y purificación, creía en una ley cercana a la justicia por encima de los dioses de la mitología griega. Sófocles muere muy anciano en 406 antes de cristo.

Eurípides, Nace en Salamina en el año de 480 antes de cristo, hombre solitario y de personalidad retraída, tal vez su comportamiento y forma de ser hizo q la gente no asistiera a sus obras, razón por la que gano solo 5 veces. Sus obras alcanzaron la fama y se inmortalizo cuando el ya murió. (Anexo 1).

Escribió cerca de setenta y ocho dramas de las cuales diecisiete han llegado hasta nosotros, que son: "Alceste", "Medea", "Las Heraclidas", "Hipólito", "Andrómaca", "Hecuba", "Heracles", "Las Suplicantes", "Ion", "Las Troyanas", "Ifigena en Aulide", "Las Bacantes", "Electra", "Helena", "Las Fenicias",

“Orestes” y el drama satírico “El ciclope”. Eurípides realmente fue un personaje que voluntariamente quiso pasar desapercibido, apegado siempre en la visión mediocre de la humanidad, llegaron a considerarlo un sónico, ateo y derrotista. Su nombre más bien es importante por sus obras que podemos encontrar actualmente.

Finalmente hablar del teatro en Grecia es hablar de teatro cómico es hablar de Aristófanes, quien nació en 444 antes de cristo en la ciudad de Atenas, fue este el verdadero creador de la comedia. “Pero... ¿Qué es comedia?, esencialmente es la imitación o la caricatura de algunas de las necesidades a que fatalmente está supeditado el hombre, sea de tipo físico, tales como el hambriento, el dormilón, el ebrio, el viejo..., o sean de tipo moral como el cobarde, el miedoso, el pusilánime, el extravagante. Puede también basarse en el contraste de tipos opuestos, tales como el rustico y el ciudadano, el sabio y el tonto..., o también la creación de situaciones equivocadas” (Naudin, El primero y más excepcional de los comicos: Aristofanes, Menandro, 1995).

Aristófanes básicamente utilizo este tipo de recursos para crear sus obras, recursos a los cuales se añaden una imagen fertilísima sin obstáculos ni barreras. De entre sus obras están sesenta comedias, de las cuales existen once: “Las nubes”, “Los arcanienses” “Los caballeros”, “Las nubes”, “Las avispas”, “Los pájaros”, “Lysistrata”, “Las mujeres en la fiesta de Deméter”, “Las ranas” “El parlamento de las mujeres” y “Plutón”. Aristófanes muere en el año 380 antes de cristo ya muy anciano. (Anexo 1).

Se puede decir que fue Aristófanes el creador de la “comedia ática vieja”, años después aparece Menandro que nace en el año 340 y se le atribuye que fue el precursor de la “comedia ática nueva”, con un estilo fantasioso original y libre a las leyes de tiempo y espacio; logro representar en la misma escena, el cielo, la tierra, el campo, entre otros haciendo de este uno de los mejores teatristas del mundo. De Menandro no se tiene ninguna obra completa de sus cien obras que se le atribuyen. (Anexo 1).

1.1.2 El Teatro en Roma

Gran parte de la cultura y la civilización romana está inspirada en la cultura griega, recalcando que la cultura romana tuvo gran personalidad y supo adaptar de forma realmente espectacular.

El teatro romano está caracterizado principalmente por ser austero, fuerte, indomable, soberbio, nacido para la política y las armas, a manos de la máxima expresión aristocrática refiriéndose al arte, literatura, cultura y la música. por tal razón esto dio paso a la caracterización de un teatro elegante, demostrativo, fino y lleno de fantasía.

El germen del teatro romano tuvo su esplendor en ciudades pobres y de duras luchas entre sus pobladores, esto logro hacer de Italia un imperio poderoso, para luego dar paso a convertirse en Republica.

Los inicios del teatro romano están inclinados en mayor peso hacia la comedia de carácter latino, satírico y burlón. (Anexo 2).

La comedia latina nace de las fiestas y espectáculos públicos basados en un sentido religioso casi o tal cual como el pueblo griego en sus obras teatrales. “Estas formas primitivas de comedia o espectáculos cómicos aparecieron bajo las distintas formas de: “farsas atelanas”, “fescenias” y “mimos” (Naudin, Teatro primitivo Romano, 1995).

La farsa atelana originaria de Atella, consiste en haber creado un estereotipo de hombres fuertemente estilizados, para dar vida a personajes populares enmascarados. La atelana se basó en la vulgaridad y obscenidad como la gran parte de farsas cómicas, tras la invención del teatro fijo, la atelana terminó siendo nada más que el cierre de una función de obra literaria.

El mimo se originó en la magna Grecia como cualquier otro estilo se representaba bajo lo chabacano, de principio los mimos eran personas enmascaradas pero al ser rechazados dieron paso a un género dramático llamado la pantomima.

Durante el inicio del teatro romano, fue único y exclusivamente dedicado al público en el cual se basaban las más severas leyes de austeridad, con el fin de no distraer a la audiencia, con lujos comodidades y placeres, se prohibió la colocación de asientos en los teatros de Roma, esto ocasionaba que el espectador observe durante toda la obra de pie.

La perfección del teatro romano en el siglo III antes de cristo llego gracias a la maravillosa inspiración de lo que realmente debería ser el teatro; esto fue posible gracias a un antiguo esclavo griego y profesor llamado Livio Andrónico, quien tradujo las grandes obras dramáticas griegas; fascinado con esto, los dramaturgos, seudopoetas y seguidores de estas expresiones quedaron fascinados y extasiados. Partiendo de esto el teatro romano empezó a dar sus frutos, a tal punto que el estado asumió el poder del teatro y como para el resto de diversiones fue totalmente gratuito.

Fichas hechas de terracota, hueso y marfil tallado, hacía las veces de boletos de ingreso, indicando el lugar a ocupar, según la clase social y su condición.

El teatro romano hizo uso de vestuarios, estructuras escénicas y estereotipo de humanos; heredados de Grecia que consecuentemente dio pasó a sus más grandiosas obras y a la excelencia evolutiva del mismo.

El teatro literario romano y en particular la comedia están representados por Plauto y Terencio en el siglo II antes de Cristo. Plauto nació en el año 254 antes de Cristo en Sarsinia (Umbría), considerado unos de los mejores cómicos del teatro. Antes de involucrarse en una compañía de teatro ambulante tuvo oficios de baja categoría como: comerciante, peón y panadero, siendo de sus experiencias de vida, el motivo por el cual llegó a escribir sus primeras novelas, éxito que daría frutos más tarde.

A pesar de la influencia griega, Plauto mostro algo característico y particular en sus obras y es el singular hecho de considerar a la comedia como un entretenimiento, un juego, en búsqueda de la diversión. (Anexo 2)

De las tantas obras que escribió solo 21 han llegado a nuestros días: entre las más importantes se les atribuye las siguientes obras: "Amphitruo", "Asinaria", "Aulularia", "Captivi", "Curculio", "Casina", "Cistellaria". Todas estas obras probablemente basadas en la influencia de Menandro, sus intrigas amorosas los raptos y nacimientos clandestinos vuelven a reaparecer con Plauto.

Muere en 184 antes de cristo en Roma, considerado en aquellas épocas y en la actualidad como el auténtico creador de la comedia latina.

Terencio nace en Cartago en 185 antes de cristo, distinto a Pluto en la mayoría de sus características, pero alcanza su misma calidad y perfección. Terencio cuan niño fue vendido al senador romano Terencio Lucano, por unos piratas. Este fue quien brindo aquel niño una educación esmerada y profunda para posteriormente, convertirlo en un niño prodigio.

Terencio Lucano motivado por su carácter lo introdujo a las mejores familias y reuniones de la capital romana, en las cuales participaba activamente.

Fruto de su infancia fácil y del buen vivir, sus comedia fueron en cierto modo finas, elegantes y perfeccionadas. Terencio tras muchos intentos, obtuvo la misma clase de tipos humanos que delineaba Plauto; este comediógrafo del

pueblo a diferencia de Terencio que fue el comediógrafo de la elite de la época. A pesar de las muchas diferencias en su estilo tiene algo en semejante que fue la dependencia de Menandro. Muere prematuramente a sus 30 años en 159 antes de cristo, por lo que se limitó en sus obras de las que se conservan 6 en la actualidad: "Andria", "Eunuchus", "Adelphoi", "Heautontimorumenos", "Phormio" y "Hecyra".(Anexo 2)

El teatro en Roma fue de a poco ganando adeptos, en el cual ya no era solamente para el sector pobre, agrícola y de clase trabajadora, sino más bien ya era popular, tal es así que Cicerón en el siglo I antes cristo declarara amar y frecuentar los espectáculos teatrales, logrando aún más extensión y popularidad. Consecuencia de esto el teatro término siendo nada más que un espectáculo de diversión.

Los dramáticos se vieron obligados a reestructurar temas críticos obscenos y obviamente la sátira política pero con el resurgimiento de los mimos, las pantomimas y las farsas atelanas que eran géneros de baja categoría pero adaptables a lo picante que exigía el pueblo, siendo de la pantomima la que mejor acogida alcanzo ya que con sus gestos expresivos, mímicas y bailes acompañados de coros musicales agrado al pueblo.

La decadencia y degradación cultural moral y literaria empezó a denotarse en aquella época bajo actuaciones demasiado largas y mediocres, haciendo que Seneca nacido en el año 4 antes de cristo en córdoba, escribiera nueve tragedias en reflejo al degrado por la que estaba atravesando su pueblo con la

consoladora esperanza de resurgir el teatro, aunque él sabía que aquel no era el momento para ello y que el pueblo cegado por las indecencias de la pantomima no podría gustar de un espectáculo clásico teatral.

Seneca escribió sus obras única y exclusivamente para ser leídas de las que encontramos: “Hércules furioso”, “Las Trades”, “las fenicias”, “Medea”, “Fedra”, “Edipo”, “Agameno”, “Tiestes”, “hércules Eteo”.

Se puede decir que el estilo de las obras de Seneca son un estilo de la mezcla de análisis de carácter, cultura, moralidad y poesía, que en ciertos pasajes y momentos hace uso de esto. (Anexo 2)

El teatro latino queda completamente cerrado tras su muerte en el año 65 de nuestra era, al suicidarse por ser acusado por conspirar contra Nerón, prácticamente el empeño de Seneca no sirvió de nada ya que la corrupción y la decadencia no podían ser paradas, al implementarse nuevos espectáculos como circos, y sus derivados.

Se podría decir que Roma y Grecia son dos mundos compartidos pero a las ves distintas, en tal magnitud a través de los tiempos hace paso a un nuevo estudio y evolucionado que es el gran “teatro cristiano de la edad media”.

1.1.3 El Teatro en la Edad Media

Cerrando una página en la historia, se encuentra en el teatro griego y romano, estos dos dan por terminado la etapa del teatro clásico. Para hablar acerca del teatro en la edad media retrocederíamos a la historia específicamente hacia el siglo V después de cristo en el año 476, después de la invasión de los pueblos extranjeros del centro y norte de Europa y tras la caída del último emperador romano, se da por finalizado la edad antigua para el comienzo de una nueva era como fue la edad media.

La historia acerca del teatro en la edad media comienza a partir de la gran de la degradación cuando lo único se buscaba era excitar de una u otra forma excitar los más bajos instintos del hombre, parte de esto también se vio como la iglesia estaba a la puja para combatir ese tipo de conductas del hombre, es así que la iglesia retoma fuerzas, reestructura sus actividades, a tal punto que durante sus diez largos siglos, fue prácticamente el centro de toda actividad espiritual y cultural de occidente. (Anexo 3)

Durante la edad medio existió, tres elementos que dieron lugar a la formación de una mentalidad y cultura para la sociedad. De primera el ímpetu, el espíritu joven y belicoso, que dejaron los celtas como legado, de segunda la secuela que dejo la cultura clásica griega y romana y por último la iglesia ya antes mencionada, que de una u otra forma intento desaparecer el teatro clásico, considerando manifestaciones no acordes a la sociedad actual. Durante mucho tiempo, el teatro hizo un intento para no sucumbir ante las leyes y estatutos de

aquella época, probablemente, ya a esas alturas el teatro tuvo que resurgir y empezar casi de la nada.

Prueba de que el teatro está ligado totalmente al ser humano es que pudo resurgir y superar todo el revés que ocasiono durante aquella etapa, además de que siempre existirán hombres con sed de expresión, de creación e inspiración, que por ende dará lugar al espectáculo.

En los tiempos medievales existieron dos tipos de elementos que marcaron trascendencia y basándose en lo clásico y religioso, dieron lugar a: el drama cómico y el drama litúrgico.

El origen del drama litúrgico se halla en la influencia del sentimiento religioso y las ceremonias espirituales, basadas en los misterios y moralidades en la estructura medieval. En teatro clásico predomino las creencias primitivas y las religiones de la naturaleza acompañadas de danza; mientras que en la edad media fue la religión cristiana con sus oficios litúrgicos y eventos, con la que se germino el nuevo teatro medieval.

Primeramente empezó a desarrollarse en las iglesias, con actos litúrgicos, por lo general en pascuas, ahora el gran problema era que la gente, las masas, el pueblo, no tenía espectáculos, ni obras teatrales en que divertirse y entretenerse, ya que en cierto modo la iglesia lo prohibió. Toda esta serie de actos, desencadenó que las masas presionaran a la iglesia por este tipo de actividades, no obstante la iglesia ofreció al pueblo, los grandes oficios litúrgicos, en los que narraban a modo de conversación y con grandes diálogos

entre sus personajes, pasajes de la biblia y más aún, la vida de Jesucristo. Actualmente uno de esos acontecimientos es los oficios del “Viernes Santo”.

En segundo lugar, ya que este tipo de actividades fue tomando fuerza y ganando en seguidores; la iglesia tuvo que salir de los templos y ofrecer sus obras como se hizo en un principio el teatro clásico; en las villas y pueblos. Su realización y montaje fue haciéndose cada vez más complejo, se necesitaba pulir más, ganar ese toque de sabor teatral; a través del tiempo se logró eliminar ese tipo primitivo acto litúrgico.

Con la esencia del teatro clásico se pudo montar obras con escenarios, grandes estructuras para el público, claramente especificada en donde sentarse y en qué lugar se desarrollará la acción; esto acompañado de grandes propagandas y publicidades realizadas por todos los rincones del pueblo, con las mismos actores que representaban aquellas obras.

Para los siglos XII y XIII, los países empezaban a dibujarse en el mapa, originando una diferencia de lengua, costumbres y creencias; es aquí en este punto donde se puede escuchar el germen acerca del teatro francés, alemán, italiano e inglés.

El Drama cómico, nunca fue bien visto por la iglesia y más aún por las autoridades, quienes tuvieron que perseguir y de alguna forma excomulgar a tal punto de sentenciar a muerte a este género; para que la sociedad no lo

adopte, ya que como se dijo anteriormente, la iglesia era el centro de cualquier actividad.

De alguna forma los comediantes y precursores que por lo general eran más o menos vagabundos, tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir y subsistir, de entre plazas, calles y algunas veces descaradamente, en las mismas iglesias en las que hacían pasar sus obras cómicas, como actos litúrgicos. se puede decir que estos comediantes, eran los únicos profesionales del sector teatral pero nunca siendo bien vistos; algunos de sus nombres son: mimos, bufones, viandantes, danzarines y vagabundos.

De algún modo evolucionaron, para después ser llamados por príncipes y ofrecer espectáculos fuera de lo común para entretener, ya que fácilmente podían sacar una sonrisa al público. Príncipes y en general gente de elite, empezó hacerse del uso de los aparecidos "sainetes"; quienes se caracterizaban por ofrecer bromas pesadas y de contenido vulgar y picaresco, basados únicamente en problemas de la vida cotidiana como el amor, el dinero, la salud; pero con muy buen éxito.

El germen del teatro español lo encontraremos en el siglo XII y XIII, "fruto de la inquietud intelectual de una nación que empezaba a tener vaga conciencia de si misma".

Se tienen dos teorías en base al nacimiento de este movimiento: la primera es que parece más fundamentarse en los actos litúrgicos-religiosos,

probablemente es el más cercano al inicio de nuestro teatro, impregnada de ideologías de la vida teológica-religiosa y la segunda es que ya a falta de un verdadero teatro, se da lugar a un teatro satírico, carente de ideas, formas y estilos; haciendo que la iglesia se esfuerce en la creación de un teatro más digno siempre y cuando sea cargado del sentido religioso.

Quizás la primera teoría sea la que tome mayor fuerza, ya que de alguna manera existe hasta hoy y se la puede ver representada en actividades sacras.

Uno de los misterios más antiguos que persisten hoy en la actualidad y que probablemente no sea el primero es el “misterio de los Reyes Magos”, pieza encontrada en el siglo XIII, pero de la cual se tiene solo 147 versos, realmente no es nada al no tener una obra completa. Se podría decir que este misterio es punto de inicio para el estudio de la evolución del teatro.

Se había pasado el tan temido año 1000 paulatinamente se encontraba el desarrollo de una civilización casi legendaria en el que se podría decir aún más misteriosa que las anteriores cavilaciones clásicas (griega y romana).

Se desbordan tantas preguntas para el mundo teatral y es ¿cómo pudo sobrevivir el teatro para aquellas épocas si todo se basaba en la iglesia y sus misterios?, la respuesta es sin duda que, más que sobrevivir, coexistió con el desarrollo del pueblo; anteriormente se dijo que, el teatro salió de las iglesias y paso a ser del pueblo, esto hizo que de alguna manera la gente quiera seguir

empapándose de este magnífico arte pero de forma popular con su toque picaresco, irónico y vulgar.

Haciendo referencia a estos factores que la gente quería ver en escena, nació una forma llamada “juegos de escarnio” que quizás tomo fuerza y pudo intervenir de manera oficial entre los pueblos.

Con estas dos formas: “el juego de escarnio” y “los misterios”, marcan el gran esplendor de la literatura escénica, española. (Anexo 3).

Aunque nace también una pequeña forma, que se la denominara “teatro de colegio” o “teatro de universidad”, ya que como su nombre lo indica nace de estos establecimientos de mayor tradición cultural, como Salamanca; es precisamente en este lugar donde nace el mayor representante de la literatura escénica Juan de Encina, denominado el “Patriarca del Teatro Español”. (Naudin, Cine y Teatro, 1995)

1.1.4 El Teatro en el Renacimiento

El renacimiento se da en el siglo XV, hasta el siglo XVI, se puede decir que el renacimiento se expandió por toda Europa y que es la antesala para la edad modernista, el renacimiento parte nuevamente del interés de la sociedad, cultura y pensamiento. En este periodo de transición teatral, se pueden rescatar algunos movimientos culturales que se llevaron a cabo para aquellas épocas.

Un gran cambio de la edad media a la renacentista fue el modo de presentar las obras al espectador, haciendo que se modifique la literatura, la escultura, la danza y demás expresiones artísticas; además de mejorar la forma de ver el teatro, aunque fuera únicamente para minorías y personas de la realeza.(Anexo 4).

Uno de las principales manifestaciones de la época fue “las entradas”, donde se hacía reverencia a la realeza en su visita por nuevas ciudades, dando la bienvenida; con todo tipo de actos de diversión, prácticamente durante muchos años fue uno de los pocos actos que se puede rescatar, “Su popularidad era enorme, y en la época del renacimiento las “entradas” fueron más numerosas que los monarcas mismos.

Entre 1443 y 1598, Italia presenció veinticinco “entradas”, Inglaterra y Flandes tuvieron más de cincuenta, y Francia un centenar. (Kenneth, 1964).

En el siglo XV, reaparecen los pensamientos basados en los seres humanos y la vida, momento propicio para que el teatro griego y romano vuelva a ser representado en obras litúrgicas, pero única y exclusivamente para los nobles, una de esas obras que reaparecen es “Edipo Rey”. Se podría decir que el poderío de la iglesia ante el teatro, iba perdiendo fuerzas, el teatro renacentista iba de a poco retomando la literatura griega y basando sus escritos en la libertad del hombre. Tres nombres importantes dentro de esta parte cabe recalcar: Dante, Boccaccio, y Petrarca; quienes escribieron la tan magnífica

obra “La divina comedia”, poniendo a consideración la mayor expresión del humanismo.

A pesar de que Italia para aquel entonces se encontraba en medio de problemas de orden político, y a pesar de que la mayor cantidad de familias de la nobleza, dominaban el arte y la cultura; Italia de algún modo pudo edificar varios teatros, exclusivamente para seguir manteniendo esa esencia del teatro clásico y no se pierda a futuro.

Este fue el país que pudo haber hecho hincapié para que los teatros de hoy en día existan. Tres teatros se crearon en la época renacentista en Italia para seguir dando vida a las artes escénicas y son: “Teatro Farnesio de Parma”, “Teatro de Ariosto”, y por último el “Teatro Olímpico de Vicenza”.

Italia dio origen a la época del renacimiento, pero no fue un máximo exponente y el primordial, pero lo que si fue, es un creador otros espectáculos como lo son: la commedia Dell ‘arte, la ópera y el drama pastoral. (Anexo 4).

La commedia Dell ‘arte, en Francia y España es donde se halla la mayor cantidad de comediantes y es precisamente en lo que se basa esta expresión; muy ligado al drama pastoril y a la comedia, este género basaban la historia en torno al actor, con divertidas improvisaciones, prácticamente era el teatro para el pueblo.(Withing, 1972).

El drama pastoril, caracterizado por ser triste, siempre mostrando el lado nostálgico de la vida de los humanos; es muy propia de la clase alta de aquellas épocas, remplazando a los héroes griegos, el drama pastoril se centra en los problemas campestres. Sus máximos exponentes son Tasso y Torcuato.

La ópera es una de las mayores representaciones que se pudo haber creado, de manera tan estilizada y con una gran evolución de lo que fue la “interpretación griega”, la opera se caracteriza por el gran y espectacular contenido musical y la expresión artística escénica de los actores.

En la época del renacimiento el teatro tuvo una característica principal y era la de edificar un teatro, en donde se puede educar y enseñar a todas las personas, sea cual sea el estrato social, la calidad de vida o la posición económica.

“El teatro tiene un carácter educativo y debe, por tanto, llegar a todo el mundo”.

(Díaz, 1958)

Aunque de alguna manera, no se permitió que la clase baja tenga algún tipo de vínculo con el drama teatral, pues únicamente y exclusivamente era para las personas de la clase noble, la clase baja se hacer uso de las “falsas y las comedias de la calle”. Contradiendo la construcción de una idea de escuela y formación; que de un principio grandes maestros plantearan.

El teatro renacentista lo que sí tuvo es una evolución en la escenografía, a una concepción más culta y refinada a través de grandes maestros como Miguel Ángel, Davinchi, Sebastiano Serlio; quienes aportaron con pinturas, lienzos y grandes obras que adornaban las escenografías. A más de adornar las escenografías con varios detalles y elementos de acuerdo a la escena, por primera vez y un aporte interesante es que se implementó el telón, el cual indicaba la apertura, los intermedios y la finalización de la obra.

En el siglo XVI el latín fue reemplazado por el italiano y por ende sus obras; con un teatro altamente estilista y con lenguaje italiano ya incorporado, se dio paso a un teatro más libre y abierto, donde sobresalen máximos maestros que son: Lope de Vega en España y William Shakespeare. Este último uno de los mayores representantes y exponentes que ha trascendido hasta nuestra época, y a pesar de su bajo nivel educativo, sus escritos son los más grandes aportes literarios. “Shakespeare, como la mayoría de los grandes dramaturgos, conocía al teatro, amaba al teatro y vivía con su teatro; como resultado de ello sus obra son todavía mejores representadas que leídas. tampoco están limitadas una minoría selecta”. (Díaz, 1958, p. 56)(Anexo 4).

El teatro de la gente, de pueblo; toma fuerza y se empieza a representar obras realistas y del alcance de las personas; gracias a representantes como: Lope de Vega en España, Moliere o Corneille en Francia y Shakespeare y Jonson en Inglaterra.

Uno de los ámbitos más importantes de la época renacentista; fuera de las características del teatro, es que esta época se caracterizó por la notoria

influencia del arte hacia muchas de las otras expresiones, y no podría ser de otra manera que hasta en el teatro fue de gran influencia, a tal punto de organizar impresionantes obras de arte, en escenarios, vestuario, maquillaje; incluso descuidando el acto teatral, el arte se mantuvo como el actor principal de espectáculo.

La escenografía marco una tendencia importante para la historia, lo que si no fue de mayor relevancia es la mínima expresión teatral en cuanto a representación de las obras, puede ser que lo rescatable en el transcurso de las obras es la presencia de la ópera y la influencia de la commedia Dell 'arte; probablemente esta manifestación nacida del renacimiento, se da en base a la crítica y a la manifestación en contra del poder.

España fue el país que de alguna forma, mejor apporto al teatro y a la evolución de este, a través de los teatros ambulante y el desarrollo en cuanto a la actuación tuvo grandes gérmenes, gracias a todo ello se lo conoce como el Siglo del teatro español.

El teatro popular toma fuerzas en varias ciudades de España, tal es así que se realizan actos dedicados a la gente; de a poco esa hegemonía sobre las clases sociales y iba partiéndose a pedazos, pudiendo decir que España es uno de los mejores ejemplos de principios de imposición social culturalmente hablando.

Lope de Rueda, considerado el primer comediógrafo, destacado personaje en las escenografías hasta mediados del siglo XVI, fue el creador de la compañía

ambulante “Cómicos de la Lengua”, viajando por diferentes ciudades ofrecían arte callejero, y aunque ya habían varios teatros en aquel país, de todas formas se ofrecía este tipo de actos. (Anexo 4)

A partir de esta situación, varias fueron las compañías ambulantes conformadas por artistas y actores que organizaban espectáculos en mercados, plazas, calles, entre otros; como se dijo anteriormente por varias ciudades de España iban dando a conocer este tipo de espectáculos.

Agustín Rojas, comediógrafo de la época, hizo un crítica global en torno a todo ese grupo actores y artistas en cuanto a la actuación y presentación de sus obras: “El bululú está basado en un representante solo que interpreta alguna comedia y alguna loa, para después extender su sombrero y cobrar por el repertorio ofrecido. El Ñaque se representa por dos hombres, quienes acompañan la obra teatral con una pieza musical. La gangarilla consta de tres o cuatro hombres, incluido un muchacho que debe representar los papeles femeninos. el Cambaleo es una mujer que canta y cinco hombres que lloran emitiendo una comedia más hablada que actuada”. (Almeida, 2008)

Felipe IV, en el siglo de oro en España, fue el precursor y amante del teatro, a pesar de haber reinado por cuatro meses de su primer año, ya presento en su corte casi cerca de cuarenta y cinco piezas teatrales, con tan solo dieciséis años. Esto denota que fue uno máximo exponente de amor hacia el teatro. España fue un país donde se puso en auge el teatro, siendo de gran interés para otros países, todo esto gracias a la grana apertura que dio Felipe IV para

que se realice este tipo de obras y desarrollo de monumentales piezas dramáticas. (Anexo 4)

Con la gran acogida de la gente hacia este tipo de actividades y con el patrocinio de la realeza, se construyó en algunos patios y corrales, varios escenarios para ir a poder apreciar las obras.

Con una gran capacidad de personas estos espacios fueron de mucha ayuda para la gran cantidad de presentaciones que se desarrollaban en esos días.

Los patios fueron distribuidos en el centro de las casas más grandes de la región, para poder representar obras más privadas pero abiertas al público.

Mientras que los corrales se desarrollaban en escenarios fuera de las casas, por lo general el costo de la entrada era muy baja o a veces gratuita; abiertamente se daba estos espectáculos para que la gente se acerque y llene dicho lugar.

Tan grande y esplendorosa fue esta etapa de la literatura española que de ella nacieron varios comediógrafos que han dejado su legado en los escritos que hasta ahora en la actualidad los podemos encontrar; y algunos de ellos son: Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca.

Como su nombre lo indica fue la edad de oro española, época de más hermosa para la literatura mundial, contagiada de la esencia clásica y con una necesidad de preservar un teatro de masas, no menos importante, ha sido de

ayuda para la actualidad ya que varias obras se presentan a nivel mundial basadas en estos escritos españoles.

España para 1681, pierde a uno de sus máximos exponentes, con más de 2000 actores y con más de 30000 comedias muestra el nivel teatral para la época y a pesar de que España atravesaba una crisis económica y política, pese a estos acontecimientos el teatro no desapareció y mantuvo vivo a este tipo de arte, llegando a ser inmortalizada por su gran cantidad cultural.

1.1.5 El Teatro en Latinoamérica

Cuando los primeros europeos llegaron a nuestro territorio americano no poseían obras teatrales, motivo por el cual sus producciones estaban únicamente representadas por los autos sacramentales y piezas grecolatinas.

Los frailes que llegaron al Nuevo Mundo representaron sus formas teatrales tal y como los estudiantes de seminarios y colegios, lo hacían ligado a la religión y a la catequesis.

Los sacerdotes que estaban instalados en América enseñaron a los indígenas la religión cristiana e incluyeron diálogos dramáticos, además en sus dramatizaciones incluían el drama de la eucaristía y algunos episodios de la biblia.(Anexo 5)

Estas representaciones contenían música, trajes, bailes, pantomimas, que ayudaban al mejor entendimiento del público.

Los sacerdotes aprendieron el lenguaje nativo y fue así como se escribió algunas piezas en lengua indígena.

El teatro en sus inicios fue orientado hacia lo religioso luego fueron tomando forma hacia los temas mundanos, lo que dio paso a la secularización del teatro para el agrado del público.

En el siglo XVII, las obras teatrales fueron mejorando en España y luego fueron introducidas en lo que hoy es América, desde las más graciosas comedias hasta los más dramas filosóficos.

En América los primeros dramaturgos fueron inmigrantes españoles, luego fueron los nacidos en América que se orientaron hacia el teatro.

El mexicano Ruiz de Alarcón fue uno de los mayores representantes del teatro en la época colonial americana.(Anexo 5)

La mexicana Sor Juana Inés de la Cruz escribió para el teatro comedias con ayuda del padre Juan de Guevara.(Anexo 5)

En el Perú, “Cuando Felipe II cerró los teatros en España en 2 de mayo de 1598, una compañía ambulante de actores, entre los que se contaban Francisco Pérez de Robles e Isabel de los Ángeles, se embarcó hacia el Nuevo

Mundo y llegó a Perú en junio de 1599 con un repertorio de piezas del Siglo de Oro". (Jones, 1956)

En esta época el teatro tenía por objetivo la observación de las unidades de tiempo, acción y lugar (neoclasicista), no poseían muchos personajes y no asignaban papeles principales a personajes populares.

El Romanticismo comenzó a ponerse de moda pero todavía no tenía acogida en España, es así que Latinoamérica continuaba con el estilo clásico. EL romanticismo comenzó a cautivar a los escritores con ideas como libertad y odio.

Podemos decir que el Romanticismo exaltaba el amor y en sus obras se presentaban muchos personajes sobrios, caballerescos y problemas de amor.

Las ideas nacionalistas comenzaron a surgir y las obras estaban orientadas a la problemática de la gente, fue entonces que se fue expandiéndose en todo el continente.

En 1820 la dramaturgia se va en contra del romanticismo. Surge también el teatro realista que fue muy utilizado por los dramaturgos, teniendo como contenido la familia, las historias militares, las costumbres, etc.

La producción teatral de Latinoamérica estuvo influenciada hasta principios del siglo XIX, por el teatro español.

En el siglo XX, el teatro comenzó su búsqueda hacia nuevas costumbres, y técnicas de expresión tras la llegada de las vanguardias europeas.

En muchos países de Latinoamérica surgió el teatro experimental que era representado por aficionados, estudiantes de universidad y alumnos de teatro.

En 1932 con la Dirección de Leónidas Barletta se creó el reconocido grupo llamado Teatro del Pueblo. Muchos de estos grupos no avanzaron ya que tuvieron conflictos internos, pero de todas maneras fue un incentivo al teatro. (Anexo 5).

El trabajo de dramaturgos ha sido importante ya que ayudaron al renacimiento del teatro en Latinoamérica.

1.2 Historia del Teatro en Ecuador

El arte dramático mantiene esa esencia desde los inicios en; la danza, la música y en la memoria de acontecimientos sucedidos en algún hecho pasado o leyenda. El uso de diálogos con personajes sea individual o grupalmente, estructuran el arte dramático y lo que esto deriva y probablemente parte de las primicias del teatro de nuestros ancestros, era también la diversión y la recreación, sentando así las bases de la trayectoria escénica.

1.2.1 El Teatro Aborigen

El teatro de alguna u otra forma estuvo siempre ligado a las civilizaciones, con sus respectivas, costumbres, tradiciones y culturas, desde tiempos remotos.

Las diferentes culturas (griega, romana, española; entre otras), han trascendido el teatro a lo ancho de la historia y han dejado como legado la creación del teatro y sus componentes; de igual manera merece un importante homenaje las diferentes asociaciones indígenas que, antes de la conquista, también estuvieron involucrados de algún modo con indicios o rasgos de obras teatrales, pero con otro tipo de estructura.

Una referencia que se tiene acerca del teatro en el periodo prehispánico, es una crónica del Inca Garcilazo y en una de sus partes dice:

“Estas representaciones se las realizaba en un espacio abierto como en el campo, una explanada o una plaza. Los Incas tenían fortalezas y santuarios, mas no ciudades. Los actores por lo general, eran las mismas personas que previamente habían ejecutado acciones”. (Viñamagua)

Los indios de preferencia se apegaban a las representaciones que tenían que ver con grandes batallas, y aunque no se sabe a ciencia cierta como ocurría como empezaba o finalizaba, lo que sí se sabe, es que era una gran representación de estos acontecimientos, sin diálogos y al compás de la música se simulaba la batalla de dos cuarteles.

“Apuntamientos de algunos sucesos que pueden servir para la historia de Quito”, de Pablo Herrera: “Entraron en la plaza los ejércitos de la última Reina de Quito y del Inca. Los de la primera estaban compuestos de compañías de las ocho naciones llamadas quillaisingas, jibaros, cojanos, litas, quijos, gungas, niguas, y mangais. Todos componían un número de más de cuatro mil hombres armados con las armas propias de los indios, a saber: hondas, flechas, porras, hachuelas, chuquis, macanas, etc., y los instrumentos que usaban, como pífanos, guayllacos, angaras, atambores, etc.

El Inca traía consigo cuarenta mujeres con sus orejeras llautos y patenas de plata y brazaletes. Al fin traían un carro en el que estaba un monte espeso artificialmente compuesto con mucha caza de todos los animales y en seguida otro carro donde se representaba el castigo que se dio a los caciques Pende Y Jumande que se sublevaron en la provincia de los Quijos. Ambos

ejércitos marcharon con sus bagajes de chicha, ají, coca, etc., que venían en una multitud de llamas.

Los jefes o capitanes estaban con los rostros embijados y ostentando un lujo extraordinario. Las camisetas del ejército eran de lana y oro, y los sombreros o morriones adornados de vistosas y brillantes plumas.

En la plaza representaron el combate al son de sus instrumentos bélicos y la algazara con tanta realidad que representaban fielmente los que se acostumbraban dar tiempo en los incas. Terminó la escena con la muerte de la reina de Cochasqui y el remedo del modo con que los indios cantaban la victoria”.

Todo este tipo de manifestaciones se las realizaba en las plazas a lo largo del imperio, prácticamente al aire libre, sabiendo que no existían para ese entonces los teatros, ni lugares donde realizar estas actividades; puede que esto sea el germen del teatro en América.

Se tiene algún registro de que en la época precolombina existió, dos tipos de manifestaciones teatrales que son: el aranway, caracterizado por basar una historia, alrededor de la vida de un personaje y lo que acontece en su mundo; y el wanka que basaba sus historias en la vida y hazañas de los monarcas antepasados.

Otro acontecer para la época precolombina, también se data que habían una especie de rituales de elevada expresión, formando una especie de ritual alegórico, como también rituales tribales totémicos en honra a Dios y sus poderes. Como en la actualidad, para aquellas épocas, después de cualquier ceremonia, se daba paso al evento público donde se celebraba con chicha, danzas hasta prolongarse por varios días.

Existen dos obras aborígenes como; el “Ollantay”, quichua del cuzco “Gueguense o Macho-ratón”, de origen centroamericano esto lo indica el libro Historia crítica del teatro Ecuatoriano, escrito por Descalzi.

En Quito en cambio se ha escrito obras como “Diun-Diun o los Quillacos”, de la región de Achupallas, “El Varón Achi o Varón de Rabinal”, “La muerte de Atahualpa”, escrita después de la época Inca. Se presume que estas obras han sido escrito antes a la época colonial, o probablemente en los inicios de dicha época.

Existen otros tipo de obras, según Carvalho Neto, que aparecieron y que probablemente pudieron haber sido teatro y son: “San Juanes”, “Vaca Loca”, “Mama Negra”, “Los Aricuchos”, “Los Caporales” y “Los Caporales”. Todas estas interpretadas en plazas y lugares públicos, que no son basadas en la religión.

Se puede considerar que todas las obras que se hicieron en la época precolombina, es los primeros inicios del teatro popular, por ser dramáticos

“Los signos y símbolos y ritualidades sociales”, desde los estilos de comunicación, hasta los imaginarios, las memorias, las utopías colectivas, a esto se le puede considerar el teatro popular.

se puede decir que las representaciones precolombinas se mantuvieron enfocadas en lo nacional alejado de las costumbres españolas, montando los escenarios con creatividad tal cual como los escenarios de hoy en día, podemos mencionar también a los indios quichuas quienes fueron participes de este gran logro en el teatro.

1.2.2 Llegada de los españoles a Ecuador

El teatro quichua precolombino mantenía sus costumbres en sus representaciones. Tras la llegada de los españoles, las loas y autos sagrados fueron tomando nuevas características, cabe recalcar que los nativos conservaban sus características autóctonas ancestrales, desde ahí surge las expresiones mixtas.

La loa fue tomada como parte fundamental en las fiestas religiosas como semana santa, corpus y navidad, siendo esta una representación dramática enfocada a enaltecer personajes.

Las loas también eran utilizadas en los autos para dar forma al dialogo o el asunto de la obra. Se puede mencionar que los autos eran una unión de diálogos, danzas, cantos y diálogos reales. Estos autos obtienen

características propias de diferentes religiones llegando a formar el primer componente del teatro colonial.

En esta época el teatro ayudo a la evangelización de indígenas, también podemos mencionar que los teatros en esta época se realizaban en los mercados y se enfocaban en lo humorístico e irónico. Los artistas que representaban estas obras tenían muy poca instrucción y fue así como el teatro del pueblo tuvo una gran mejoría.

Las fiestas eran realizadas por personas de recursos de la aristocracia y se realizaban en los patios de casas reales como el “Coral (patio a la moda española” siendo así que las representaciones en plazas y calles fueron desapareciendo.

En esta época era esencial la presencia de un prioste, como también la representación de comedias, corridas de toros y funciones religiosas.

La aristocracia era el impulsor de tales eventos.

Se puede decir que la comedia en la época colonial no fue acogida favorablemente ya que según la iglesia Católica atentaba contra la moral y la integridad, por lo tanto las autoridades prohibieron las comedias, pese a las dificultades las comedias, los sainetes y entremeses siguieron con su progreso.

La comedia aunque fue muy mal calificada por las familias aristocráticas y los religiosos fue introducida en las fiestas pero con pequeñas restricciones,

siendo aceptadas por la censura eclesiástica, pues no afectaban a la moral de los quiteños y estas fueron presentadas en salones, colegios y en teatros de los conventos.

1.2.3 Años Independentistas

Las dramáticas extranjeras fueron tomando puesto en el territorio ecuatoriano, primero tuvo acogida en Guayaquil porque tenía mayor facilidad por el puerto marítimo.

En 1857 se construyó el Teatro Olmedo tras la llegada de los Cómicos de profesión quienes fueron los que influyeron para la creación de este teatro. Siguiendo con las construcciones del teatro en 1880, en el Gobierno de Ignacio de Veintimilla se construye el Teatro Sucre, lugar que daba acogida al arte quiteño.

Este teatro estaba orientado a las personas de elite con una estrategia civilizadora y europeizante buscando encajar en la sociedad rigiéndose a un solo comportamiento.

1.2.4 Los Treinta Años(1900 a 1930)

En el primer periodo del siglo XX, muchos de los autores escribieron obras para ganar prestigio social, ya que todo giraba alrededor del dramaturgo, el autor era el personaje, por lo que llamaba la atención.

Los directores y autores solían ser jóvenes estudiantes de bellas artes música e incluso aspirantes a poetas.

Se pusieron en escena obras de autores nacionales y extranjeros, al que asistía “lo mejor” de la sociedad, de las principales ciudades del país por ser el teatro intelectual de la época.

Los autores más importantes como Mercedes Gonzales de Moscoso, Rosendo U quillas, Alfredo Baquerizo Moreno entre otros.

Renació también un teatro pedagógico que transmitió ideologías que empezaban a difundirse en el país como; la liberal y también la socialista.

En esta década es importante mencionar al hijo de Juan León Mera el Autor Trajano Mera quien se dedicó a realizar obras teatrales de contenido social.

Fue en sus obras donde se encuentran los primeros momentos de indigenismo, un teatro que causa fuerte polémica.

1.2.5 Los Primeros Grupos de Teatro Ecuatoriano

La primera compañía de teatro en el Quito se denominó como Orfeón Quito, con un elenco experimentado en operetas y zarzuelas. Bajo la dirección del maestro Rafael Ramos, se destacaron las actrices María Victoria y Raquel Echeverría.

El maestro Carlos Rebodero posteriormente dio apertura al primer concurso de declamación en el Conservatorio Nacional de Música de Quito que se convirtió en un espacio para la formación teatral, por lo cual conformo la Compañía Dramática Nacional.

Surgieron consecutivamente las siguientes Compañías:

La Compañía Moncayo Barahona; con Marco Barahona y Marina Moncayo, la Compañía de Variedades con Carlota Jaramillo y José Araujo.

Se consolido la Compañía operetas y zarzuelas en la que se cultivó un teatro musical y europeo, así también la Compañía de Comedias y Variedades conformada con Tita Merizalde y Telmo Vascones.

1.2.6 Teatro popular de la Gómez – Albán

Por la década de los 30's con Chavica Gómez y Ernesto Albán Mosquera como actores principales se conformó la Compañía Gómez – Albán durando 20 años de espectáculo y llegando a ser en el Ecuador una de las Compañías más importantes de la historia del teatro.

Presentando obras españolas, francesas y ecuatorianas, unas con dosis de humor y otras con un toque de seriedad.

Esta Compañía fue la que más acogida tuvo del público, por llevar a escena Las Estampas Quiteñas en forma teatral proporcionando mucha fama y reconocimiento.

Alfonso García Muñoz fue el autor principal de este género popular, popularizando el personaje de Don Evaristo Corral y Chancleta. Representado después por Ernesto Albán quien utilizó el fino humor del “chullita quiteño”.

Por muchos autores estuvo cultivada la Estampa Quiteña, piezas de mérito variado y crítica jocosa de problemas nacionales del categórico costumbrismo.

Las estampas quiteñas fueron una recreación de las licitudes y dramas de las clases medias, dando la precariedad económica se disimulaba con la conservación de las apariencias. Se retrataba la naturaleza del chulla quiteño, asociada al empleo público de baja categoría, el desempleo y los trabajos ocasionales.

Desde las tablas de un escenario a personajes típicos de la época era crítica de Evaristo, así como también políticos conocidos; este era el resultado de la sociedad que vivía una modernización parcial, en el cual la gente se conocía por lo pequeña que era en ese entonces la ciudad de Quito.

Los temas que se utilizaban en las obras se basaban en el acontecer público, los problemas cotidianos del pobre, el populismo, dictaduras militares la inmortalidad de las altas esferas y el burocratismo.

El público aprende a reírse de los dictadores y opresores, que con fina gracia son ridiculizados. El teatro de Ernesto Albán va a ser objeto de crítica de los sectores de izquierda y del nuevo teatro, quienes lo acusan de realizar un teatro populista. Provocando conformismo a través de la risa sobre los propios problemas.

La Compañía Gómez – Albán fue un teatro masificado ya que encanto a mucha gente a nivel nacional por su elemento primordial las estampas quiteñas, recalcando el estilo popular que manejaba la identidad del pueblo.

1.2.7 El Nuevo Teatro

Luego de un largo recorrido escénico en el Ecuador empieza, la corriente teatral en la cual aleja los alineamientos de décadas pasadas.

El autor el director y el espectáculo puesto en escena tomo forma en el eje de practica teatral. Los autores ya no eran personas de la alta sociedad que demostraba su cultura escribiendo dramas, ni maestros que en si demostraban sus afanes, pedagógicos que a través de sus obras y teatros; eran maestros y escritores demasiado experimentados que escribían a las demandas de la escena, tratando de suprimir los formalismos académicos y convencionalismos del teatro que se venía dando en el país se lleva a cabo el primer Teatro Intimo.

Para ese entonces el 18 de Diciembre de 1954 entra en estreno El niño soñador de Eugene O’Neill.

Era un teatro experimental en el cual estaban dispuestos a llevar al grupo teatral hasta las últimas consecuencias en lo que concernía al repertorio, la interpretación y la escenografía.

El teatro independiente surge a la par dirigido por Francisco Tobar García en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, instaladas en el aula Benjamín Carrión presentaron varias obras de los años 1954 hasta 1959 que tuvieron éxito.

El teatro independiente estuvo dirigido a un público pequeño en general, un público formado por la alta burguesía conformado por: estudiantes católicos, y gente de aristocracia quiteña que acudía a la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura.

El teatro relaciono estrictamente los ideales socialistas y procesos revolucionarios que en este periodo estaban muy presentes.

El quiebre del colonialismo a nivel internacional, el triunfo de la revolución cubano, y el auge del movimiento revolucionario mundial genera una actitud en los jóvenes de la época.

Esta generación empieza por insertar nuevos espectáculos e actores nuevos populares de la sociedad ecuatoriana, esta es la fiebre de todo contexto político y social de estos años, que sin duda influyeron en las artes dramáticas.

Es importante recalcar y mencionar a uno de los grupos que revoluciono el teatro en este periodo llamados los Tzantzicos en el año 1962, no teniendo intención de involucrarse con el teatro se reunían en “CAFÉ 77” una casa cerca al Palacio de Gobierno, en donde se realizaba recitales poéticos escenificados como “actos recitantes”. No obstante incursionaron al teatro.

Manejaban dos direcciones: nivel estudiantil con el teatro Politécnico y a nivel sindical con el teatro Obrero. Sostuvieron un teatro experimental con el teatro leído.

El movimiento Tzantzicos, que con sus recitales, actos, polémicas y publicación de revistas sacude, el amodorrado ambiente nacional. Los tzantzicos (reductores de cabezas) obtienen éxitos rotundos en colegios, universidades, sindicatos y barrios populares, pero son duramente combatidos por las instituciones y prensa oficiales. Su actitud revolucionaria en arte, en política, determina que primeramente se los ignore y, luego, se los cubra de improperios: casi al mismo tiempo en que los nombres de algunos de estos jóvenes poetas y relatistas comienzan a rebasar las fronteras patrias, al ser incluidos en antologías latinoamericanas.

Era un trabajo directamente para el pueblo. Los Tzantzicos intentaban indicar la historia no oficial a través del teatro no pretendían mostrar la profesionalidad de actores ni crear un crecimiento individual.

Cabe señalar que este grupo de gente pertenecía a la clase alta de la sociedad posteriormente liderando otros grupos entre ellos: Simón Corral y Antonio Ordoñez.

Fue un de los primeros frentes teatrales que cumplieron con el deber que tiene el teatro popular; tratar de revolucionar a todos, llegar a todos y trascender a nuevas actitudes de vida.

De acuerdo a la UNESCO llegó al Ecuador el director teatral italiano de educación francesa Fabio Pacchini que se había vinculado con el teatro popular al tiempo que los Tzantzicos se desarrollaban también como un grupo teatral popular, les propuso un proyecto de trabajo en conjunto, el cual aceptaron.

Creando e la casa de la Cultura Ecuatoriana el impulso de la actividad teatral, se hace la convocatoria pública en 1964 sobre la base del grupo Tzantzicos, el primer seminario de actuación que se realiza en la casa de la cultura, al que asistieron varias personas de otras compañías.

Con los egresados del seminario en este mismo año se creó el teatro de Ensayo de la Casa de la Cultura, grupo que paso a ser dirigido x Antonio Ordoñez. Así mismo estos fueron los espacios teatrales de este grupo, se presentaron al aire libre en diferentes lugares de la costa y otros pueblos del país.

Se trataba de realizar el primer experimento ecuatoriano por la filosofía del brasileño Paulo Freire del llamado teatro concienciación.

Pacchini estableció también como parte de su proyecto: el teatro popular, basándose en 1966, que pronto fue dirigido por Eduardo Almeida y la escuela de teatro.

En el año 1968 Fabio Pacchioni, renuncia a la casa de la cultura y conforma el teatro Barricado que en su momento Antonio Ordoñez estuvo a cargo y Carlos Martínez posteriormente.

Aparecieron grupos teatrales con aires populares y de base social, esto significa que estaban formando nuevas perspectivas y alejándose del teatro convencional que se impuso desde el occidente. El teatro estaba dando sus primeros pasos a la liberación. Pronto esa fiebre del teatro dio motivo para crear nuevas iniciativas.

1.2.8 El Teatro de la Gente para la Gente

Las décadas de los sesenta y setenta fueron de gran influencia en el arte del Ecuador.

La influencia en hechos de reivindicación social, las revoluciones, la lucha, la muerte del “Che” Guevara, grupos de izquierda que afloraban al país. Sin olvidar las ideologías que venían de otros países y sin olvidar la música.

Fueron pautas para el descontento, y marcar la inquietud que provocaron en el arte de organización de otra práctica del teatro.

El arte general en el Ecuador estuvo desarrollándose en salas y constituían una elite que tenían sus propios cultores, sus propios escenarios y sus protagonistas. Encerrando en Casas de Cultura, en instituciones oficiales, en municipios y en otro sitio en particular, eran galerías de arte oficiales que comenzaban sus primeros pasos.

El trabajo que se ha realizado en la historia del arte ecuatoriano no es desmerecedor, ya que ha constituido una labor sacrificada que ha luchado en contra de ideologías moralistas y conservadoras.

Con nuevas técnicas y temáticas, se ha sabido estructurar el arte quiteño que viene de dramaturgos y actores de la clase alta en la labor del teatro en Quito. A lo largo de la historia se ofrecieron obras teatrales que deleitó al público de manera sorprendente.

Con autores que aportaron las letras nacionales, enriquecieron a la cultura, teatro bueno o malo pero teatro al fin, que amplio un mundo de literatura y dramaturgo en el Ecuador. (Almeida F.)

1.3 El Teatro de Quito

En el periodo hispánico el teatro quiteño, nace del culto a la celebración de las fiestas, para este periodo, lamentablemente el teatro no crece en gran cantidad, ya que para esto se necesita mayor continuidad y para ese entonces se carecía de obras y espectáculos teatrales.

De entre los tantos festejos que se relacionan con el incipiente teatro, en honor a la canonización de San Raimundo de Peñafort, en el año de 1903; dos fueron los que estaban relacionados con el teatro: la primera, la finalización de la novenas, realizadas con misas y cantos a través de desfiles con la presencia de cuatro carros alegóricos (El primer carro representaba el Señor todo Poderoso, rodeado de ángeles, coros, querubines, serafines y una gran cantidad de adornos religiosos; el segundo carro representaba la ley natural, el tercer carro representaba la ley escrita y para finalizar el cuarto carro representaba la ley de gracia).

Una vez ya finalizadas las fiestas se realizó un culto al Santo Padre agradeciendo por lo que les ofrece día a día; para luego ir al claustro en medio del jardín se ubicaban tablados en forma de teatro, para que las personas pudiesen observar, espectáculos a través de la danza y recitales.

Los ciudadanos quiteños necesitaban ofrecer actos escénicos para el Corpus Christi y rápidamente se dio lugar al teatro formal, en donde se hizo el llamado

a los cómicos para cada uno de los actos de aquella época, esto para mayo de 1906.

En una de las cartas dictadas por el cabildo, se ordena al pueblo quiteño celebrar dichas fiestas y en que dictan que ha Quito ha llegado una serie de comediantes para animar las fiestas del Corpus Christi y el Día de la Octava; probablemente fueron cómicos llegado de las tierras peruanas, ya que para ellos extenderse hasta tierras quiteñas no era problema. Pero difícil era que se realice obras teatrales en la real audiencia ya que la gran mayoría y por no decir todas las actividades relacionadas con la cultura se realizaban por los religiosos, curas, y sus estudiantes.

Pero como es de saber el arte cómico no era bien visto por la iglesia y sus religiosos, pero hubo un obispo llamado Fray Salvador de Ribera que llega a Quito de Lima en 1907, para representar comedias con actos clérigos, él fue un amante del arte y en especial del teatro.

Un día, el obispo Salvador Ribera, celebra la boda de su sobrina y para ello realiza una comedia dentro de su propio palacio del cual estaba a cargo, y más aun con actores religiosos; tanto fue el escándalo que de ahí en adelante las personas que fueron a dicho evento, ya no asistían a misa sin querer ver una representación de comedia.

Acontecimientos como esto dieron lugar a que por varias épocas el teatro se pierda y quede en el limbo al igual que los ciudadanos quiteños, teatralmente

hablando. A tal grado de que varios Frayes de aquella época, querían derrumbar los teatros, desterrar a los comediantes, poetas, actores; si no que también querían cerrar y bloquear la ciudad para aquellos que intentaran introducir el teatro, creyendo que trae consigo las malas costumbres y pestes.

De alguna manera las fiestas siempre estuvieron presentes, y como tratando de sobrevivir el teatro se mantuvo clandestino en dichos eventos.

Para el 27 de febrero de 1631, en la ciudad de Quito se realiza un festejo en honor al nacimiento del príncipe de España Baltazar Carlos Domingo, con lo que probablemente es uno de los mayores acontecimientos dentro de la historia quiteña “Un teatro de masas”.

Este teatro de Masas fue representado por dos ejércitos, por un lado el ejército del Inga Rey, y por otro lado el ejército de la Reyna de Cochesqui, todo esto representado como una verdadera guerra, tropas ordenadas para el combate, con sus capitanes al mando; cerca de cuatro mil hombres armados con arcos, flechas, porras, hacuelas, y muy bien uniformados con sus banderas e insignias. Realmente debió ser una gran obra de masas; recorriendo por todas las plazas al son de sus instrumentos, los dos ejércitos hicieron sus peleas, resultando como ganador el ejército del Rey Inga. Resulta tan espectacular imaginar el organizar una obra teatral de tal magnitud, y quizás con miles de extras, largas horas de duración, y más que todo usando técnicas propias del teatro, coros, pantomima; todo esto a fin de cuentas resultaría remontar hacia formas de teatro precolombino, que sobrevivió a través del tiempo.

Los antropólogos Piedad y Alfredo Costales en la investigación más seria que se haya hecho, precisaron los pasos de la “acción dramática”, que son cuatro: el anuncio que hacen los guamingas a toda la comarca, del desposorio del Inca con la Palla; la entrada de actores y comparsas en la plaza del pueblo de Lican, y danzas; loa y arengas del ángel y del Inca; y la fiesta del Inga Palla. (Rodríguez Castelo, El teatro: comedias y representaciones, 1980).

Esta última recuerda el matrimonio que contrajo la princesa Duchicela, con el Inca Huayna Capac, esto hizo la unión del imperio del sur con el Reino de Quito, matrimonio del que nació Atahualpa (último Inca, quiteño).

Se puede decir que los indios adoraban tanto al teatro que no lo dejaron morir, y de alguna manera al igual que las líricas, se compusieron en las aulas de los colegios; instituciones en donde se escribieron los mejores versos y loas; alguna de estas se encuentra en el “Ramillete”.

Las loas conservadas es todo lo que se tiene en cuanto a teatro del siglo XVII. En el siglo XVIII, y con una cultura del Barroco, simplemente se reduce a una tendencia teatral. Quito con sus majestuosos escenarios, rodeados de plazas iglesias, calles; con una grandísima ingeniería y pintura para aquella época, dan como resultado un espectáculo, que por bien decir ya es un gran espectáculo que ofrece esta ciudad. Las procesiones, fiestas y certámenes teológico-religiosos, ilustran un gran pasaje dentro de la historia barroca, donde surge esa necesidad de opinión y expresión de sentimientos, mediante grandes actos públicos.

Cuando los jesuitas fueron expulsados no necesitaron el teatro para exponer la visión de la religión frente a las personas, pero más bien dejaron un legado en el sistema semiótico quiteño; a través de la catequización masiva y actos en los que se reunía a las masas para ceremonias religiosas. Aunque el teatro en Quito para aquellas épocas se minimizó, de alguna forma se mantuvo latente en espectáculos en los que se requerían nada más que distracción y diversión y en otros casos al culto religioso, exaltación lírica y lúdica de grandes ideas o emociones, a esto se lo denominó “las loas dialogadas (comedias habladas generalmente como monólogos con gran acción dramática)”.

Hicimos el portafolio con más aparato, y los muchachos de casa aprendieron sus lecciones de loas; con que la noche buena, dicha misa del Gallo con música, plática, tiros, tambores, clarines de caña, asistieron todos después del drama, y ofertas que hacían los niños, vestidos de pastorcillos, con zamarras remendadas con algodón y cortezas del árbol. Uno ofreció un cabrito; otro, pollo; otro, huevos; otro, plátanos, chichas etc., y haciendo sus danzas acabaron con estas coplas:”¡Alegraos, hermanos!, ¡Que es noche de pascua!, ¡Ya pario la virgen!, ¡Nuestra Madre, intacta!, ¡Jesús ha nacido para nuestra dicha!, ¡Llevarnos al cielo solo solicita!, ¡vamos gozosos!, ¡Adiós virgen pura; adiós Jesús bello, y José que os cuida!”. (Uriarte)

Es una crónica de esa Navidad en el pueblo de Santa Bárbara (orillas del río Napo), en la cual se puede encontrar varios elementos que la componen del

teatro Barroco, independientemente de las loas, de las danzas y ritos; se puede encontrar fragmentos del drama la cual da por catalogado teatro.

El teatro tuvo como inicio las aulas, dando estos lugares apertura para la representación de coloquios, loas y comedias.

Podemos mencionar que el Colegio de San Luis fue el pionero en presentar el teatro en sus aulas, después el teatro fue tomando acogida y fue abriendo paso para presentarlo al público externo. En el año 1701 se representan dos comedias en el Seminario de Luis en las cuales hombres y mujeres asisten a este evento.

El General jesuita disgustado con aquella noticia exclama que como pudo llevarse a cabo ya que hombres y mujeres corren peligro al acudir a ese sitio y a esa hora.

A medida que iba avanzando el siglo, el teatro era representado por alumnos del seminario jesuita, en el cual sus fiestas eran el más solemne evento.

Sin ser necesario la prohibición de la presencia femenina en el teatro recalcan a las mujeres del peligro al que podían estar expuestas siendo así como se toma la decisión que se cerraran las puertas del espectáculo.

El 26 de mayo de 1750 el General P. Retz ordena que los espectáculos queda prohibido para las mujeres, siendo así que los papeles femeninos eran representadas por hombres.

En 1747 se presenta una loa en el colegio mayor y seminario, siendo autoría de Juan Nieto de Águila.

Las loas y otras maneras de teatro ya no solo se representaban en aulas sino también en conventos y monasterios.

Esto permite hacerse una imagen de la loa en el Quito del XVIII: sus personajes, simbólicos – un galán que es el entendimiento y dos damas que son la memoria y voluntad; el sol en traza de galán, la aurora y la luna en traje de damas; la iglesia, España y Roma, como damas-; sus parlamentos, cargados de doctrina y moralidades; y, como condimento, cantos y música.

El sainete el en siglo XVII era un una clase de complemento al entremés, basado en el baile o cualquier tipo de fiesta. estas piezas eran de tipo breve con personajes populares, pero como era de añadido de alguna obra, se lo cambio el nombre de “entremés”, por la de “sainete”. Ello aconteció en el siglo XVIII.

Las loas y el sainete del “ramillete” de Molina, es una de las más completas recopilaciones de teatro del tiempo, aquel “ramillete” presenta algunos poemas, algunos apuntes del orden religioso, material teatral, sainetes y loas.

Este “ramillete” forma parte importante del teatro quiteño, y de lo que está compuesto dicho “ramillete” es:

- Las loas, a más de su propio interés, nos dan noticia de obras representadas. Son las siguientes:
- Loa a N. Sa del Rosario en la comedia que se intitula “Guardar una mujer no puede ser”.
- Loa al Príncipe de los Apóstoles S. Pedro. “Representose en la Comedia afectos de odio y amor en año de 1732 en Riobamba”.
- Loa a S. Juan Bautista. “Papeles que hablan en ella. Un galán es el entendimiento y dos damas que son la memoria y voluntad en la comedia del retrato del cielo”.
- Loa al Cabildo en las fiestas de San Juan, que hizo el barrio de S. Francisco.
- “Loa a N. Sa de las Nieves hablan las personas siguientes: el sol en traza de galán. La aurora y la luna en traje de damas”.
- “Loa que se represento al Glorioso Príncipe de los apóstoles S. Pedro en la Comedia de las armas de la hermosura año 1733”.
- Otra loa a san Pedro.
- “Loa a N. Señora del Carmen en la Comedia que se intitula la fuerza de la ley representase en el pueblo de Chambo año de 1739”.

- “Loa que represento el Secretario Sosa a la venida del Marques de Mainsa con su esposa Dña. Mariana y su hija Da Rosa Festejolos en una quinta al pie del monte nevado llamado Chimborazo.”
- Y una loa más a San Juan Bautista y San Pedro.
- Loa a la Santísima Cruz. Representose en “La gloria de Átila”.

Molina es el autor de la mayoría de las loas que se encuentran aquí, motivo por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes; estas obras por lo general hablan de la religión, celebraciones para los Santos y días festivos.

Los coloquios y entremeses marcaron una etapa muy grande dentro de la literatura y el teatro quiteño.

Los coloquios eran reuniones que se daba lugar en varios puntos de la ciudad para de alguna forma, ver, entretenerse, informarse de acontecimientos a través de representaciones, se podría decir que es el público de dichos actos.

El entremés es un presentación de risas y graciosa que se realiza entre acto y acto de alguna comedia para divertir o entretener al público, vale tanto como “entrometido” de alguna obra

En cuanto al entremés, palabra que aparece por primera vez en 1549, en el título de un auto de Juan de Pedraza, llegó hasta lo que sería en los siglos XVII

y XVIII por tres pasos: primero, una corta escena cómica separable estructurada (Pedraza), y, finalmente, una corta escena cómica de hecho presentada independiente (Orozco). (Gillet, 1933)

Los entremeses en la ciudad quiteña eran probablemente actos de intermedio entre acto y acto para divertir a la gente como se dijo en un principio, o eran el centro principal de dichos actos, donde la obra se desarrollaba entre risas y entretenimiento.

Lo que se ha transmitido del teatro del siglo XVIII, es que sin tener la infraestructura del teatro y sin compañías que hagan teatro, se realizó teatro; este es un espectacular pasaje de la historia quiteña, y aunque las piezas que se representaron en mayormente son extranjeras; también hubo creación de literatura quiteña para el teatro, aunque no se pueda tener rastros de aquellos actos. (Rodríguez Castelo, El Teatro, 1980).

1.4 El Teatro. Centro de Arte y Cultura

La función de la arquitectura en el teatro sirve para organizar los espacios de actuación y audiencia, así como para proveer comodidades para el equipo técnico, los intérpretes y los espectadores llamándolos así espectáculos teatrales.

La parte destinada a la representación se llama escena, escenario o espacio escénico. Consta del escenario propiamente dicho, delimitado hacia los

espectadores por un marco llamado arco de proscenio, o boca del escenario; lo cierra el telón de boca.

La sala de ensayo, es una amplia sala diáfana en la que se puede instalar una estructura simplificada (pre-escenografía) que simula la escenografía definitiva que será implantada en el escenario del teatro.

Los camerinos son cuartos privados de los actores, donde se visten y se preparan antes de entrar en escena. En los pequeños teatros, los actores se peinan y se maquillan en los camerinos, mientras que los teatros de más envergadura disponen de salas equipadas donde les atiende el personal técnico del teatro.

Las secciones técnicas de los grandes teatros como; maquinaria, electricidad, audiovisuales, sonido, utilería, sastrería, maquillaje y peluquería- tienen salas donde desarrollar su oficio y almacenar sus herramientas y su material.

Un teatro necesita tener oficinas para los diversos departamentos encargados de su gestión. Estos departamentos son básicamente de administración y gerencia, comunicación y marketing, taquilla y sala, producción, coordinación técnica y dirección artística. Pueden existir también departamentos encargados de actividades dirigidas a la formación de actores y personal teatral, o de actividades pedagógicas y culturales orientadas al público.

La parte baja, la más amplia, es la platea o patio de butacas, donde los sillones o butacas se reparten en filas separadas por un pasillo central y enmarcado por

dos pasillos laterales. En los teatros más antiguos, el piso del patio de butacas es plano y ligeramente inclinado para preservar un mínimo de visibilidad. En los teatros contemporáneos, el patio de butacas suele estar constituido por un anfiteatro en gradas que permite una buena visibilidad del escenario desde las filas más alejadas.

EL Foyer es un espacio situado a proximidad de la sala del teatro, destinado al descanso y lugar de encuentro para el público. En muchos teatros, sobre todo los más pequeños, puede ser el vestíbulo de acceso a la sala o el ambigú. En teatros de grandes dimensiones, puede consistir en un cómodo pasillo que rodea la sala de espectáculos. Dependiendo del tamaño del teatro, este puede disponer de varios foyers o de ninguno. A veces el ambigú hace las veces de foyer.

El ambigú disponen de una cafetería o de un restaurante para el público, llamado ambigú. Otros sólo disponen de una pequeña barra o zona donde se ofrecen refrigerios, situada generalmente en el foyer o en el vestíbulo.

La venta directa de entradas se efectúa en la taquilla del teatro, por lo general la boletería se encuentra en las afueras del teatro. (Wikipedia E.)

1.5 Los Teatros de Quito

En el mundo existen teatros de gran renombre y de magnífica ingeniería tales como La Scala de Milán, el Teatro Colón de Buenos Aires, El Liceo de

Barcelona, el Covent Garden en Inglaterra, el Teatro la Fenice de Venecia, el Teatro Real de Madrid, el The Metropolitan Ópera House de New York, el Wiener Staatsoper en Viena, el Teatro Bolshoi de Moscú y La Ópera de Sídney. Teatros que reciben diariamente las mejores obras y representaciones de todas partes del mundo.

En el proceso de investigación en el ámbito teatral, el Ministerio tiene un rastreo preliminar sobre el número de escenarios que existe en el país. Según el informe hay un total de 61 teatros, de los cuales 25 están en la ciudad de Quito, 6 en Guayaquil, 4 en Riobamba, 2 en Loja y el mismo número en Ambato y Latacunga. (Telégrafo)

Actualmente el Ecuador cuenta de igual forma con grandiosos teatros, que realzan la belleza de esta nación, de igual manera, Quito presenta gran variedad de teatros por toda la ciudad, de la cual conoceremos los más representativos.

1.5.1 Teatro Nacional Sucre

El Teatro Nacional Sucre es uno de los edificios más representativos de la cultura de Quito y a su vez posee el título de Nacional lo que significa que es el centro teatral más relevante del país.

A mediados del siglo XVI el lugar donde se ubica el Teatro Nacional Sucre fue conocido como Plaza de las Carnicerías, a inicios del siglo XVII deciden construir a sus alrededores casas y mansiones señoriales.

En 1877 la República del Ecuador decide iniciar de diseño para la construcción del primer teatro más grande, la construcción del teatro se inicia a finales del siglo XIX por iniciativa de Marieta de Veintimilla conocida en esa época como la Generalita.

Su inauguración se realiza el 25 de noviembre de 1886 su nombre se dio en honor a Antonio José de Sucre. En 1996 se cierra el teatro para sus respectivas adecuaciones y se reinaugura a sus 117 años, el 24 de noviembre del 2003.

La disposición del teatro se divide en 4 localidades, su escenario fue cambiado por uno móvil durante su remodelación. (Wikipedia, Teatro Nacional Sucre)

1.5.2 Teatro México

El Teatro México es un edificio de carácter cultural con estilo moderno es el primer teatro del sector sur de la Capital. En un principio fue este llamado Cine México pero con el pasar del tiempo se llamó Teatro México después de la rehabilitación de FONSAL, el mismo que se reinaugura en el 2008.

Este edificio cuenta con instalaciones y equipos de sonido e iluminación de última tecnología siendo así uno de los teatros más modernos de América Latina. Actualmente es un espacio cultural que promueve la creación de nuevos públicos y proyectos inolvidables. (Quito, Teatro México)

1.5.3 Teatro Variedades

Ubicado en la ciudad de Quito en el último tramo de la calle Flores, en la más conocida Plaza del Teatro.

Este teatro fue construido entre los años 1913 y 1914 el cual era parte del proyecto arquitectónico Giacomo Badiconzinni, pasando a ser parte de los Cines Mantilla, convirtiéndose en el cine variedades, de uso exclusivo para sala de cine.

En 1994 este bien fue comprado por el municipio de Quito y fue así que el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural FONSAL ayudo con su rehabilitación y su mantenimiento.

Tras la venta de este teatro el municipio considero hacerlo parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Por decisión del cabildo este teatro obtuvo su nombre por la primera función que se presentó ahí llamada Ernesto Albán.

Este teatro es utilizado para eventos pequeños que no ameritan mayor espacio. (Quito, Teatro Variedades)

1.5.4 Casa de la Cultura Ecuatoriana

Situada al frente del conocido parque El Ejido. Fue construido tras la Guerra peruano-ecuatoriana de 1941, cuando Ecuador perdió casi la mitad de territorio y el acceso al Río Amazonas.

La Principal razón por la que se construyó fue para elevar la moral del país tras esta gran pérdida de nuestro territorio. El impulsor de esta gran obra fue el periodista y político lojano Benjamín Carrión, siendo el mismo el presidente de esta magna institución.

Fue creada el 9 de agosto de 1944 en la presidencia de María Velasco Ibarra, quien difundió por decreto N°707 la creación y el propósito de esta institución.

Este edificio abarca teatros, museos, salas de exhibición entre otros.

Su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Quito y sus sedes en las diferentes provincias de nuestro país. (Wikipedia, Casa de la Cultura Ecuatoriana)

1.5.5 Teatro Bolívar

Este teatro creado gracias a la mente de negocios que poseen los hermanos Mantilla. El Teatro Bolívar fue inaugurado el 15 de abril de 1983, el estilo arquitectónico es neoclásico lo que hace parte del Centro Histórico de Quito.

En los años 80 el Teatro Bolívar deja de ser visitado por el público quiteño y en 1998 se realiza su reapertura como el teatro de la ciudad, en el que era su momento más sobresaliente ya que su público asistía a todos los eventos realizados, pero en 1999 gracias a una fuga de gas producida por la multinacional Pizza Hut acciona un incendio el cual consumió el 70% de las instalaciones. El proceso de recuperación del Teatro es lento pero la Fundación Teatro Bolívar se han empeñado en reacomoda su espacio para lograr ser el escenario más importante de Sudamérica. (Quito, Teatro Bolívar).

Quito también cuenta con otros teatros como Teatro Sala Zero No Zero, Teatro Universitario, Teatro Asociación Humboldt, Teatro Café Zocavon De Iñaquito, Teatro De La Facultad De Artes de la Universidad Central, Teatro Frente De Danza Independiente, Teatro Fundación, Cultural Humanizarte, Teatro Fundación Espada De Madera, Teatro Malayerba, Teatro Patio De Comedias, Teatro Sala Mariana De Jesús Cce.

Algunos y en la mayoría de estos teatros funcionan de manera independiente y su plan de financiación no esta manejado por el estado o el municipio de Quito, como en el caso de los Teatros Sucre, México, Variedades, que son centros financiados por el municipio; y como la casa de la cultura que es un centro cultural que se halla en algunas ciudades de Quito financiada por el gobierno nacional.

2. Capítulo II. Arte y Cultura

Son 2 términos y conceptos que se relacionan entre sí; que hacen referencia a los rasgos más relevantes que definen a una sociedad, a un pueblo, a una civilización o país.

A través de sus costumbres, formas de vida, arquitectura, obras, pinturas, entre otros; dan como resultado aspectos imprescindibles para entender el mundo en todo tipo de manifestación humana.

2.1 Orígenes del Arte

Hay que tener en cuenta que el término arte deriva del latín “ars”, que significa habilidad y hace referencia a la realización de acciones que requieren una especialización.

El arte surgió desde los comienzos del hombre, probablemente hubo arte desde que este pisó la tierra, y desde tiempos remotos se han desarrollado nuevas formas de expresión.

Según nuestros antepasados el arte no existía, tan solo existían artistas que plasmaban sus ideas en esculturas, pinturas u otras formas de expresión, ya que únicamente hombres dibujaban toscamente sobre paredes de cuevas con tierra coloreada. Existen diversas formas de arte, pero al escribir Arte con A

mayúsculas decimos que es una representación más profunda, una esencia o un ídolo.

Lo que buscamos en una obra de arte es lo que nos gustaría ver en la realidad y para eso existen diferentes formas de apreciación y cada uno busca identificarse con las representaciones de arte.

Al llegar a entender los diversos lenguajes y expresiones del arte podemos inclinarnos a expresiones menos notorias o llegar a preferir obras de arte que incluyen ademanes y palabras breves o también preferir cuadros o esculturas que tengan algo por descubrir. Es así como podemos decir que la crítica de cada persona ayuda al artista a perfeccionar sus obras y representaciones.

Muchas veces tendemos a juzgar el arte ya que queremos que representen lo que queremos ver, pero más allá de la realidad los artistas quieren plasmar en sus obras: sentimientos, sus ideas, diferentes motivos por los cuales sus pinturas son diferentes.

Podemos decir que Picasso fue un pionero del arte, realizó muchas obras de arte entre las cuales podemos mencionar la hermosa representación de una gallina con sus polluelos (ilustración para La Historia Natural de Buffon publicada en 1942), esta obra de arte tiene una nítida ilustración mientras que otra obra como es el Gallo(Nueva York, colección práctica) tiene una representación más parecida a una caricatura, queriendo representar en ella no solo al gallo como un animal sino destacando su valentía y su engreimiento, es así como vemos las diversas formas de interpretar el arte.

Por otro lado los artistas han logrado que las personas vean más allá de simples representaciones, nos han enseñado a contemplar las obras más atentamente por el simple hecho de manejar diferentes conocimientos o conceptos.

El observador de una obra de arte también se convierte en un artista y analista, ya que va interpretando y encontrando con cada trazo o cada figura, un mundo más allá de lo plasmado.

El arte es la unión del mito primitivo y la habilidad técnica y cabe recalcar que el arte ha ido evolucionando desde lo más primitivo hasta lo contemporáneo.

El arte prehistórico estuvo comprendido entre la época paleolítica y neolítica, fue basado en expresiones como escultura y pintura, surgió desde nuestros ancestros y tuvo un alcance global y una gran amplitud a través de las épocas.

El arte paleolítico era expresado únicamente con figuras humanas y animales y en composiciones abstractas con símbolos y signos.

El arte neolítico tuvo como sus primeras manifestaciones de arte con la cerámica, monumentos de diosas madres y monumentos metálicos de piedra dedicados a lo religioso. Estas expresiones de arte generalmente son planas y con decoraciones sencillas.

El arte en las antiguas civilizaciones, damos comienzo a esta época con el arte en Mesopotamia, se enfocó más en reflejar sus miedos hacia las fuerzas naturales así como también a sus conquistas militares.

El arte en Egipto se enfocó más en representar obras eficaces y eficientes para la época. Entre sus representaciones se incluyen pájaros, animales, y signos característicos de la zona así como también embarcaciones con remeros sobre aguas de río.

El arte en Persia fue expresado en grandes artes manuales, a través de piezas de cerámica y pequeñas figuras de arcilla, que reflejaban la habilidad y manejo de materiales de los artesanos.

En sus inicios el arte en Grecia estaba ligada a la naturaleza, la cual era interpretada en forma realista y abstracta, de poco a poco fue cambiado y al pasar de los años, fue así que la naturaleza fue la primera representación del arte expandida hacia todo el mundo.

El arte en Roma se divide en dos etapas: el arte de la Roma republicana y de la Roma imperial, las principales obras de arte fueron los edificios públicos y privados.

El arte en la Edad Media estaba representada por la perfección y la belleza que el artista quería reflejar en sus obras, entre las representaciones más sobresalientes tenemos las alabanzas a Dios.

En la Edad Moderna el Renacimiento se enfoca en la representación de figuras humanas como por ejemplo familias, mujeres, etc.

Manierismo estaba representado por figuras más plásticas con figuras y poses forzadas.

El arte Barroco se caracterizó por la energía y la tensión, ya que sus efectos escenográficos realzaban las pinturas.

El estilo Rococó se caracterizó por el uso de colores pasteles en las obras y también por la ornamentación.

Neoclasicismo se enfocó en el diseño de arte decorativa, los artistas de este tiempo intentaron reemplazar la trivialidad del rococó por un estilo más lógico.

El Arte en la Edad Contemporánea, contiene diferentes movimientos que reflejaban diferentes estilos y formas en cuanto al hombre y a sus sentimientos.

El Romanticismo se fuerza por mostrar estados de ánimo, sentimientos muy intensos o místicos.

El Realismo busca proponer nuevos métodos de plasmar el arte, pero siempre tratando de reflejar que el artista estaba comprometido con los trazos los planos y más que todo la improvisación.

El Simbolismo trata de reflejar el Arte Abstracto con figuras o cualquier otro tipo de manifestación de este estilo, tratando igualmente de reflejar los movimientos artísticos.

En el siglo XVII el arte es tomada como un juego, los románticos intercambian el arte con el arte, también el arte en esta época era utilizado para decora, sin perder su estilo realista.

En el siglo XIX el liberalismo tiene otra forma de ver el arte, se enfoca más en los sentimientos del autor y se proyecta en lo que se quiere expresar mas no en cómo es la obra en sí.

En el siglo XX el arte se vuelve una imitación fría, algo monótona y sin duda pierde mucha expresión por parte de los autores al reflejar los mismos sentimientos, los mismos conceptos y los lineamientos.

El Expresionismo se enfocó en representar una experiencia emocional, sin preocuparse de la realidad externa sino de su naturaleza interna.

El Fauvismo trato de representar el color como un medio expresivo independiente de la recreación de la luz.

Cubismo significo un cambio en la historia del arte convirtiendo al arte en el impulsor de lo abstracto a base de figuras cuadráticas.

Dadaísmo se enfocó en expresar lo absurdo e irracional, es así que se usó deliberadamente métodos artísticos y literarios.

Surrealismo fue muy variado en sus técnicas y contenidos, experimentaron técnicas en las que los juegos y el azar favorecían a la imagen.

Abstraccionismo da un papel muy importante a la forma y el color dando una libertad en el arte y la creación, imprime sus imágenes con un impetuoso sentido del color.

En el mundo no existe un lenguaje universal de arte, ni tampoco un concepto de arte universal, lo único que se conoce es que el arte busca demostrar diferentes puntos de vista.

Los artistas en su mayoría son persona tímidas, calladas en sus obras de arte desean causar un gran impacto en los observadores, no todos obtienen la perfección en sus obras de arte pero hay que tener en cuenta que estas están hechas por y para seres humanos imperfectos, muchas personas no artistas tratan de abrumar al artista sin saber lo que el realmente quiso interpretar en su obra. Por otra parte hay personas que perciben o interpretan los mismos sentimientos que el autor expresa.

2.2 La cultura

Cultura es un término que abarca mucha información de la cual se deriva muchos estudios, enfoques y terminologías, por eso dentro del ámbito teatral es importante dar una introducción, ya que como se sabe la cultura y el arte

están ligados; por ende el teatro es precisamente el construir obras en base a estas dos manifestaciones.

La cultura a través de los tiempos ha ido alimentándose de varios procesos, y para entender la cultura y más aún el teatro, se debe entender la cultura como concepto para la sociedad.

La cultura comprende todos los conocimientos, creencias, costumbres, usos y hábitos propios de una sociedad determinada. Es decir todo nuestro comportamiento es cultural. También forman parte de la cultura las técnicas que usamos para hacer alguna cosa; una vivienda o un tapiz, por ejemplo comprende la religión, o sea, la creencia en seres sobrenaturales y el culto que se les rinde. La cultura comprende también la moral, el orden ético, que por lo común se afirma en lo religioso. La moral norma la conducta del individuo, indica lo que está bien y está mal, lo que debe y no hacerse. (Colombes, 1997)

La historia de la cultura de un país o de una civilización, se puede representar a través de una línea imaginaria prolongada desde el pasado hasta el provenir.

Haciendo referencia a la historia de la cultura, esta se encuentra dividida en cuatro edades que son: la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea; aunque existe la edad primitiva esa es la edad prehistórica desde los inicios y evolución del hombre.

La edad antigua abarca varios siglos transcurridos desde grandes civilizaciones del Oriente Próximo en el milenio cuarto antes de cristo, y termina en el año 476 con la caída de Roma, esta edad de la civilización Mesopotamia, Asia menor, meseta del Irán, Asia Menor y grandes imperios como la India, China, Grecia, Macedonia, y Roma.

La edad Media en el año de 476 se inició con la invasión de los bárbaros del norte de Europa, avanza con las cruzadas invasión de los árabes y turcos; hasta llegar a las conquistas turcas.

La edad Moderna empieza en el año de 1453; tras la invasión turca; se da inicio al renacimiento de los escritos, las ciencias y artes clásicas, pasando por el protestantismo, las luchas de religión, hasta finalizar con la revolución francesa en el año de 1789.

La edad Contemporánea se da hasta nuestros días donde la política, las revoluciones del siglo XIX dieron inicio a esta edad hasta el siglo XX. (Edelvives, 1961).

En las diversas partes del mundo encontraremos gran cantidad de culturas y subculturas que hacen de esto la base principal para que una sociedad se desarrolle, no se puede describir a una sola cultura, porque sería homogenizar, no solo a una sino a todas las del planeta entero; razón por la cual se ha citado las diferentes edades, en las que se desarrollaron varias culturas en el paso del tiempo.

A través de un gran estudio según el libro “Historia Universal” de Edelvives, el teatro y la cultura desde un inicio estuvieron siempre de la mano, complementando con las artes.

La sociedad independientemente del país, región, raza, religión; ha creado varios tipos de movimientos culturales desde los hechos históricos más antiguos, pasando por hechos que ofrece la naturaleza, hasta los hechos contemporáneos.

La cultura se caracteriza por tener elementos espirituales y materiales esto hace que la cultura base sus creencias como manifestación o representación, relacionándose siempre la una de la otra.

Las manifestaciones culturales son todos los medios materiales, visibles. Estas manifestaciones corresponden a los objetos, la música, danza, el teatro, las fiestas, las artesanías, la vestimenta, la comida, los juegos, la lengua, todas estas expresiones son parte observable de la cultura, son fáciles de percibir, ver, deleitar y escuchar. (Almeida f., La cultura, 2008).

Pero así mismo esta las manifestaciones culturales que no se pueden observar, que es la parte intangible de la cultura. Se encuentra el campo de las representaciones simbólicas, las ideas, la imaginación, la creación, las cosmovisiones, creencias, significados, sentidos, valores y sentimientos. Eso es la cultura, no solo signos materiales visibles, la cultura va más allá de esta percepción. Sin priorizar ninguno de los dos elementos, la cultura es conjuntamente, imaginarios, ideologías, engloba el campo social, económico y

político, las estructuras mentales y organizaciones artísticas. Hechos que son de carácter políticos o externos y culturales o de historia externa. (Edelvives, 1961).

El arte es parte de la cultura, es una manifestación que se deja ver, escuchar y apreciar, a través de ella los individuos expresan su ideología, tradiciones, sentimientos e inconformidades, en este momento es cuando entra en juego el campo de las representaciones, de ahí que sean elementos (manifestaciones y representaciones) que trabajan en conjunto. (Almeida F. , La cultura, 2008)

2.3 Arte y Cultura en Ecuador

Sobre la representación del hombre en el Continente, existen varias presunciones, la más común, dice que los primeros pueblos alcanzaron América por la senda del estrecho de Behring, al Norte del continente, este paso habría quedado ensimismado desde el último diluvio universal. A fines de la era Terciaria y comienzos de la Cuaternaria hubo otra licitación, trazada por el científico argentino Ameghino, indica que el hombre emergió por primera vez en la pampa. Otros científicos, sin embargo, dicen que vino de Australia, Mongolia o Polinesia, hacia el continente americano.

Por las investigaciones que he elaborado, la perspectiva más sugestiva, sería la del Padre Teilhard de Chardin, investigador, antropólogo y astrónomo francés de este siglo, que considera que el hombre emergió como tal en diversos puntos del planeta casi al mismo tiempo, en el aclamado "Punto

Omega" o "Cinturón del Mundo", zona que fue la primera en enfriarse, y concuerda con la línea ecuatorial, explicándose así la diversidad de las razas.

Las referencias ocupacionales en el Ecuador principian hace más de 17.000 años, en el territorio del El Inga, provincia de Pichincha, cerca de la ciudad de Quito; y en la Cueva de Chobsi, provincia del Azuay, donde se hallaron materiales de obsidiana y basalto, así como sedimentos de huesos de mega fauna, por lo que se presume que eran cazadores, recolectores y pescadores.

Centrándonos en el actual Ecuador, y avanzando en la historia, llegamos a la primera cultura cerámica y agrícola, (3200 a. C., Marcos, Lathrap, 1978), llamada Valdivia en la Península de Santa Elena, provincia del Guayas, donde se hallaron restos de la domesticación del maíz, algodón, y diversas plantas. Como lo expuse, Valdivia era una cultura cerámica, que realizaba figurines y vasijas de uso utilitario y ceremonial, además de conjuntos habitacionales circulares como el de Real Alto (Jorge Marcos, 1981).

A partir de ésta etapa, mil años después, en la misma provincia, aparece la cultura Chorrera (1300 a.C., Bischof, 1975), desplegando en su cerámica la naturaleza que le envuelve, con vasijas en grafía de frutos y animales, y es en los sedimentos de esta cultura que encontramos el primer esquema de un sello, en forma de una pirámide vista desde arriba. Es en diferentes zonas del Ecuador donde habitaban culturas, así en el área andina y litoral, como en la Amazonía, donde coexistían grupos en constante avance de ilustraciones a todos los niveles.

Llegamos así hasta los 500 años antes de Cristo, donde culturas como; La Tolita, en la provincia de Esmeraldas; Jama-Coaque y Manteño, en la provincia de Manabí, donde fueron hallados la mayoría de los sellos sobre los que trata la siguiente investigación.

Los sellos son fragmentos de cerámica (barro cocido), en forma cilíndrica y plana, de varios tamaños que oscilan entre 16cm. de alto y 4 cm. de ancho hasta 2cm. de alto y 1cm. de ancho; con figuras en relieve y la con una superficie completamente recta.

Junto al escultor catalán Moisés Villelia, durante 20 años, (sacamos una gama cromática de la época precolombina y otra del periodo inca), se realizaron investigaciones respecto al diseño de estos sellos, elevando los dibujos, creando ampliaciones, experimentando colores. No consiguiendo encontrar respuestas a tantas formas.

Fueron investigadas tres mil piezas, utilizamos un mecanismo matemático de levantamiento de los sellos cilíndricos, levantando el dibujo sin realizar ninguna corrección, se aprecia un enfoque completo de la imagen. Manifestando que algunas piezas se repiten con exactitud en tamaño y forma.

Entonces, descubrimos, de la cultura La Tolita una plancha de cerámica, la misma en la que se pudo minimizar a un sello cilíndrico, demostrando que todas las formas están fraccionadas en mitades, y estas mitades hacen unidades, hasta alcanzar al sello desarrollado en 16 unidades.

Esto nos facilitó un enfoque más complejo del movimiento con el que fueron creados, por lo tanto, descubrimos el método para verlos y empezamos a encontrar figuras caracterizadas, correspondientes a ídolos, flora y fauna, construcciones arquitectónicas como terrazas de agricultura, pirámides, templos y personajes, las posibilidades de interpretación resultaron increíbles.

Continuando con la investigación, de forma independiente, realice investigaciones con tres colecciones privadas, reuniendo para el estudio 450 sellos aproximadamente. Ellos poseen una perspectiva diferente para apreciar la Naturaleza y el Cosmos, a partir de ahí, estos símbolos nos llevan a comprender el paisaje, el movimiento, la luz, el agua, las montañas, el viento, el fuego, el color; y a los seres que caminamos, inmersos en la exuberante selva o los fríos páramos. Todo corresponde a un espacio-tiempo adquirido a través de milenios de observación y participación. La forma del diseño precolombino, me ha permitido descubrir a fondo el discernimiento indígena, la mención histórica que eterniza en los diseños de sus vestidos y ponchos, constatando, que encajan perfectamente, tanto en el volumen como en el espacio con los diseños precolombinos.

Hay piezas, que al desarrollarlas, describen instrucciones para sembrar, modos de cultivo alternado, módulos habitacionales, pirámides vistas desde arriba, fauna y flora, canales de riego, e incluso, una especie de ábaco para sumar. Unos científicos consideran que los diseños fueron establecidos para estampar los tejidos, o para pintarse el cuerpo; este planteamiento me parece muy

superficial, ya que las formas encontradas, corresponden a un sistema de escritura en ideogramas.

Poseemos un origen de información activa, desde la Patagonia hasta Alaska, el indígena que puebla este territorio, conserva el discernimiento para ayudarnos a deducir los mensajes del pasado, la remembranza histórica está presente, aún tallan sus totems, o tejen sus ponchos, con símbolos identificables en los diseños; así como los conocimientos agrícolas para saber cuándo sembrar; cómo llevar el agua o la humedad a los camellones horizontales, para no perder el humus con las lluvias; cómo manejar las laderas inclinadas de las montañas; qué planta se ayuda con otra en sus nutrientes; cuáles son las yerbas para curar las enfermedades.

El Valle de Nazca en Perú, podemos estimar unas estructuras gigantes dibujadas en la tierra de extraordinarias dimensiones, probablemente es un calendario del cosmos, de los que los científicos no hallan ninguna definición, inclusive algunos mantienen que preexistieron seres extraterrestres los que dibujaron las líneas, por la necesidad de explicar que todo debía haber sido traído de afuera.

Mi oposición será constante, sobre todo a esta forma de dominio occidental del pensamiento. Ya que esta actitud difusionista ha causado mucho daño a la investigación de las mismas, ya que los conocimientos y capacidades, siempre son atribuidos a poderes externos, sin permitir dar la posibilidad de plantear de que pudieron ser realizados aquí, que existían técnicas no contempladas por

esos científicos, como vuelos en globo, vuelos espirituales, uso de alucinógenos. Así, la cultura Valdivia quedó para Meggers y Evans en 1965, sólo como una incursión de expedicionarios de la cultura Jomón de Japón, que coincidía en la antigüedad.

Los símbolos del sol, mantienen ópticamente el movimiento, el vuelo de las aves, el camino de un río, las construcciones habitacionales, el desarrollo poblacional, la fecundidad, como elemento de la continuidad de la especie. En la Amazonía, los diseños de los ídolos pertenecen a los ideogramas señalados, así las cuadrículas de una culebra se frecuentan en un gráfico precolombino de la misma forma. La línea única, que entra y sale del dibujo, en el mismo punto, o como una canoa, se integra al río por el cual navega.

La forma y el color no pueden estar lejos de su contexto histórico, tenemos que saber por qué estos pueblos con tan avanzado conocimiento, fueron degradados; con qué probatoria se los denominó salvajes. Este diseño corresponde a una calidad de vida, en la cual desaprovechamos los parámetros porque se cortó la información. A partir de épocas anteriores a la Colonia, los incas trataron de despojar a los pueblos de sus culturas, con el fin de conservar el dominio en pocos, llevándonos a vivir actualmente, esta desinformación e ignorancia del mundo que teníamos; parece como si el hecho de no ser guerreros, sino científicos, astrónomos y alquimistas, que imaginaban su mundo más fuerte, les permitiría trascender en el tiempo.

A través de los tiempos, el arte, ha tratado de localizar el movimiento de una imagen plana, la necesidad de tener una imagen tridimensional de las formas que los escultores recrean, los cinéticos plantean; la pintura logra maniobrar con la luz y conseguir que una mirada te siga, ha sido una constante. Así, cuando los egipcios obtienen la imagen dual, en la que la representación está vista de frente y de perfil al mismo tiempo; o el arte religioso que trata de dar una sensación espiritual y de sobrecogimiento; o las imágenes del arte rupestre, que hacen correr a las presas de caza, pintadas del recuerdo en la memoria, mantienen este reto al artista del movimiento en el plano.

El arte precolombino, se denominó por expresarse en los sellos, estas sensaciones y hallazgos, no son simplemente hacia objetos utilitarios del artista, sino también al bosquejo del cosmos, todos los elementos que lo rodean, como ídolos y dioses. De pronto, el gráfico de un mono, ídolo muy habitual en la América indígena, es la representación del héroe que guió al hombre, para saber qué frutos comer en épocas antiguas, ya que así sabían qué no era venenoso para el hombre; o la fuerza de un jaguar, de una serpiente boa, esta perfecta armonía con la Naturaleza, llevó al hombre a respetarla y adorarla.

Existían conocimientos medicinales, astronómicos, metalúrgicos, espirituales, y agrícolas. Debía haber una forma de transmitir al futuro estos conocimientos. El hombre contemporáneo guarda los elementos que se manejan en su época, una información que puede prevalecer dos mil años, en el disco duro de una computadora, o en una enciclopedia.

Ante un volcán somos insignificantes, y el hombre sigue luchando por entender cuáles son las fuerzas que nos dominan; los seres que habitan y crean en este territorio son espiritualmente más fuertes, son los que encontraron las respuestas del dónde venimos y a dónde vamos. Sólo el espíritu se puede enfrentar. Alguien decía que crear es el toque divino, el arte se convierte en una herramienta para entender las fuerzas que no podemos manejar. yo pienso que el conocimiento y la conciencia son un toque divino.

El pueblo indígena es el único que puede tener la respuesta. Ya que existe una continuidad cultural. El arte no va solo, lleva un equipaje de vida, se puede transitar por las formas americanas, la música, el volumen y el espacio, hay atrás mentes, presencias, historias, vidas que lo hacen recorrer, que juegan con el color y las formas, son las guías para llevar al arte y cultura a coexistir.

Creo con firmeza que los diseños precolombinos, a más de ser obras de arte, por su validez estética, son una forma de comunicación que debemos interpretar, ya que vendría a ser la fuente de información y conocimiento del y para el futuro, nuestra información, nuestro conocimiento al fin y al cabo.

(Quintana, 2010)

3. Capítulo III. El Documental

El documental es un modo de hacer cine a través de la cinematografía, buscando transmitir el sentido de la realidad en su variedad y crudeza bajo la atenta observación del lente de la cámara; el documental tiene la libertad de la toma y del espacio mientras se desarrolla la investigación. (El Documental, 1999).

3.1 Historia del documental

La historia del documental se desarrolla en base a la creación de un aparato que capturara el movimiento, por un lado estaba el estadounidense Thomas Alba Edison y por Otro los hermanos Lumière, estos últimos en el año de 1895, crearon el “cinematógrafo”(Cámara de filmaba y proyectaba imágenes en movimiento, creada en 1890 se le atribuye como el mejor invento del cine.), que era muy liviano a comparación del de Thomas Alba Edison, que era demasiado pesado el “Quinestocopio” (Precursor del proyector cinematográfico, invento de los hermanos Lumière); dando como resultado que los hermanos Lumière tuvieran el mejor aparato que capturara movimiento a través de imágenes.

3.1.1 Historia. Grandes Personajes

Grandes personajes, autores y directores, definen la historia; a través de ellos y sus obras, en actualidad se hace uso de la herramienta para hacer cine “El documental”, entre los principales se encuentran:

3.1.1.1 Los hermanos Lumière

El sobrenombre del “padre del documental”, se lo puede atribuir a Louis Lumière ya que fue él quien realizó el primer documental de la historia, “La Sortie des usines Lumière á Lyon”, presentándolo de igual forma por primera vez en 1895, en el gran salón Indien du Grand Café, en Paris.

Lumière fue un hombre brillante, tuvo la magnífica idea de contratar gente que llevara su cinematógrafo por diferentes partes del mundo con la intención de dar a conocer su invento, presentar su obras y aparte de documentar cada uno de los lugares visitados; hay registros de que esos documentales se hacían en base a los puertos, a los barcos y por sobre todo a las personas trabajando.

Más adelante aparece el término “cine documental” con grandes nombres y autores; Louis Lumière solo hacía un “cine documento”, un cine que no tenía un lenguaje cinematográfico, o una base de investigación, aun así dio las bases de lo que sería la evolución del documental.

Los nombres más importantes que aparecen dentro de la historia del documental están; Grierson (El término documental le fue atribuido, además de hacer varias obras, teorizó el tema), Vertov, Flaherty, Rotha, Ivens; quienes

han creado obras de muy alto nivel. Y quienes serán los personajes a estudiar en este pasaje.

3.1.1.2 Dziga Vertov

Dziga Vertov, nacido en Rusia, empieza su producción fílmica en el año de 1918, cuando ingresa en una sección de noticiarios en la instrucción de Moscú, Vertov es el primer autor en poner a prueba la documentación cinematográfica en base al testimonio de la realidad social pero sin participación interactiva entre el personaje con el entrevistador o director.

Surge el movimiento “Kino-Glaz” (ojo-cine), que se dedica a documentar la vida cotidiana de las personas y representar los acontecimientos en tomas rápidas que giran en torno a esta. Vertov dijo: “Yo soy el Kino-Glaz, soy el ojo mecánico, soy la máquina que muestra el mundo tal como es, como solamente yo puedo verlo”.

Vertov tiene algunas obras importantes en las que se encuentran: “Kino Pravda Lenins Kaia”, rodado en 1924; “Cieloviek Kinoapparatom”, en 1934; “Tri pesni o Lennin”, en 1934, esta última es una antesala al “cinéma verité”.

3.1.1.3 Jean Vigo

Jean Vigo, francés, basándose en las teorías del antes mencionado Vertov, realiza un mediodmetraje en el año de 1929 en el teatro del Vieux de Paris, “A

propos de Nice”, en el que destaca a los personajes en una realidad palpitante, Vigo no presenta testimonios objetivos sino más bien, puntos de vista documentados.

3.1.1.4 Germaine Dulac

Germaine Dulac, francés, en los años 1930 a 1939, fue un personaje que llevo a la evolución del documental con sus “anotaciones sociales”, donde se dedicaba a rodar crónicas, con toques periodísticos. Entre sus obras están “La fete espagnola”, “La souriante Madame Beudet”, “La coquille et le clergyman”, obras entre los años 1919 a 1926

3.1.1.5 Joseph Flaherty

Robert Joseph Flaherty, norteamericano, con una opuesta teoría a Vertov, hizo una participación interactiva entre el entrevistador y el entrevistado, donde el problema o el hecho gira en torno a estos dos personajes. Este director inventa una vía informativa documental altamente poética.

Flaherty, con un estilo altamente poético recorre los 4 puntos cardinales y con escenarios silenciosos mares, bosques, planicies heladas; rompe la barrera de un cine manejado a base de imágenes y recorridos en vivo, para dar paso un estilo más suave donde las personas o comunidades se olvidan de las cámaras, los equipos y hasta de la misma vergüenza; poniendo en evidencia

sus sentimientos o experiencias del día a día; sin lugar a dudas renuncia a la teoría del “cine-ojo” y de las tomas realizadas “en vivo”.

3.1.1.6 John Grierson

John Grierson es la persona que implementa la palabra “documental” en el diccionario del cine, este personaje fue quien reunió a un grupo de jóvenes autores para dar vida a lo que posteriormente se llamaría la “escuela británica”.

La enseñanza de la escuela griersoniana además del ya subrayado carácter de finalidad cívica, reside en haber demostrado una hipótesis fundamental, la de que en “el documental puedan estar armonizados valores estéticos y valores semánticos (es decir de sugestión y de comunicación), como resultado de una descripción fílmica inspirada en criterios de riguroso respeto a la realidad, entendida esta no solamente como contenido, si no también, y todavía mejor, como única forma artística de validez absolutamente cierta e inefable”.

La escuela británica, de alguna forma atrajo la atención de las personas, al mostrar las verdaderas condiciones infrahumanas que tenían los soldados en los frentes de guerra, en la época del terror nazi. Algunas de estas obras son *western approaches*, *fires were started*, *christmas under fire* (varios directores de la escuela británica).

La televisión ha sido el medio, en donde el cine pudo representar la realidad a través de los hombres que participan de esa realidad, y aún más la televisión

ha concedido al cine una magnitud de visión más amplia; con su gran publicidad y gran manejo de realizaciones varias.

3.1.2 Escuelas estadounidenses

Las escuelas documentalistas en Estados Unidos nacen conjuntamente con las escuelas británicas, esto en pleno clímax político de aquel país, sus inicios y sus bases se les atribuye a directores como Paul Strand y el grupo Frontier Films.

Las escuelas al principio estaban enfocados en un documental que refleje la vida social, y gran parte de los primeros documentales se relacionan a la condición de las personas con los grandes proyectos constructivos y planes de ingeniería; pero así como también algunos documentales estaba enfocados en los problemas que se derivaban de los problemas, por ejemplo, las condiciones de vida de la gente que se veía afectada por los subterráneos.

3.1.3 Evolución del Cine (1940 - 1960)

En el transcurso de la guerra mundial el documental se convirtió en un arma de propaganda en el servicio del conflicto armado, teniendo como finalidad la de transmitir cierto mensaje o cierto objetivo; y algunas de esos mensajes era la de mostrar las tragedias, crónicas y sucesos que se estaban viviendo para posteriormente registrar archivos, como el cine histórico.

3.1.3.1 Neorrealismo y la Televisión

El neorrealismo se da en Italia y con la paz mundial; el documental ya no sigue manteniendo los conceptos y la línea desarrollada por Grierson y la escuela británica.

En la escuela neorrealista aparecen grandes directores como, Roberto Rossellini, Vittorio de Sica, Luchino Visconti, entre otros bajo el concepto de descubrir el valor de las cosas y testimoniarlas siempre con la mayor veracidad posible, en base a las personas y sus relaciones.

El encuentro entre el cine y la televisión, marcaron una tendencia extraordinaria, ya que se complementaban el uno del otro.

Años más tarde las escuelas estadounidenses centrarían sus documentales en el seguimiento de la segunda guerra mundial, aunque por lo general manejaban un estilo para la propaganda, pero con muy buenas aportaciones de grandes cineastas.

3.1.3.2 Francia y el Naturalismo

De orden altamente sensato y realista, aparece un género o más bien una corriente, basada en los intereses de la sociedad, el arte, los aspectos científicos y la cultura de la humanidad; a más de mostrar un estilo de cine documental más crudo, sin censura de sangre y hasta la muerte

En el año de 1948 un trabajo documental llamo impacto y llamo la atención de las amantes del cine, con George Franju en la dirección se di el lanzamiento de La sang des vetes; obra q representaba la en la cruda realidad como los animales eran sacrificados en los mataderos y sin ningún tipo de censura.

El director Henri Georges Clouzot, en el año de 1955, realiza la obra documental “Le mystere Picasso”, que cuenta la historia de un pintor y su mundo, sus obras y sus materiales; pero para el inicio de los setenta, la televisión rompe los esquemas y hace que este tipo de documental quede en un segundo plano, hasta de alguna forma desaparecer.

3.1.3.3 Documentales después de la Guerra

Cuando la guerra mundial dio por finalizada, la actividad cinematográfica, pudo seguir su actividad y por ende los cineastas comenzaron a producir de forma inmediata sus obras; y algunos de ellos se interesaron por mantener la línea este género.

Dentro de los documentales que se empezaron a producir, la gran mayoría dieron un giro hacia la cultura pos guerra; los cineastas pusieron énfasis en los países que fueron invadidos, en donde se registraba sus formas de vida. Así como también la propaganda y la publicidad quedo en segundo plano y dichos autores se interesaron de lleno por los temas científicos.

Sin descuidar y aun manteniendo las mismas técnicas documentalistas, los técnicos, mantenían en sus rodajes a la voz en off, la observación y la estructura lineal de la realidad; base de esto en 1946 se realiza un documental mostrando intereses por la cultura africana “Cacería del Hipopótamo”, por Jean Rouch.

Los documentalistas dieron un vuelco hacia los temas de la vida animal en estado salvaje, a su entorno y su día a día, pero la televisión marco una presencia muy fuerte dentro de los medios de comunicación, esto hizo que se dieran cambios en algunos aspectos en la impresión de las personas. Los autores de alguna manera siguieron manteniendo la línea del documental antropológico aunque a veces con presupuestos muy bajos.

En los años 1948-1953 la Walt Disney realiza documentales como “La isla de las focas”, “ El valle de los castores”, “El desierto viviente”, fue tanto el éxito que se proyectó en la televisión del todo el mundo, cines, entre otros; las televisoras pusieron el ojo en este género y empezaron a realizar documentales, no para el cine si no para este medio masivo, que de alguna forma vio los resultados inmediatos, transmitiendo ideas, detalles, elementos que ayuden a contar la historia y por sobre todo mostrando la realidad; al paso del tiempo estas ideas se idealizaron a una realidad poco creíble.

Un aspecto importante a recalcar y que marco una tendencia dentro de los documentales sobre animales, recae sobre Arne Edvard Sucksdorff, fu e este

quien amaestraba a los animales para provocar actitudes naturales, como la cacería, el apareamiento, todo esto ante el ojo del lente.

Los documentales que se hicieron en bases a temas científicos, desde un principio estuvieron ligados con la cinematografía, pero de algún modo tuvieron que reinventar formas para darlos mayor importancia, ya que para esas épocas el documental de cultura y animales lideraba la televisión; es así que se dio un cambio en la narración, de forma más educativo y para darle mayor valor visual en bloques del documental se realizaban actuaciones.

El documental estaba cumpliendo sus funciones, por un lado se encontraba los documentales con temas de interés, por lo general de argumento educativo y por el otro lado los científicos atendían sus necesidades de presentar los temas relacionados con la ciencia; este último al final solamente desapareció de la pantalla casi por completo.

El documental de hechos o acontecimientos históricos permanecieron en las televisoras pero sin perder esa esencia en base archivos, fotografías y escritos; por lo general toda esa recolección de archivos formaban la historia, complementada siempre por las entrevistas a expertos y protagonistas de las historias.

3.1.4 Cine Documental (1960 - 1990)

En el transcurso de estos años y principalmente por los años sesenta se dio la renovación del cine documental, caracterizada por tres aspectos esenciales; de primera por el interés de Italia en centrar su cine neorrealista ante todo el mundo; de segunda, la gran magnitud y alcance que llegó a tener la televisión como medio informativo como los reportajes y entrevistas, llegaron a dar un importante aporte hacia los temas de nivel cultural, social y educativo; y de tercera los sistemas implementados para registrar en cámara las imágenes más espectaculares y momentos únicos; aparte que el sonido fue un aporte más a este cine ya que se complementaban el uno del otro, así y sin importar lo difícil de la producción, los sistemas desarrollados, ayudaron a mejorar el documental.

3.1.4.1 Free Cinema británico

El free cinema británico nace en el año de 1956, con un grupo de jóvenes realizadores que se proponen volver a establecer un contacto directo de la vida, eliminar el esteticismo, y hacer enfoque en la visión de las personas; razón por la cual empieza a ganar seguidores y su impacto es inmediato, irascible e intrigante.

El free cinema se basa en los temas y técnicas de rodaje, del método de observación participadora, de Flaherty expuestos anteriormente, pero con resultados muy superiores y de gran calidad.

Al poco tiempo el free cinema, incursiona en el cine industrial, en la televisión y hasta en el teatro; con nombres como: Lindsay Anderson, Karel Reisz, Joan Littelwood, Tony Richardson, con los Osborne, los Wesker y los Pinter (De estos grandes directores se puede nombrar obras como “If de 1969”, “Un lugar en la cumbre de 1958”, “Un sabor a miel de 1961”, “El ingenuo salvaje de 1963”, obras de las más importantes de aquellos directores del cinema británico).

3.4.1.2 Cine Directo y Cinema Vérité

Los cineastas durante esta época no intentaron disimular en ningún momento las cámaras y los micrófonos, sino que intervinieron directamente en el desarrollo de la película al convertirse en autores, narradores y hasta personajes. “La cámara se entiende como un instrumento que revela la verdad de los individuos y el mundo” (Barroso, 2009).

El guion en esta etapa da un giro de 360 grados, en un principio se escribía el guion para dar forma y seguir un lineamientos, pero los avances de la tecnología dio una revolución y ya durante los rodajes no se manejaba los guiones, siendo esto el paso para que el autor se sintiera libre, incluso los actos se volvieron inéditos.

El cine directo se caracteriza por captar la realidad de forma inmediata sin relacionar el medio con el director de manera que en la producción no se prepare al objeto, persona o ambiente.

El método de observación predominó en los realizadores de la televisión y cineastas, aportando también con el método testimonial, lograron desarrollar un documental más dinámico.

Con el desarrollo tecnológico hizo que las cámaras sean más ergonómicas más pequeñas y de tal forma llevar en el hombro, para mayor comodidad; así como también se mejoró la calidad de imagen y sonido para dar mayor sincronización entre ambas; y reducir tiempos y recursos en la producción.

En Estados Unidos aparece un nuevo estilo visual de documental con Robert Drew en el cual se pretende ver a los escenarios naturales, animales y sonidos tal cual, esto sin tener que iluminar o realizar algún trabajo de iluminación, hasta lograr un equipo mínimo de personas.

Cuando el documental es de interés de las personas, siempre se mantiene una actitud positiva en las tres etapas pre, pro y post; y mantener abierto a las ideas y a las críticas, siempre dejando ver una realidad abierta.

La aportación más importante del Direct Cinema al documental fue el éxito del reporterismo televisivo que buscaba la manera de registrar los escenarios de la realidad con la máxima fidelidad y naturalidad. Para Breschand “la gran novedad de la cámara al hombro y del sonido sincrónico es la de poder incorporarse al acontecimiento filmado. La realidad no se recrea ante la cámara como una escena ante el espectador. Merced a su nueva autonomía puede llegar al corazón del acontecimiento” (Barroso, 2009).

El Cinema Vérité creador de la cinta “Moi, un noir, documental de 1958”, tras pequeños fracasos en este film, el movimiento verité, decide dar mayor participación y protagonismo con los personajes frente a la cámara, dejando una libre expresión ante el lente de la cámara. Durante el Cinema Vérité se dieron algunos logros, como el interés para las personas que de alguna forma pertenecían a la vida pública, esto para transmitir a las personas normales; la cámara mostraba al mundo real tal como es; así mismo la cámara es un elemento que participa de reacciones y verdades; por último existió la cámara oculta que mostraba el otro lado de las personas y sus realidades sin saberlo.

3.1.5 Nuevos Documentales

Aunque existió el movimiento del Direct Cinema y el Cinema Vérité, también hubo en varias ocasiones obras parecidas al cine directo y al cine tradicional.

Incluso al mejorar la tecnología salió a relucir DVD y las Handy-cam, que permitían mayor movilidad y acercamiento personal a cualquier realidad por más difícil que fuera, para la época de los ochenta y noventa las cámaras en mano arrasaron en venta y por ende el mercado cinematográfico empezó a hacer uso de ella, para sus films.

Agnes Varda, (Directora de cine, nacida en 1928, considerada “la abuela de la nueva ola” al manejar temas realistas y sociales, además por ser una de las pioneras del cine femenino.) abarca un documental basado en el cine-encuesta y el cine-biográfico. Daguerrotypes fue su obra maestra, con la que

realizar sistemas de grabación digital y de cámara en mano, poniendo a prueba un cine de libre albedrío y complejos equipos técnicos para que posteriormente pudiera filmar *Los espigadores y la espigadora* en el 2000. (Historia del Documental)

3.1.6 Documental de No-ficción y Neo documental

A partir de 1990 se marca una nueva definición estética por dos razones que son las siguientes:

Las cámaras tienen un formato que ya maneja la alta definición y además los sistemas informáticos tienen mejor proceso de postproducción, por lo que se convierten en herramientas útiles para la mejora del documental, con bajo costo y equipo técnico, se da una revolución de la cinematografía ya que jóvenes empiezan a realizar documentales propios de la forma más fácil y común.

La fuerte pasión por los cineastas hace que se experimenten nuevas cosas nuevas formas, nuevos géneros y subgéneros, incluso se plantean nuevas formas de hacer documental, todo esto gracias al avance tecnológico y al alcance de este.

El neo-documental se concreta en formas o estilos que giran en torno a la idea de falso documental (como entrevistas con falsos expertos legitimando la suplantación), documental de reutilización (es decir, de archivo o compilación), filme de no-ficción en televisión (entre la película basada en hechos reales y el

docudrama), o cine de lo real en la pantalla grande (ficción construida con características del noticiario y del documental). (Historia del Documental)

3.2 Géneros de Documental

En particular, el género documental tiene características que hacen de este un estilo único de cine. Estos géneros se determinan por tener una secuencia de propiedades que el asistente reconoce en el film, en cualquier índole, categoría, efecto visual, efecto sonoro, iluminación, y escenarios.

3.2.1 Documental según el Interés del Tema

El documental se clasifica en distintos subgéneros y uno de estos es según el interés del tema, el modo o intención, según su función y documentales no televisivos.

En la primera clasificación de documentales tenemos, según el interés del tema este se clasifica en:

Problemática social: Este tipo de documental, se relaciona con las personas y su entorno, como sus problemas, su trabajo, su vida en general.

Etnografía: Este tipo de documental trata acerca del folclor de los pueblos, con sus costumbres y tradiciones.

De naturaleza: Documental enfocado hacia la vida ecológica, como también la biología, la vida animal en todo su esplendor, y el mundo vegetal, etc.

Histórica: El documental histórico basa sus crónicas en hechos del pasado e historias de actualidad, etc.

Arqueológico: Este tipo de documental basa sus historias en letras y signos utilizados en las escrituras antiguas.

Entre estos también están otros campos del conocimiento humano, estos por nombrar alguno de ellos.

3.2.2 Documental según el Modo o Intención

Otro subgénero de documental está el documental según su modo o intención, para exponer temas de carácter científico, publico, o de entretenimiento, de los cuales destacan los siguientes.

Documental científico: Este documental mantiene la esencia del método científico, respetando el tiempo real, y manteniendo la fidelidad de los sucesos que se registran en cámara. Por lo general en este documental, no se requiere mayor producción para los montajes como planos, ni estéticas que son de carácter cinematográfico.

Documental Divulgativo: Este documental se caracteriza por tener formas expositivas, significativas y generalmente con la actuación de personajes que

complementan el rol de este subgénero. Para entender este subgénero es importante que el mensaje que se trasmite sea, de actualidad, sea interesante, y entendible, para el llamado de atención de los asistentes.

Documental de entretenimiento: Este subgénero está basado en alegatos, realizados por periodistas y comunicadores expertos en esta rama. el documental del entretenimiento basa sus crónicas en temas ya existentes y no busca hallar ni aportar nuevos temas de interés; este tipo de documental se trasmite en el internet, la televisión y las redes sociales.

3.2.3 Documentales según su Función o Aplicación

Algunos directores mantienen la clasificación según su función o aplicación y en tal virtud se dividen en documentales de tipo científico, educativo, informativo, entre otros.

Documentales directos: Son documentales que muestran el lado real de la historia, a base de testimonios y entrevistas.

Documentales interpretativos: Este tipo de documental se maneja en base a imágenes sobre algún tema en particular, descritas a través de un narrador.

Documentales de entretenimiento: Por lo general contienen un tema de interés a la sociedad, con gran intervención de escenarios y locaciones, hacen de este tipo de documental un género alternativo para la distracción.

Documentales Dramatizados: También conocidos como docudrama, este género trata de representar hechos reales, a través de puesta en escena con actores y un guion establecido.

Documentales de perfiles: Conocido también como documental de retrato, basa sus temas en la personalidad de las personas.

3.2.4 Otros Documentales

También existen documentales para los medios como para la televisión, la radio y el internet.

Para los medios existen documentales tales como ficción documental, apariencia documental, documental televisivo, documental pastiche (Es un documental que consiste en imitar alguna historia, libros, textos, autores; de tal forma que al combinarlo con una idea nueva, de la impresión de ser un documental independiente.), documental de archivo, el docudrama; estos son varios documentales que se dan de acuerdo a las necesidades del autor.

3.3 Documentales del Teatro en el Mundo.

“El Origen del Teatro”

Documental animado que muestra la historia del documental a través de sus personajes.

<http://www.youtube.com/watch?v=4hcowGQxuJQ>

“El teatro de Dionisio el mayor teatro de la antigua Grecia”

Documental que muestra la historia y los personajes que predominaron en el germen del teatro, también conocido como el teatro clásico

<http://www.youtube.com/watch?v=PrZLvBHHKwU>

“Historia del teatro”

Documental que hace una reseña histórica de la actividad teatral, desde sus orígenes.

<http://www.youtube.com/watch?v=pntToe9VLW4>

“Documental “Teatro Vida Teatro”

Documental que narra la historia de un grupo teatral llamado “mente”, haciendo referencia a sus 40 años de vida.

<http://www.youtube.com/watch?v=eBjmcl0ulPg>

“Globe Theater Documentary”

Documental a base de entrevistas que muestra el teatro en todo su esplendor y sus características.

<http://www.youtube.com/watch?v=LVmOric9nUo>

3.4 Documentales del Teatro en el Ecuador

“El teatro en el Ecuador”

Documental que habla acerca del teatro en el Ecuador y su momento actual en el que se desarrolla.

<http://www.youtube.com/watch?v=v9WtjmZx-GY>

No se hallado más documentales que hablen acerca del teatro y sus componentes; no existen en bibliotecas, ni tampoco en la red.

4. Capítulo IV. Producción Audiovisual.

La producción audiovisual, es la realización de contenidos que se da bajo un historia para ser adaptada mediante un soporte o formato (video digital, Handy Cam, 35 mm, entre otros) y el género (documental, acción, drama, comedia.).

La producción audiovisual se da por la unión de las necesidades técnicas, industriales, de entretenimiento, necesidades culturales y artísticas. A partir de esto se da la planificación de actividades que serán de mucha ayuda en el desarrollo de las actividades de la producción.

4.1 Lenguaje Audiovisual

El lenguaje audiovisual, pretende emitir un mensaje a través de elementos visuales y sonoros, se caracteriza por tener una variedad de términos y formas de las que se divide en aspectos morfológicos, aspectos sintácticos y aspectos semánticos.

4.1.1 Aspectos Morfológicos

Los aspectos morfológicos se refieren a la composición de imágenes y sonido, o al elemento audiovisual.

Elementos Sonoros: Es la conformación de ruidos, voces, efectos, música, caracterizadas por poseer una intensidad, timbre y una altura o tono.

Elementos ópticos: Es la conformación de: líneas, formas, objetos, colores, que representan la realidad capturada por el lente de la cámara.

Escena: Es la conformación de diversos planos, por lo general la unión de la acción situación que sucede en un mismo espacio.

Secuencia: Es un conjunto de varias escenas que se relacionan entre si, durante el desarrollo de una misma idea o sucesión de situaciones

Encuadre: Se hace referencia a la distancia que existe entre el sujeto u objeto y el espectador (cámara), de algún modo el encuadre es el que da la impresión de estar lejos o cerca.

Plano: Es la unión de imágenes que logran estructurar una misma forma, o también se la conoce como la unidad de toma; hay diferentes tipos de planos para formar una composición.

4.1.2 Aspectos Sintácticos

Los aspectos sintácticos, comprenden frases específicas y significativas que tienen influencia en el mensaje final que será transmitido al receptor y de ese mensaje depende la comprensión del mismo.

Sus principales características y en lo que hace hincapié este aspecto es en los planos, los ángulos y la composición.

4.1.2.1 Planos Cinematográficos

Gran Plano General: Este plano también es conocido como Plano Panorámico, y muestra en gran magnitud o en gran espacio físico a un escenario o aglomeración de personas, además de mostrar al espectador en qué lugar se va a llevar a cabo la historia. Este Plano suele utilizarse para mostrar paisajes y naturaleza, así como también para mostrar soledad tristeza y dar un valor dramático en cuanto se refiere al ser humano.

Plano General: El Plano general es aquel que muestra a los personajes de cuerpo entero, con su entorno, escenario o locación pero a gran detalle, este plano integra a los personajes con el fondo, por lo que mayormente se lo puede ver en los comienzos de las películas.

Plano Americano: El plano americano, nace en los Estados Unidos con esa necesidad de narrar el “western”; el plano americano se caracteriza por tomar la imagen desde la cabeza hasta unos centímetros antes de la rodilla, poniendo en evidencia los muslos; suele utilizarse para las escenas de confrontación o de duelo.

Plano Medio: El plano medio es aquel que realiza tomas desde la cintura para arriba, donde permite ver la expresión facial, y continuar dando información en

el contexto este plano es muy útil para las entrevistas ya que es muy adecuado para presentar la realidad entre dos personas.

Plano Medio Corto: Este plano es exclusivamente para contexto de interiores, este plano se captura del pecho para arriba y al igual que el plano medio, dan mayor credibilidad a las entrevistas entre dos personas.

Primer Plano: En cuanto se refiere al personaje captura la imagen del rostro y los hombros, este plano a una distancia mínima sirve para mostrar confidencialidad e intimidad del personaje a la cámara.

Primerísimo Primer Plano: Este plano capta la figura facial desde el inicio de la cabeza hasta la base del mentón, por lo general da gran significación sentimental a la imagen.

Plano Detalle: Es la captura o toma en máxima expresión a un objeto, este plano enfatiza a cualquier elemento de la escena con esa realidad, a más de destacar a los objetos para darles mayor importancia en el interés del público.

Plano Secuencia: Este plano se basa en una planificación, ya que no hay cortes, se la realiza en continuidad entre plano y plano.

Plano Subjetivo: Es la toma que muestra la visión del personaje, la cámara viene a ser los ojos del actor para hacerlo participar al espectador como si fuera el personaje.(Ecured, 2013)

4.1.2.2 Movimientos de Cámara

Paneo: El paneo es un movimiento de cámara que se caracteriza por permanecer la misma ubicación, girando de izquierda a derecha o viceversa sobre su mismo eje, obteniendo un campo visual angular.

Till up- Till down: Este movimiento se caracteriza por moverse sobre su propio eje, ósea se mueve de arriba hacia abajo, este movimiento siempre va proporcionando información conforme avanza la cámara, el till se logra con un soporte para un movimiento más limpio.

Travelling: Es un movimiento en el que el ángulo, la distancia y la cámara son constantes, este movimiento se logra con el seguimiento del objeto través de un vagón que gira en base a vías, estas vías sirven para dar mayor suavidad a la toma.

Existen varios tipos de travelling: hacia adelante, el más natural y común; hacia atrás, es generalmente muy expresivo; el lateral, es descriptivo y de acompañamiento; el circular, siempre es empleado para crear atmósferas densas; vertical, también sirve para para acompañar; y óptico o zoom, utilizado para acercar alejar jugando con el foco. (Saberia, 2009)

Dolly in – Dolly Out: El Dolly es un equipo se desplaza sobre un eje imaginario recto hacia adelante o atrás del sujeto principal de la escena. Este movimiento se utiliza para tomas subjetivas donde se hace un seguimiento de

la acción y también para acercamientos donde no se desea comprometer el campo de visión (FOV) que se altera al variar la distancia focal del lente cuando se altera la posición de sus elementos.

Steadicam: Es un libre movimiento que se lo realiza con un soporte de suspensión y absorción del movimiento, el esteadicam permite al técnico fotográfico hacer tomas de seguimientos cuando los demás movimientos no ayudan a capturar la imagen por la dificultad de la escena.

Cámara en mano: Es un movimiento de naturaleza subjetiva, transmitiendo al espectador una sensación de participación con la escena realizada por el director de fotografía.

La grúa: La grúa realiza movimientos ascendentes o descendentes este aparato sirve para ubicar a la cámara en grandes elevaciones.

4.1.2.3 Ángulos Cinematográficos

Ángulo Picado: La captura de la imagen se la realiza desde la parte superior, por encima del personaje u objetos, este ángulo es generalmente usado para burlar o mofar algún personaje, así como también da una sensación de tristeza, soledad e inferioridad.

Ángulo contra picado: La captura de la imagen se la realiza desde la parte inferior, por debajo del objeto o persona, este ángulo es utilizado para representar una sensación de supremacía, poderío, superioridad, entre otros.

Ángulo medio: Este ángulo se sitúa a la altura de los ojos del actor, por lo general este ángulo se utiliza para dar naturalidad a la acción.

4.1.2.4 Iluminación

La luz es uno de los elementos principales en la cinematografía ya que es una manera o forma de narrar una historia.

Existen tipos de luces, entre las más importantes están.

Luz principal: Este tipo de luz es la de mayor luminosidad y por ende mostrará un mayor nivel de sombra para lo que será la escena, esta luz se la puede ubicar a unos 45° en altura.

Luz de relleno: Esta luz atenúa las diferentes zonas que marca la luz de relleno, además difumina las sombras, esto se puede lograr con rebotadores o papeles tamizados.

Contra Luz: Es la luz ubicada en la parte trasera de la persona, por lo general el contra luz deja ver el escenario mas no el sujeto o el objeto

Luz de fondo: Esta luz separa el fondo del objeto, haciendo de la imagen una composición independiente de cada cosa.

4.1.2.5 Composición

La composición como su palabra lo indica es componer una escena para lograr la armonización de la imagen y así crear atención del observador, mediante la colocación de elementos visuales y estéticos.

Profundidad de campo: Es la distancia que hay por delante y por detrás del punto focal, este medio permite enfocar cierto objeto y desenfocar otro, para dar mayor atención o interés al punto requerido.

Regla de los tercios: Esta regla es la división de la pantalla en tres partes iguales de forma horizontal y vertical, para crear puntos de interés visual. Esta regla ayuda a manejar composiciones equilibradas, para que el ojo del espectador fije inconscientemente la mirada en dichos puntos, para no caer en la monotonía visual.

Ambiente: Es el espacio que existe entre el actor, personaje u objeto, con relación al encuadre.

4.1.2.6 Sonido

Sonido Directo: En el sonido directo se permite grabar los audios de los diálogos y sonidos de cualquier índole al mismo tiempo que se realiza la producción. Con este proceso se gana en naturalidad expresiva del sonido pero lamentablemente se pierde la claridad de voz y la nitidez del audio.

Sonido Indirecto: Es el sonido que no está grabado en el día de la producción, también conocido como voz en off, se caracteriza por ser grabado en un estudio, y por lo general en alta definición, eso hace de este recurso el más usado en la producción, aunque siempre es recomendable grabar el audio original para referencia en los doblajes.

4.1.3 Aspectos Semánticos

Los aspectos semánticos es toda aquella información que se trasmite a través de la vista y el oído, y este puede leerse desde dos perspectivas.

4.1.3.1 Nivel Denotativo

En este nivel el espectador describe a la imagen o composición objetivamente sin decir su opinión; en pocas palabras es describir lo que se observa sin añadir algún criterio de valor.

4.1.3.2 Nivel Connotativo

En este nivel por lo general, todos vemos lo mismo y de la misma forma, aquí se interpreta lo observado en el nivel anterior, siempre y cuando se organice la información. En el nivel connotativo también influye la sociedad, es decir, las normas, y la cultura.

4.2 Equipo Técnico

Para el desarrollo de una producción cinematográfica se toma en cuenta las tres etapas principales que son la preproducción, la producción, y la postproducción; para el desarrollo correcto, el cumplimiento de todas estas etapas, el éxito del film, depende de un equipo técnico, quien da vida al guion, con un gran recurso que es el “talento”.

4.2.1 Dirección

El director es la persona que dirige la idea creativa de cómo se cuenta la historia, además de la puesta en escena. Siendo este el jefe responsable de actores y casting.

La característica principal de un director es la capacidad de improvisación y toma de decisiones en cualquier aspecto relacionado a la producción.

4.2.2 Producción

El productor es una de las personas más importantes ya que se encarga del aspecto organizacional y aspecto técnico para el desarrollo de la producción. Está a cargo de la elaboración del manejo de logística, selección de personal, el buen manejo de recursos, el contrato para cada una de las áreas.

Si el proyecto fuera a gran escala, aparece el productor ejecutivo quien está encargado de la distribución y de los medios necesarios proyectar el film.

4.2.3 Sonido

Los sonidistas y microfonistas son los encargados del sonido cinematográfico durante el rodaje. En la postproducción se unen a estos personajes; el compositor, los artistas de efectos sonoros y de doblaje con el fin de elaborar la banda sonora.

4.2.4 Fotografía

El director de fotografía es quien determina la forma cómo se va a ver la película siguiendo los parámetros propuestos por el director y la secuencia de la historia. Es quien determina los aspectos visuales de la película: el encuadre, la iluminación, la óptica, los movimientos de cámara, etc. Esta parte del equipo técnico es fundamental debido a que es responsable de toda la parte visual de la película, determinando la tonalidad general de la imagen y la atmósfera de ésta.

4.2.5 Montaje

Es la técnica de ensamblaje de las tomas captadas por el lente de la cámara. El montaje consiste en escoger, ordenar y unir una selección de los planos registrados según una idea y una dinámica determinada por el guion, el director y el montador.

4.2.6 Arte

Equipo multidisciplinario que se encarga de la estética general de la película. Este equipo cuenta con escenógrafos, encargados de vestuario, modistas, maquilladores, peluqueros, utileros y otros miembros complementarios tales como carpinteros y constructores. En el área del arte también están involucrados los especialistas en los efectos visuales y ópticos.

4.3 Etapas

La Producción de un proyecto audiovisual está basado en tres etapas que son la preproducción, la producción y la postproducción. Cada etapa es indispensable para el desarrollo y la finalización del proyecto.

4.3.1 Pre producción

La preproducción es la primera etapa y probablemente la más fundamental ya que de esta depende el éxito del producto final.

El equipo involucrado en esta etapa debe organizar a las personas sean actores, equipo de rodaje, ajustar guiones, hasta elaborar presupuestos, elaboración de cronogramas, y planes según las necesidades del proyecto, razón por la que es muy importante.

La preproducción arranca con el libro de producción, este contiene a detalle el desarrollo de la producción.

4.3.1.1 Libro de producción

El libro de producción es una herramienta muy importante donde arranca con la idea inicial, hasta antes de comenzar el rodaje. Esta es la presenta de dos formas; la primera es el libro de producción, que sirve para la organización y la planificación del rodaje y la segunda la carpeta del proyecto que se lo utiliza como un documento que contiene toda la información para un cliente o patrocinador.

4.3.1.2 Guion

El guion representa la obra escrita en forma literaria, este surge a partir de la idea principal; para dar forma al guion se escribe una escaleta, siendo que se lo utilice para toda clase de producción, y ya que de él guion depende el

producto final, se lo realiza en varios pasos; detallando planos, escenas, locaciones y audios. El guio se lo presenta de dos formas.

El guion literario: se escribe a partir de escenas y actos, en forma de narración; en cuanto a las imágenes se describe sus detalles y descripciones y en cuanto al sonido, se describe los diálogos y efectos sonoros.

El guion técnico: es el documento en el cual se dan indicaciones técnicas que serán de mayor importancia en el momento del rodaje.

4.3.1.3 Scouting

El scouting es de mucha utilidad para la búsqueda de locaciones ajustadas a los requerimientos del guion literario y técnico. Cuando se haya logrado encontrar los lugares, se firman contratos para la ocupación del lugar, pero siempre es recomendable buscar otra locación adicional, para prevenir cualquier problema en el rodaje.

4.3.1.4 Casting

El casting es el proceso de selección de actores según los requerimientos del guion, proceso el cual inicia en el llamado, y selección del elenco.

Al momento de la selección, se implementara, con y para cada uno de los actores un contrato con las responsabilidades del actor, sus derechos y obligaciones, pero siempre es importante especificar una remuneración.

Firmado el contrato, se entregara la copia del guion a los respectivos actores, con lo que empieza la toma de datos personales, selección de vestuario y ensayos con el director.

4.3.1.5 Storyboard

El storyboard es una herramienta que facilita la planificación (tipo y el número de planos) y, a su vez, sirve de apoyo estructural en el rodaje.

Consiste en la utilización de una serie de dibujos o bocetos que muestran el desarrollo de las acciones que se tienen que filmar. Sirve de esquema para el personal de producción. Generalmente, se muestran en diferentes secciones o viñetas que se encuentran ordenadas en función de la secuencia temporal de los hechos. En dichos espacios, pueden incluirse algunos comentarios que aclaren aspectos formales de la producción. (Todográfico).

4.3.1.6 Desglose de Producción

La elaboración del desglose está a cargo de los ayudantes de dirección y producción. Con este documento se pretende coordinar un número elevado de personas que intervienen en una producción audiovisual.

En el desglose de producción están consignadas las operaciones necesarias para el desarrollo máximo de planificación y el mínimo de imprevistos. Del correcto planteamiento de este depende la implementación de la producción.

La consignación de información pertinente se hace de acuerdo al guión, el cual debe dividirse en secuencias narrativas que son la continuidad de la historia en la manera como está contada y las mecánicas que se basan en la unidad de los espacios de acuerdo al guión. Se hace referencia a todo lo que interviene en el proceso de la puesta en escena para que se pueda llevar a cabo su grabación y creación.

Los elementos que estructuran la película y se deben tener en cuenta al interior del desglose son Técnicos y Artísticos.

Se debe hacer una lista minuciosa de todos los elementos. Se comienza por un plan de producción, donde se sabe en qué momentos se incorpora el personal esta, a fin de preparar contrataciones y seguros de cada uno de estos.

Se incluye nombres de personas que son jefes de departamentos y quienes hacen parte del equipo de producción.

Se consigna la selección de actores que se realizó a los personajes que serán diseñados en el caso de ser una animación, lugares que ocupan, tiempos que aparecen, vestuarios y accesorios, detalles y demás información necesaria que permita tener claridad.

Aquí se integran los desgloses que hace cada departamento, se consignan número de objetos que aparecen y sus características, lugares, escenografías, decorados y fechas en que se usarán, se almacena el papeleo y permisos pertinentes de cada locación, se debe consignar el audio y sonidos que intervienen, efectos, necesidades, etc.

Se deben considerar los elementos técnicos que intervienen en cada escena como son iluminación, tipos de luces que se usarán, filtros, lentes, cámaras, los movimientos, tipos de planos y los equipos necesarios. En caso de animación se incluyen el diseño de iluminación así como el programa que se usará para el modelado de cada personaje, objeto, fondo y demás que aparezca en las tomas y el tipo de tecnologías que se necesitan para equipos y su capacidad.

Desde esta etapa de la producción se deciden técnicas y resuelven problemas que intervienen en el desarrollo del rodaje. Se debe tener una aproximación de la duración estimada para la grabación y creación de cada escena y considerarse el valor de cada uno de los elementos consignados en este.

Todo lo resultante del desglose se plasma en un plan de trabajo donde a manera de programación se elabora una guía con pasos a seguir proyectado sobre un tiempo específico.(Colombia Digital, Desglose de Producción).

4.3.1.7 Shooting list, Guión Técnico, Plan de Rodaje

El shooting list es la lista encargada de realizar las tomas, abarca el tipo de plano y la manera en que serán grabadas.

El guión técnico es la parte técnica de cada toma, que sujeta: secuencia, toma, tipo de plano, descripción del plano y audio del plano.

El plan de rodaje es el formato que nos organiza la grabación, para aprovechar tiempo y hacer la grabación lo más fluida posible.

Estos tres formatos son muy beneficiosos y útiles en una grabación. Los tres emprenden la producción y vinculan la toma, con los respectivos requerimientos técnicos y la colocación específica para no desperdiciar tiempo. En una producción en cine, se requiere de mucha más gente con conocimientos mucho más específicos. Por lo que lograría probar tres formatos muy parecidos en una misma producción. Se pueden simplificar estos formatos en la producción digital, creando sólo uno, que contenga lo mismo de los dichos tres formatos juntos.

4.3.1.8 Presupuesto

El presupuesto se divide en dos: el interno y el externo.

El interno, son costos reales de cada mínimo gasto que se hizo o que se va a realizar. Este presupuesto se va a ir perfeccionando durante la trayectoria de la producción. Cada gasto debe estar comprobado con una factura (sea el caso de necesitarla para deducir impuestos) o un comprobante, para poder justificar la salida de capital. Este presupuesto constituye el costo real de la producción, siempre se debe dejar un margen de error, es decir, una caja chica, para los contratiempos que puedan darse en el transcurso de la producción. Se deben incluir todo tipo de costos, en el presupuesto de una producción, para que ningún colaborador en el proyecto, tenga que invertir de su bolsa. Se incluyen gastos de papelería, movilización y gastos posteriores de presentación y distribución.

El presupuesto externo, es el que va a ser ostentado a patrocinadores. Que contiene, un aproximado del presupuesto interno con una buena caja chica (dado a que no se ha efectuado todavía la producción), los costos de distribución y difusión, la campaña de publicidad y las ruedas de prensa, así como el salario del personal. Debe ser multiplicado por tres, el presupuesto existente de la producción para no crear error al momento de solicitar la cantidad, una de las primacías más grandiosas del medio digital es el bajo costo, por lo que, si el monto se multiplica por tres, el valor no sería tan alto como sucedería si fuera en celuloide, que viene hacer el medio con el que los patrocinadores están más adaptados. Con un buen presupuesto, se puede cautivar al patrocinador exhibiendo la inversión como una buena campaña de publicidad y como sustento al arte, sin tener necesidad de representar un peligro de capital. Cuando se va a solicitar un patrocinio sin poseer el producto

audiovisual finalizado, se debe contar con el suficiente margen de error, para no tener que volver solicitar dinero. Dado el caso en que esto suceda, de favoritismo se busca patrocinio a otra empresa, para no dejar y mucho menos dar una mala impresión a los patrocinadores ya existentes.

4.3.1.9 Necesidades Técnicas

Las necesidades técnicas penden del medio, es decir, en el caso de la producción digital, se necesitan los requerimientos para lograr que el producto audiovisual se logre. (Comparadas con las del celuloide), la mayor parte de las producciones digitales poseen pocas necesidades técnicas ya que la tecnología digital soluciona muchas dificultades desde la cámara. Las necesidades técnicas, en el cine son mucho mayores, los problemas técnicos se solucionan desde afuera para que la cámara las capture correctamente. Pero se puede maniobrar mucho más una cámara digital para lograr obtener las características de la imagen, ya que en cine se tienen que controlar desde afuera.

4.3.1.10 Necesidades Humanas

Es un listado de absolutamente todas las personas que participan en la producción (Crew list), se recomienda indispensablemente crear una agenda con todos los datos personales posibles de cada uno, para proporcionar fácilmente la localización de cada uno de los colaboradores. Toda producción

audiovisual debe estar distribuida por secciones y cada sección debe tener su representante que se responsabilice de todo lo que tenga que ver con su sección asignada, para asegurar que todo en la producción marche bien y en caso de que algo falle o llegue a ocurrir, el delegado solucione el inconveniente. La producción audiovisual se divide en las siguientes secciones: producción, dirección, fotografía, iluminación, dirección de arte-maquillaje y vestuario, audio, gaffer-staff, postproducción.

4.3.1.11 Lista de Requerimientos

Una vez que cada departamento perpetra su lista de requerimientos, se procede a ser examinada y estudiada entre el productor y el representante de cada sección, para asegurarse que no falte absolutamente nada en el contenido del guión, detectando así aquellas amonestaciones que necesiten ser mediadas por el productor, para que éste, los tenga a tiempo y en cuenta antes de la producción.

4.3.2 Producción

El período de producción es donde se vinculan todos los elementos en una suerte de elaboración final. Sin entrar en muchos detalles y en pocas palabras alcanza la filmación adecuadamente dicha. Donde se hallan los mayores desafíos, ya que es aquí donde se le dirige al equipo, se ejecutan las grabaciones en los plazos previstos, y evade que los gastos se excedan.

Para poder llevar a cabo un buen rodaje, el equipo debe destacarse varias veces en poseer ciertos pre-requisitos referentes al lenguaje audiovisual, a los exteriores técnicos de la producción y a las sistemáticas de trabajo en el rodaje.

Igualmente es obligatorio e importante llevar con nosotros el guion, plan de rodaje y calendario de rodaje; siendo estos los tres elementos que nos indicaran donde, como, y cuando realizar la filmación.

Pasos en la producción

La Producción se basa en tres pasos importantes:

Anfitrión: Es quien está a la espera de los invitados, brindando su servicio para atenderlos con comida, bebidas y un lugar placentero. (Esto se basa más cuando precisamos de entrevistas o testimonios, o en caso de requerir actores para cubrir imágenes ilusorias)

Observancia del flujo de producción: Se efectúa el monitoreo de los detalles, agilizando el proceso de grabación.

Evaluación de la producción: Involucrándose directamente el productor en la producción de todos los detalles. El productor y director trabajan juntos con el fin de mejorar la evolución del producto.

Equipo de producción no técnico

El equipo humano de producción, puede ser amplio o corto, dependiendo del presupuesto y de la producción (documental o ficción). En el caso de realizarse un video documental lo fundamental es:

Productor Ejecutivo: Es quien se destaca en manejar el presupuesto, conforma el equipo técnico y profesional, distribuye los recursos, adquiere financiamientos, proyecta tiempos de grabación o filmación, regulariza la postproducción, patrocina la obra, etc.

Director: Es la persona instructora de los camarógrafos y quien toma decisiones con relación a planos, indicaciones y puestas en escena. Tiene a su caudillaje todo el equipo de trabajo, con base en el procedimiento de la grabación y en el guión literario.

Director de fotografía: Es la persona encargada de la imagen, crea ambiente en las luces, sitúa los objetos estratégicamente para componer planos agradables visualmente. Sugiere lentes o filtros para manipular en la cámara creando así emociones y efectos.

Entrevistador: El entrevistador debe ser una persona experimentada, instruida y dominante en el tema, con conocimiento de la situación y de los últimos acontecimientos. El triunfo de una buena entrevista se basa en una extraordinaria investigación, esto nos permitirá realizar preguntas significativas, cortas y precisas.

Camarógrafo: El camarógrafo es el delegado del manejo de cámara, debe ser una persona ágil, decidido, eficaz y sobre todo, debe tener un amplio discernimiento del lenguaje cinematográfico.

Otros: luminotécnicos, ingenieros de sonido, operadores de grúa y dolly, asistentes generales, vestuaristas, maquilladores, director artístico y otros.

A continuación, en el literal del equipo de producción, se profundizaran detalles sobre el equipo humano.

4.3.3 Postproducción

Es la última parte del transcurso de producción de un programa. Etapa, en adición, en la que se dota de unidad al programa y se incrementan los últimos flecos antes de su exposición. Las tres áreas más importantes en la ejecución de un producto audiovisual son: la edición, la sonorización y los efectos especiales.

4.3.3.1 Edición

Hemos mencionado ya que la edición es el conjunto de sistematizaciones ejecutadas sobre el material grabado para adquirir la versión completa y concluyente del programa. La persona responsable de ejecutar esta acción es el editor, que trabaja bajo la supervisión del realizador. El realizador y el editor

tienen en recuento una serie de tipologías para otorgar de armonía al conjunto y convertirlo en un producto de consumo para el espectador.

En los programas, que se encuentran en directo hay que ser especialmente cuidadosos con:

La organización de las tomas, para conservar la relación de continuidad que constituyen entre sí dos o más planos.

Su duración temporal, teniendo en cuenta y asumiendo que en las tomas muy largas se corre el riesgo de que el espectador se desconecte y cambie de canal.

El Ritmo, cada programa tiene su propio ritmo, un talente tan subjetivo que pende del instinto y la sensibilidad del realizador y el editor.

4.3.3.2 Sonorización

Es la construcción de la banda sonora de un programa uniendo voces, sonido ambiente, músicas y efectos de sonido. Hay dos personas encargadas de realizar, durante la grabación en directo, el jefe de sonido, y durante la edición, el ingeniero de sonido. En los programas en directo el sonido es registrado también al mismo tiempo que se ejecuta la grabación; para lo que se utiliza una mesa de mezclas de sonido que, además de enviar directamente al control de realización la señal que recogen los micrófonos de estudio, añade música y

efectos de sonido pre-grabados. A través de los distintos y varios canales de audio va seleccionando la fuente y regulando su intensidad y su calidad. Programas como Crónicas marcianas siendo un grupo extraordinariamente cuidadoso con los efectos sonoros.

4.3.3.3 Efectos Visuales

Su gama es muy extensa, tratándose de un campo en continua expansión. Es la instauración de ilusiones visuales por medio de la manipulación de las imágenes grabadas. Desde la aparición de los efectos formados digitalmente por el ordenador, la experimentación y la creación parecen no tener fin. Al borde de los efectos de mezclador como los fundidos, cortinillas y chroma key de los que conversamos en el título de Tecnología, debemos recordar ahora que los efectos digitales, vienen siempre de fuentes externas a las analógicas y son generadas por estaciones cibernéticas monitorizadas.

Los efectos digitales se han transformado hoy en día una de las señas identificativas de la malla tecnológica que recorre la televisión contemporánea. Los efectos digitales tienen una representación en el desarrollo narrativo de las historias de ficción como ocurre en Cuéntame cómo pasó o Ally McBeal, pero sobre todo se basan en las retransmisiones de los eventos deportivos hasta el punto que tal efecto en el que parece que el tiempo se congela mientras la cámara hace una panorámica alrededor de la escena, conocido como 'bullet time' o, en castellano, 'rodaja de tiempo', que vimos en la película Matrix, se ha trasladado a las retransmisiones del fútbol americano.

5. CAPITULO V. CREACION DEL DOCUMENTAL

5.1 PREPRODUCCION

En esta etapa se inició con la idea del guion y a partir de eso se fue desglosando y avanzando con el desarrollo de los diferentes contenidos.

El libro de producción cuenta con los siguientes puntos que son necesarios en el rodaje del Documental “El teatro”.(Anexo)

- Argumento del Guion
- sinopsis
- Estructura del Guion
- Escaleta
- Guion Literario
- Guion técnico
- Plan de Rodaje
- Desglose de Producción
- Casting
- Cronograma
- Presupuesto
- Crew List y Check List

5.2 PRODUCCION

El proceso de producción y rodaje se lo realizo en 6 días, se estimó un tiempo de 5 días, pero por la movilidad de Quito, se alargó un día más, pero sin mayores contratiempos

Para las entrevistas en las que las personas daban su criterio, se les hacía firmar un certificado de derecho de imagen si el caso lo requería, en el que constaba el derecho de usar su imagen para el documental.(Anexo 7)

Día 1. Una vez retirado el equipo de producción, previo a un scouting en los diferentes puntos de la ciudad, se recorrió de norte a centro para capturar varias tomas de paso de Quito.

Con un equipo técnico de 6 personas, director, director de fotografía, productora, sonidista, técnico y tramoya; se dio mayor dinamismo al rodaje, ya que cada uno cumplía su función al momento de capturar alguna escena.

En un principio se tuvo la idea únicamente de hacer las tomas de paso, pero conforme se avanzaba y se encontraba a personas dispuestas ayudar, se realizaron varias entrevistas, con un equipo de rebote por la luz, micrófono boom, cámaras, trípodes y un lente 50 mm fueron la base ideal para la captura de personas.

Día 2. El equipo conformado por las mismas seis personas y con movilización para todo el personal, se reunió a las 8: 30 de la mañana para arrancar a las 9 el rodaje; surgió un problema el día anterior ya que la movilidad de Quito es pésima, se retrasó la producción y en el segundo día se debía complementar las tomas de paso de Quito.

Es así que a las 12 de la Mañana se dio por terminado el rodaje de Quito, fue un gran acierto ir capturando simultáneamente varias tomas de los teatros más importantes de la ciudad.

Después del Catering, Se avanzó con lo estipulado en el plan de rodaje, se avanzó con las entrevistas y se implementó una manera de acercarse a las personas de forma que el director y la productora entablaban una conversación con las personas explicándoles el proyecto y pidiendo su colaboración para con el proyecto, hasta lograr una entrevista; el apoyo fue total.

Hasta finalizar con las entrevistas a grandes cómicos de los parques y calles, comentando sobre el problema de que la juventud no asiste al teatro.

Día 3. Previamente se envió una solicitud con dos semanas de anticipación (Anexo) al Teatro Nacional Sucre, informando que se usara los diferentes teatros que contiene esta fundación, pero lamentablemente no apoyan a proyectos estudiantiles, y si se logra conseguir tal permiso es por una larga insistencia. Es así que el director hablo con varios de los técnicos de aquella fundación y se logró un permiso, para realizar varias tomas de Quito.

Se ingresó un equipo básico dos cámara y un trípode para el rodaje de los teatros, es así que al llegar a una función del Teatro Sucre, personalmente el Director se acercó a Chía Patiño, Directora de tal Fundación a solicitarle el permiso, para entrevistas y tomas del teatro, ella accediendo a a dar el permiso para hacer las tomas.

Se tuvo la libertad de rodar y hacer unas cuantas entrevistas a personas involucradas en el teatro.

Día 4. Se accedió al Teatro México a rodar las escenas de la presentadora, con los escenarios que ofrecía dicho lugar.

Se ingresó con un equipo completo de Audio y video para el rodaje, tan solo se necesitaron tres horas para finalizar dicha actividad. La presentadora una chica dinámica, alegre e inteligente, dio ese serio toque teatral, razón por la que no se necesitó mayo tiempo de producción.

Día 5. Se hizo una re filmada de actividades que faltaron, mas entrevistas, y por sobre todo, previamente se realizó un primer corte, para verificar tomas espacios o vacíos que quedaron y precisamente en este día se logró finiquitar todo el tema de toma general, complementando el documental.

Día 6. Finalizado el Documento escrito, se tuvo mayor conocimiento de los problemas hallados en este tema y se pudo escribir el guion para la persona

delegada del teatro, quien también con sus experiencias, dio información valiosa para el cumplimiento de los objetivos.

Con un equipo de iluminación y dos cámaras con trípode se realizó la entrevista, haciendo de esta una entrevista amena y de mucha utilidad para complementar el documental.

5.3 POST-PRODUCCION

El proceso de Postproducción inicio con un primer corte que se realizó previamente, para verificar los posibles vacíos encontrados y desarrollar un post rodaje.

Se realizaron dos cortes, en los cuales la directora de tesis quedo satisfecha con los resultados, una vez realizado el corte final y una vez arreglado y mejorado el sonido de la voz en off, de las entrevistas y personajes, se empezó a animar la historia del teatro del mundo y de Ecuador.

En 6 días se realizó, la post producción implementando colorización, sonorización e introducciones, aunque para tener material adicional se envió una carta al Teatro Sucre para pedir poco de material que sirva para contar la historia, lastimosamente fue negado (Anexo 8).

Los programas que se utilizaron fueron, para los cortes se utilizó Final Cut y Premier Pro; para el sonido Pro Tools y Audacity; para mejora, efectos visuales

y animación se utilizó After Effects y Adobe Flash; para el color se utilizó Magin Bullet Looks y filtros cinematográficos; para diseño y recortes de archivos fotográficos se utilizó Photoshop; para letras, tipografías e identidad corporativa se utilizó Illustrator.

De este gran proceso se puso en evidencia los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera, aportando la imaginación, el talento, la capacidad de improvisación y por sobre todo la dedicación. Con este producto final, se muestra que la Universidad de las Américas, está formando una sociedad de hombres capaces para conquistar el mundo.

CONCLUSIONES

El proyecto ha logrado cumplir todos los objetivos básicos que se habían propuesto y respetando las especificaciones planteadas.

La investigación escrita es un aporte importantísimo para la producción del documental, ya que como el teatro es un tema que abarca mucha información, el desglosar archivos y datos, hace que el investigador de forma personal se instruya, se eduque y por sobre todo se ilustre, de alguna forma es una antesala para la reproducción del documental.

Se ha desarrollado el documental dirigido para las personas, en especial los jóvenes y sus diferentes clases sociales. Todo esto se realiza utilizando un proceso de producción en el que la investigación y el aprendizaje es un elemento primordial para dar solución al problema hallado en el plan de tesis, lo que ha permitido que terceras personas colaboren con el proyecto y a través de sus experiencias aporten al objetivo principal del documental, “comunicar e informar”.

El resultado del documental es un largo y arduo proceso de exploración, recopilación y realización de material visual e informativo, parte importante de haber logrado un satisfactorio resultado es gracias a que ha sido desarrollado empleando los diferentes software para la edición, masterización y renderización del proyecto, además del uso de tecnología, hacen de este, un

documental de actualidad y de interés. Además, independientemente del grupo objetivo enfocado (jóvenes), los resultados se ajustan también para todo público.

Por otra parte, lamentablemente los proyectos estudiantiles en cuanto se refiere al arte y la cultura teatral no son de interés de las grandes entidades como teatros y centros culturales, ya que por más que se presentó solicitudes a las autoridades para el uso y rodaje del documental, tuvieron un mínimo de interés al proyecto. De alguna manera y en base a grandes contactos personales, se logró conseguir el uso de los teatros para el avance del documental.

No obstante es imprescindible que para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro, debemos comprender el pasado del teatro desde sus orígenes y su desarrollo a través del tiempo; ya que es increíble como el estudio de la historia nos revela la raíz de la mayoría de los problemas que vivimos hoy en día en el mundo, tal es así que a través del documental expuesto, se pretende fomentar una cultura de apreciación a las artes escénicas, "Al Teatro".

Gracias al proyecto concluyo que si se puede logran un proyecto de calidad investigativa y técnica, gracias al conocimiento y un proceso sistemático, ya que hoy en día la tecnología permite lograr una buena calidad a menor costo.

Lastimosamente en el Ecuador y en particular en Quito no existen documentales acerca del teatro, tan solo existen registros audiovisuales de

Quito en su arte y cultura. Probablemente si existiera documentales acerca del teatro, no están al conocimiento y al alcance de las personas.

En el Ecuador debería producirse documentales que promuevan la visita al teatro, donde muestren sus escenarios, eventos, actores y actividad.

RECOMENDACIONES

Al ser un proyecto a gran escala a nivel cultural, se recomienda a los futuros estudiantes que mantengan el interés que se merece el proyecto y más aun el tema, ya que de alguna forma estamos creando y fomentando a las nuevas generaciones a tomar una costumbre y apreciación hacia las artes escénicas.

Otra recomendación sería optar por varias actividades teatrales dentro de los colegios y universidades de la ciudad, para de alguna manera llamar la atención de la juventud que por el consumismo ha tomado como distracción otra clase de actividades.

Una recomendación adicional a colegios, universidades y centros educativos, es que se puede tomar este material y mostrarse en sus establecimientos, así sembraremos que nuestra juventud despierte el interés por el arte, la cultura y el teatro.

A los centros Teatrales y a los administradores de estos mismos, se les recomienda dar mayor apertura a proyectos estudiantiles, ya que de dichos proyectos, se están formando jóvenes para la realización de espectáculos y obras, en cualquiera que sea el ámbito.

Se recomienda al municipio, a los teatros y a centros culturales manejar de mejor manera el tema de publicidad y de alguna manera llenar ese vacío de información en las personas, comunicando; historia, eventos y actividades de los grandes espectáculos.

REFERENCIAS

Almeida, F. (2008). La cultura. En F. Almeida, Análisis de la construcción de sentidos dentro de los procesos comunicativos del teatro de la calle parque el ejido . Quito, Pichincha, Ecuador.

Almeida, F. "Análisis de la Construcción de sentidos dentro de los procesos comunicativos del teatro de la calle Parque el Ejido". Tesis, Universidad Politécnica Salesiana, Ciencias Humana.

Antares, A. (s.f.). Desglose de Producción, . Obtenido de Colombia Digital.

Barroso, J. (2009). Realización de documentales y reportajes. Madrid, España: Síntesis.

Berthold, M. (1974). Historia Social del Teatro (Guadarrama ed., Vol. 1). Madrid: Ediciones Guadarrama, S.A.

Bolívar, T. (s.f.). Historia. Obtenido de Teatro Bolívar:
<http://www.teatrobolivar.org/paginas/historia.html>.

Colombres, A. (1997). Manual promotor cultural: bases teóricas de la acción (Tercera ed., Vol. 1). Buenos Aires, Argentina: Colihue.

Díaz, G. (1958). Enciclopedia del arte escénico. Barcelona, España: Moguer.

Ecured. (2013). Plano cinematográfico. Obtenido de Ecured:

http://www.ecured.cu/index.php/Plano_cinematogr%C3%A1fico

Edelvives. (1961). Concepto y División. En Edelvives, Historia Universal (págs. 5-10). Zaragoza, España: Luis Vives.

Gillet, C. J. (1933). The world entremes before 1500. Paris-New York.

Historia del Documental. (s.f.). Historia del Documental. Obtenido de Catarina:

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/zavala_c_d/capitulo_4.pdf

Jones, K. W. (1956). Breve historia del teatro latinoamericano (Quinta ed.).

México DF, México: Andrea.

Kenneth, M. (1964). En M. Kenneth, Las edades de oro del teatro (pág. 53).

México. DF: Popular.

Naudin, A. M. (1995). En A. M. Naudin, Cine y teatro (pág. 308). Barcelona:

RAMON SOPENA.

Naudin, A. M. (1995). El primero y mas excepcional de los cómicos:

Aristófanes, Menandro. En A. M. Naudin, Cine y Teatro. Barcelona: Ramon Sopena.

Naudin, A. M. (1995). Teatro primitivo Romano. En A. M. Naudin, Cine y Teatro (págs. 319-321). Barcelona: Ramon Sopeno.

Naudin, A. M. (1995). Cine y Teatro. Barcelona: Ramon Sopena.

Quintana, J. (2010). El Arte Ecuatoriano: Tradición y Proyección. Loja, Ecuador. Wikipedia. Documental.

Quito, P. w. (s.f.). Teatro Variedades. Obtenido de Quito:

<http://www.quito.com.ec/index.php/actividades/arte-cultura/teatros/teatro-variedades>.

Quito, P. w. (s.f.). Teatro México. Obtenido de Quito:

<http://www.quito.com.ec/index.php/actividades/arte-y-cultura/teatros/teatro-mexico>.

Rodríguez Castelo, H. (1980). El Teatro. En H. Rodríguez Castelo, Literatura en la Real Audiencia de Quito (Vol. Cuarto, págs. 547-1552). Quito, Pichincha, Ecuador: Impreso en el Colegio Don Bosco.

Rodríguez Castelo, H. (1980). El teatro: comedias y representaciones. En H.

Rodríguez Castelo, Literatura de la Real Audiencia de Quito siglo XVII

(Primera ed.). Quito, Pichincha, Ecuador: Impreso en el Colegio Don Bosco.

Saberia. (2009). ¿Que es un Travelling? Obtenido de Saberìa.com:

<http://www.saberia.com/2010/06/que-es-un-travelling/>

Tarkington, B. The Indiana University Auditorium. Universidad de Indiana. Reimpreso.

Telégrafo, E. (s.f.). De los 61 teatros del Ecuador, 25 se encuentran en Quito.

Obtenido de El Telégrafo: <http://www.telegrafo.com.ec/cultura1/item/de-los-61-teatros-del-ecuador-25-se-encuentran-en-quito.html>.

Todografico. (s.f.). Diseño Grafico Audiovisual. Obtenido de Todografico:

<http://todografico.wikispaces.com/EI+storyboard>

Viñamagua, G. (s.f.). Teatro Prehispanico. Obtenido de Lycos:

usuarios.lycos.es/historia_teatro/ecuador.htm

Uriarte, J. M. Diario de un misionero de Mainas. En J. M. Uriarte.

Wikipedia. (s.f.). Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obtenido de Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cultura_Ecuatoriana.

wikipedia, E. (s.f.). Fundación teatro Nacional Sucre. Obtenido de

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Nacional_Sucre.

Wikipedia, E. (s.f.). Teatro Arquitectura. Obtenido de

[http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_\(arquitectura\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_(arquitectura)).

Wikipedia. (s.f.). Wikipedia. Obtenido de Solón:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%B3n>.

Withing, F. (1972). Introducción al Teatro. México: Diana.

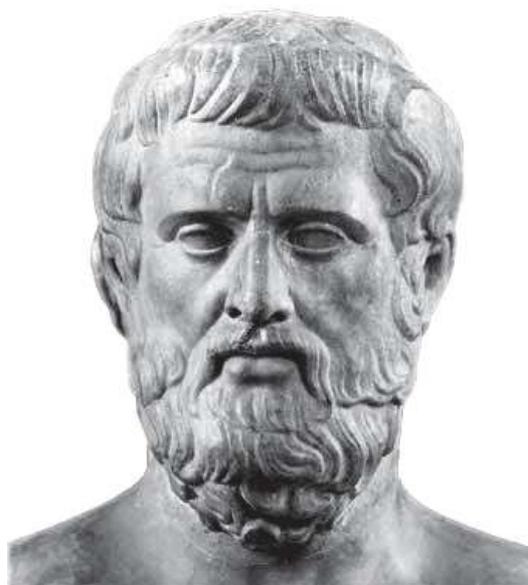
ANEXOS

ANEXO 1 HISTORIA DEL TEATRO

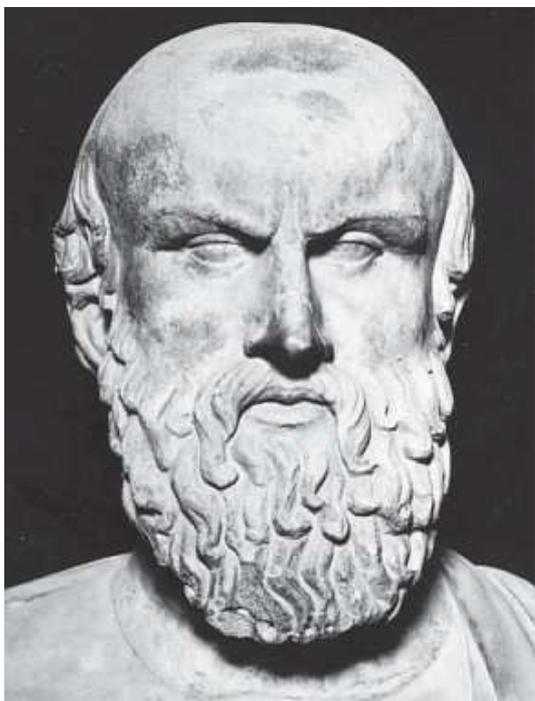
Las Fiestas Dionisiacas

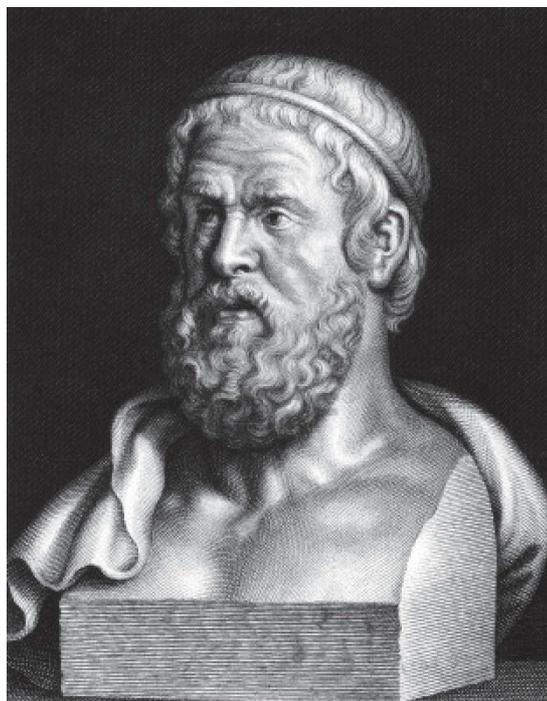
Tespis

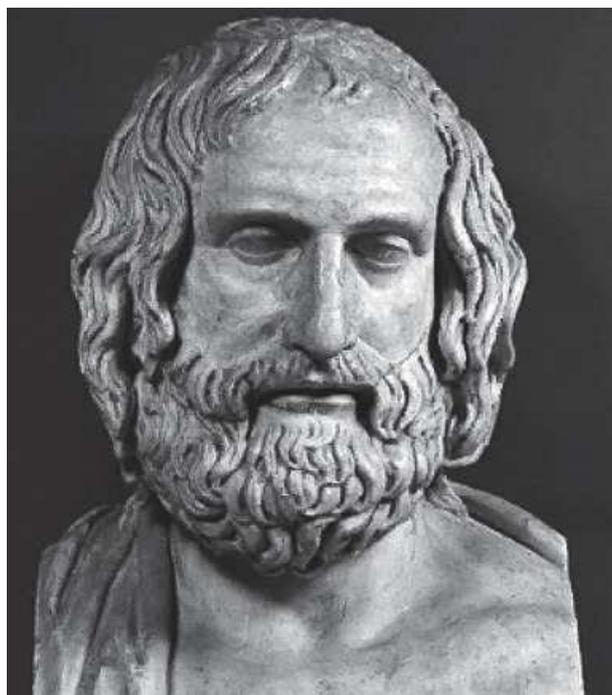
Esquilo

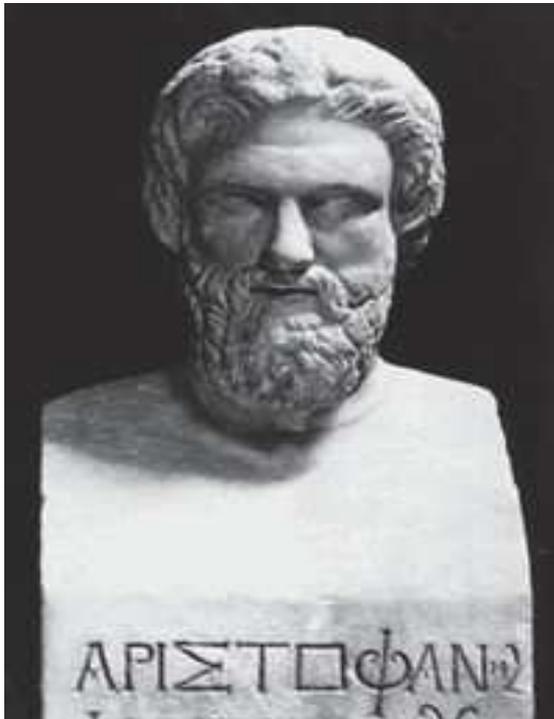
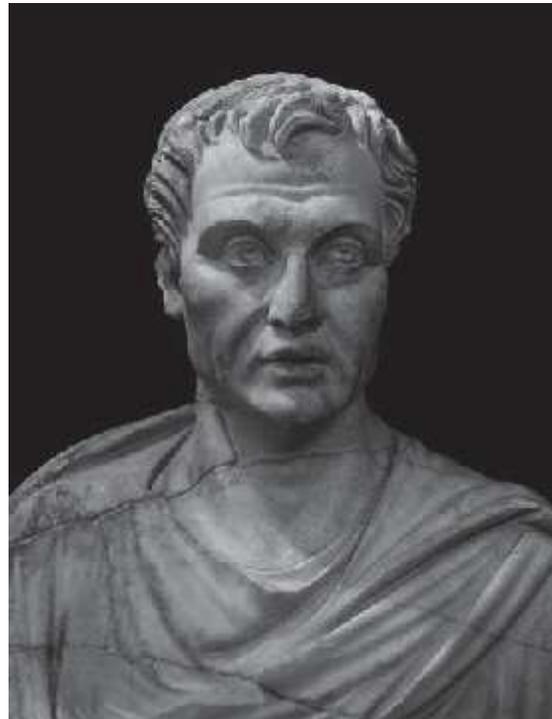

Sófocles

Eurípides

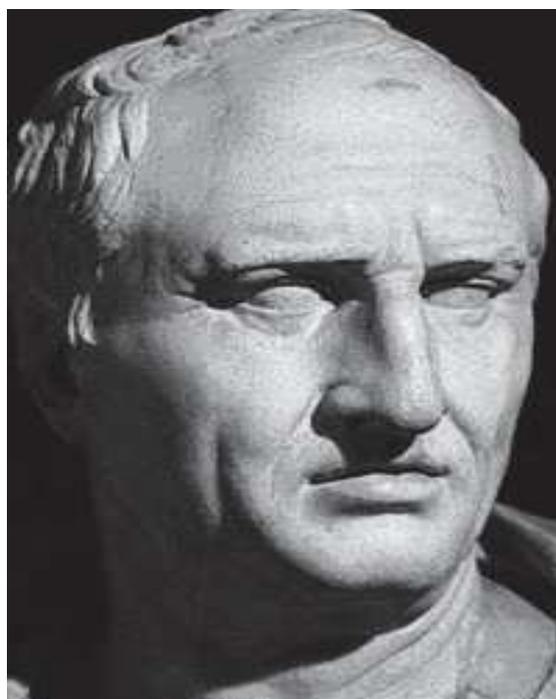
AristófanesMenandro

ANEXO 2 HISTORIA DEL TEATRO EN ROMA

Inicios del teatro (comedia latina, satírica y del burlón)

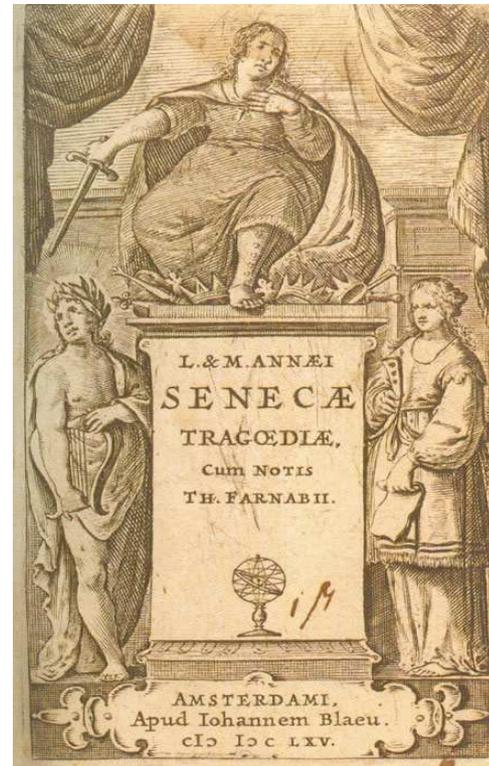
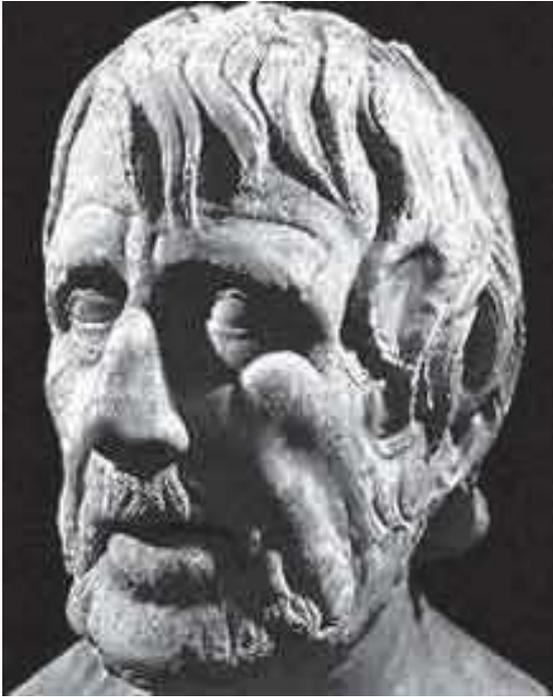
Plauto

Terencio

Seneca

ANEXO 3 HISTORIA DEL TEATRO EN LA EDAD MEDIA

La iglesia centro de toda actividad

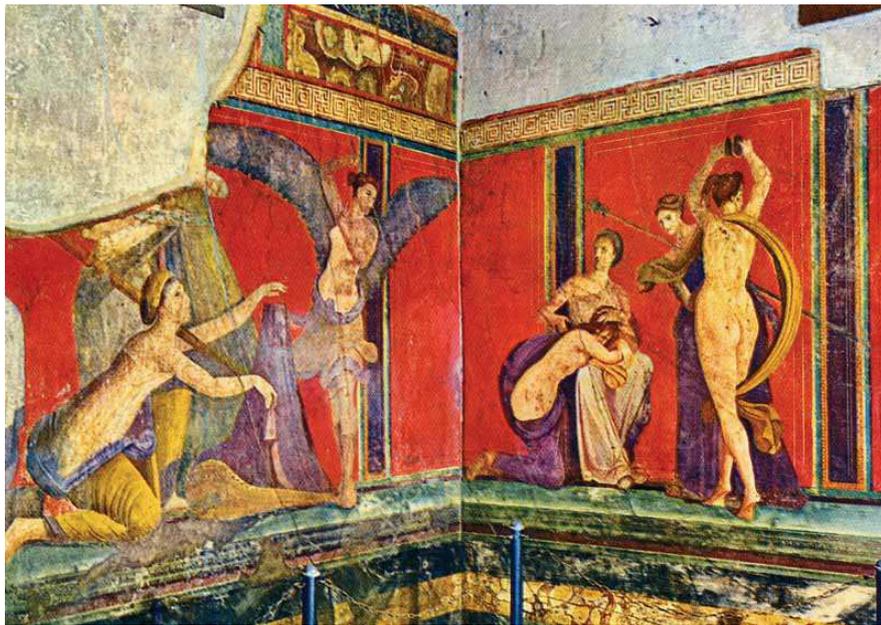

Escenarios con grandes estructuras

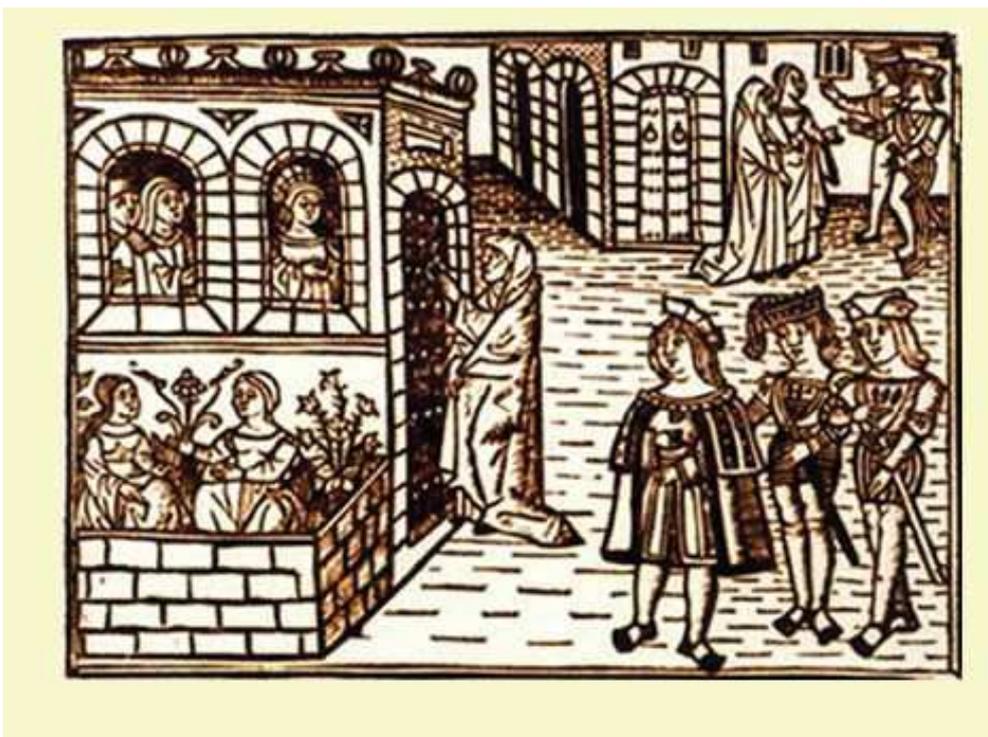
Juegos de Escarnio y los Misterios

ANEXO 4 HISTORIA DEL TEATRO EN EL RENACIMIENTO

Teatro de Minorías, exclusivo de la Realeza

Commedia Dell 'arte,

Opera

Drama pastorial

Lope de Vega

William Shakespeare

Lope de Rueda

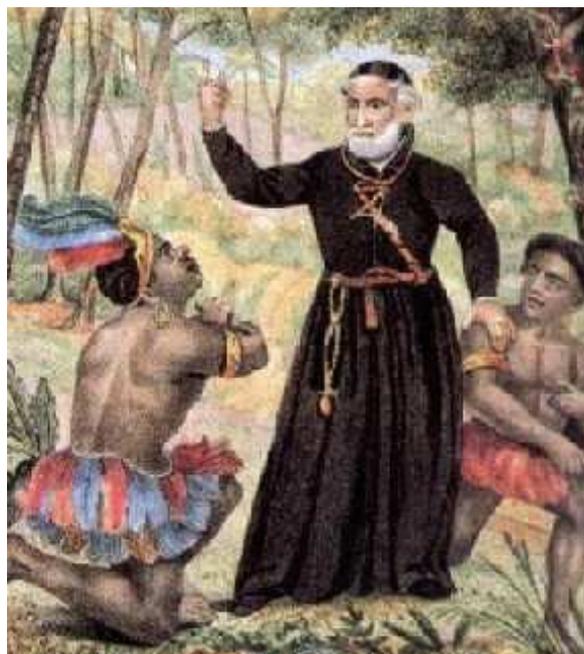

Rey Felipe IV

ANEXO 5 HISTORIA DEL TEATRO EN EL LATINOAMERICA

Sacerdotes enseñan la religión a los indios

Ruiz de Alarcón

Juana Inés de la Cruz

Leónidas Barletta

ANEXO 6 LIBRO DE PRODUCCIÓN

SINOPSIS

Documental descriptivo enfocado en el arte y cultura teatral, mostrando en varios pasajes las maravillas que ofrece el teatro para la juventud, con el propósito de fomentar una cultura de apreciación a las artes escénicas

ARGUMENTO DEL GUION

A través de las experiencias y las respuestas improvisadas de las personas y sin un guion de por medio, los entrevistados darán su punto de vista acerca de su participación en el teatro, con esto se cuenta una historia a partir del problema, pasando historias, teatros y finalmente mensajes de motivación para la visita al teatro.

ESTRUCTURA DEL GUIÓN

PRIMER BLOQUE – Presentación del Problema (8 -10min)

Hablar lo mejor de Quito....en voz en OFF “actualmente Quito considerado el mejor lugar turístico....”. TOMAS DE PASO DE QUITO.

Presentadora habla sobre Aunque Quito posee grandes infraestructuras y en un lugar hermoso, los ciudadanos tiene un problema mayor

Iniciar el documental con una pregunta... ¿Asistes Al teatro? varias personas contestaran NO... “Teatro NO” – Transición de Personas Diciendo Que No. (se cierra la toma con varias personas diciendo NO).

Voz en off, “En quito se realizaron varias encuestas para preguntar a la gente el motivo por la que no asiste al teatro”: (tomas de haciendo encuestas).

Varios jóvenes darán sus repuestas de por qué no van al teatro y los expertos contestaran sus dudas.

Presentadora habla, Sin lugar a dudas hallamos el gran problema y es la falta de información, empieza la información sobre el teatro.

Técnicos extranjeros hacen una comparación del teatro de Quito con los teatros de Latinoamérica.

Voz en off hará un recuento de cómo se manejan los teatros económicamente y quien los financia y por q no todos los teatros son financiados

Una voz y un técnico hablaran de cómo se da mantenimiento el teatro y como promueven su cuidado y visita

SEGUNDO BLOQUE – Informar a la gente que es el teatro (8 – 10 minutos)

¿Qué es el teatro para ti?

Historia del teatro. Voz en Off

Historia del teatro en ecuador. Voz en Off

los Teatros de Quito... Voz en Off

TERCER BLOQUE – Hablar de por qué asistir al teatro, mostrando las Maravillas que Ofrece el Teatro (2 – 4 minutos)

Interiores del teatro

Obras

Jóvenes

Obras que se presentan

Mensaje de

ENTREVISTAS

Varias Personas que den su respuesta “No voy al teatro”... (20 personas)

Entrevista a un cómico de la plaza del Teatro(Maquillado y listo para su Show)

Técnicos de la Fundación Teatro Nacional Sucre.

ESCALETA

1. Tomas de paso de Quito mostrando las maravillas que ofrece la ciudad capital del Ecuador.
2. Presentadora en la tribuna del teatro informa que aunque Quito posea grandes atractivos, la ciudadanía tiene un problema mayor.
3. Voz en off, pregunta ¿asistes al teatro?, en una transición de imágenes, varios entrevistados darán su respuesta negativa.
4. Voz en off, mediante un estudio realizado por el director del documental, se ha puesto en evidencia el por qué los jóvenes no asisten al teatro, y estos fueron los resultados.
5. Los jóvenes darán sus respuestas del por qué no asisten al teatro.
6. Presentadora camina en la tarima del teatro con fondo negro habla sobre el mayor problema hallado, el por qué los jóvenes no asisten al teatro.
7. Dos cómicos del teatro callejero darán su respuesta del por qué la gente y en especial la juventud no acude y no tienen una cultura de apreciación al teatro.
8. Dos técnicos del extranjero, expertos en escenarios y representaciones escénicas hacen una comparación de los teatros en América con el teatro de Quito.

9. Un técnico de la fundación, teatro nacional sucre habla acerca de cómo se trabajan en el teatro sucre y como promueven el cuidado.
10. Presentadora sentada en las butacas habla acerca de los teatros de Quito.
11. Tomas de paso de los teatros de Quito con voz en off.
12. Con una voz en off se hablara acerca del financiamiento de los teatros.
13. Presentadora invita a mirar la historia del teatro con el telón cerrándose de fondo.
14. Animación de imágenes sobre la historia del teatro Mundial.
15. Animación de imágenes sobre la historia del teatro ecuatoriano.
16. Los expertos en el teatro hablan de que es el teatro.
17. Con voz en off se mostrara tomas de paso de técnicos trabajando, grandes obras presentadas, con un mensaje de motivación hacia el teatro.
18. Presentadora aparece en la salida del teatro invitando a las jóvenes a visitar el teatro.

GUIÓN CINEMATográfico

ESC 1 QUITO - EXT. - DÍA Y NOCHE

Varias tomas de paso de los lugares turísticos de Quito, a manera de transición se proyectaran conforme la voz en off.

VOZ EN OFF

Quito, capital del Ecuador, rodeado de grandes volcanes y hermosas montañas, formada por calles y casas coloniales, es una ciudad donde la gente trata de conservar sus coloridas tradiciones.

El esplendor natural de la ciudad, combinado con sus atractivas plazas, parques y monumentos así como el calor de su gente, convierten a Quito en un lugar único e inolvidable.

Iglesias y conventos maravillosamente conservados y sus grandes edificios brindan un contraste entre la arquitectura contemporánea y el Quito moderno, una ciudad de gran diversidad cultural.

Quito ha sido declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de la Humanidad" y recientemente la ciudad recibe el premio de los World Travel Awards 2013 en la categoría de destino líder de Sudamérica. Este premio es uno de los más importantes de la industria turística mundial.

FUNDIDO A NEGRO

ESC 2 CALLES - EXT. - DIA

Con la presentadora ubicada en la tribuna del teatro, el documental inicia por la problemática y por una pregunta dirigida a las personas.

PRESENTADORA

Aunque Quito posea grandes infraestructuras con magníficos ingenieros de la época, y aunque la municipalidad ha dado una gran importancia al arte y la cultura. La ciudadanía tiene un problema mayor.

ESC 3 CALLES - EXT. - DIA

Con una transición de tomas con cámara en hombro, varias personas entre estudiantes y jóvenes darán su criterio negativo y respuestas como:

VOZ EN OFF

Asistes al Teatro

PERSONAS ENTREVISTADAS

¡Teatro NO!

¡Nunca!

¡Allá no van solo los de plata!

¡Ósea si he querido ir!

¡La plena No!

¡Para que ir, si ya hay el cine!

¡NO!

¡MMM NO!

¡NO!

¡NO!

¡NO!

¡NO!

ESC 4 CALLES - EXT. - DIA

Se mostrara en base a diversos planos a los encuestados preparándose para las entrevistas, conjuntamente con la voz en off.

VOZ EN OFF

Mediante un estudio realizado por el director del documental, se puso en evidencia el por qué los jóvenes y estudiantes, no asisten al teatro; y estos fueron los resultados

ESC 5   TEATRO - EXT. - DIA

Mediante varias entrevistas se pone en evidencia el por qué los jóvenes, por motivos, razones o circunstancias no asisten al teatro.

ENTREVISTADOS

Razones por las cuales no van al teatro.

ESC 6   VARIOS - INT-EXT - DIA

Se cierra el Primer bloque, la presentadora camina en la tarima del teatro con un fondo negro, diciendo.

PRESENTADORA

Sin lugar a dudas el mayor problema hallado es que las personas y en especial la juventud no encuentran otro tipo de actividad, esto se debe a la falta de

información, razón por la cual, el documental pretende instruir a las personas en todos los campos del teatro.

ESC 7   PLAZA - EXT. - DIA

Dos cómicos teatrales callejeros trabajadores de las plazas, será entrevistado; mientras se prepara y alista su número, habla acerca del gran problema de que las personas en especial los jóvenes no aprecian el arte y el teatro.

ESC 8   VARIOS - INT - DIA

Dos técnicos extranjeros expertos en escenarios y representaciones escénicas hacen una comparación de los teatros en América con el teatro de Quito.

ESC 9   VARIOS - INT - DIA

Con una voz en off y con un técnico dando una entrevista, se hablara acerca como el teatro promueve el mantenimiento y como se manejan los técnicos en el teatro.

TECNICO DE LA FTNS

Antes la gente dañaba los asientos pues ahora ya no lo hace.

En el teatro existen varios técnicos con diferentes funciones.

ESC 10 QUITO - INT-EXT - DIA

Con la presentadora sentada en un palco dará una introducción antes de hablar de los teatros que posee Quito.

PRESENTADORA

Como se dijo anteriormente Quito posee una infraestructura en sus edificaciones muy impresionante, y hace de esta ciudad, un paraíso para el turismo, ahora conoceremos las obras de arte de la ingeniería; conozcamos juntos el Teatro.

ESC 11 TEATRO - INT. - DIA

Varias tomas de paso de los teatros de Quito, a manera de transición se proyectaran conforme la voz en off.

VOZ EN OFF

El Teatro Nacional Sucre es el centro teatral más relevante del país.

En 1877 por iniciativa de Morieta de Veintimilla conocida en esa época como la

Generalita, el gobierno, decide iniciar la construcción del primer teatro más grande del país, donde se ubicaba la Plaza de las Carnicerías, para finales del siglo XIX empieza su construcción

Su inauguración se realiza el 25 de noviembre de 1886 su nombre se dio en honor a Antonio José de Sucre. En 1996 se cierra el teatro para sus respectivas adecuaciones y se reinaugura a sus 117 años, el 24 de noviembre del 2003.

Teatro México

El Teatro México es un edificio de carácter cultural con estilo moderno es el primer teatro del sector sur de la Capital. En un principio fue este llamado Cine México pero con el pasar del tiempo se llamó Teatro México después de la rehabilitación de FONSA, el mismo que se reinaugura en el 2008.

Este teatro fue creado por los hermanos Mantilla, inaugurándolo para el 15 de abril de 1983.

En los años 80 el Teatro Bolívar deja de ser visitado y en 1998 realiza su reapertura como el teatro de la ciudad, pero en 1999 gracias a una fuga de gas producida por la empresa Pizza Hut provoca un incendio que consume el 70% de las instalaciones. El proceso de recuperación del Teatro es lento y actualmente el teatro está cerrado.

Teatro Variedades

Ubicado en la ciudad de Quito en el último tramo de la calle Flores, en la más conocida Plaza del Teatro.

Este teatro fue construido entre los años 1913 y 1914 el cual era parte del proyecto arquitectónico Giacomo Badiconzinni, pasando a ser parte de los Cines Mantilla, convirtiéndose en el cine variedades, de uso exclusivo para sala de cine.

En 1994 este bien fue comprado por el municipio de Quito y fue así que el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural FONSAI ayudo con su rehabilitación y su mantenimiento.

Tras la venta de este teatro el municipio considero hacerlo parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Por decisión del cabildo este teatro obtuvo su nombre por la primera función que se presentó ahí llamada Ernesto Alban.

Este teatro es utilizado para eventos pequeños que no ameritan mayor espacio.

(Quito)

Casa de la Cultura Ecuatoriana

Situada al frente del conocido parque El Ejido. Fue construido tras la Guerra peruano-ecuatoriana de 1914, cuando Ecuador perdió casi la mitad de territorio y el acceso al Rio Amazonas.

La Principal razón por la que se construyo fue para elevar la moral del país tras esta gran pérdida de nuestro territorio. El impulsor de esta gran obra fue el periodista y político lojano Benjamín Carrión, siendo el mismo el presidente de esta magna institución.

Fue creada el 9 de agosto de 1944 en la presidencia de María Velasco Ibarra, quien difundió por decreto N°707 la creación y el propósito de esta institución.

Este edificio abarca teatros, museos, salas de exhibición entre otros.

Su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Quito y sus sedes en las diferentes provincias de nuestro país.

Teatro Bolívar

Este teatro creado gracias a la mente de negocios que poseen los hermanos Mantilla. El Teatro Bolívar fue inaugurado el 15 de abril de 1983, el estilo arquitectónico es

neoclásico lo que hace parte del Centro Histórico de Quito.

En los años 80 el Teatro Bolívar deja de ser visitado por el público quiteño y en 1998 se realiza su reapertura como el teatro de la ciudad, en el que era su momento más sobresaliente ya que su público asistía a todos los eventos realizados, pero en 1999 gracias a una fuga de gas producida por la multinacional Pizza Hut acciona un incendio el cual consumió el 70% de las instalaciones. El proceso de recuperación del Teatro es lento pero la Fundación Teatro Bolívar se han empeñado en reacomoda su espacio para lograr ser el escenario más importante de Sudamérica.

Quito también cuenta con otros teatros que son salsas independientes.

ESC 12   VARIOS - INT-EXT - DIA

Con una voz en off se dará a conocer el aspecto económico de los teatros, quien financia y por qué no todos los teatros son financiados

VOZ EN OFF

Los teatros son centros culturales, que se dedican a impartir el arte, en la actualidad existen varios teatros en la ciudad quiteña y estos están financiados por el municipio, ya que este, ha dado gran importancia al arte y la cultura. El municipio ofrece los fondos para que ahora la juventud y nuestra sociedad puedan acercarse al teatro a entender, aprender y conocer el mundo.

Pero no todos los teatros son financiados por el municipio, ya que estos teatros se manejan de forma independiente, y cada vez más, estos teatros van en aumento ya que es una necesidad del ser humano representar las formas de expresión pero sea como sea el procedimiento de financiamiento debemos aprender a visitar

y a informarnos las grandes obras que allí se presentan.

ESC 13   TEATRO - INT. - DÍA

La presentadora aparece con un fondo negro invita a ver el origen del teatro mundial y el teatro ecuatoriano

PRESENTADORA

Ya hemos visto la problemática que presenta nuestra juventud y nuestro teatro, ahora demos importancia a la historia, veamos los orígenes del teatro mundial y orígenes de nuestro teatro.

ESC 14   VARIOS - INT-EXT - DIA

A través de archivos fotográficos se contara la historia del teatro mundial conforme la voz en off

VOZ EN OFF

Pasando por diferentes siglos; Pasando por movimientos teatrales; por grandes exponentes; por las formas teatrales y por las diferentes épocas, nos remontamos hacia los orígenes del teatro en los siglos quinto y sexto antes de cristo es

precisamente en Grecia donde nace el teatro.

Donde se celebraban ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación, con bailes, recitales y coros en base a estas fiestas; se dan formas teatrales como la tragedia la comedia y el mimo.

Despuntan Nombres como Tespis, poeta que recitaba a través de la música, se lo puede atribuir como el primer actor, ya que se introdujo como personaje principal del coro, ante las fiestas dionisiacas.

También despuntan escritores griegos como Esquilo que introduce al segundo actor, Sófocles, introduce al tercer actor y Eurípides solamente se dedicó a escribir grandes obras; estos escritores logran dar mayor interactividad en los diálogos y representación escénica.

Aparecen también nombres como Aristófanes que fue creador de la comedia en la mitad

del siglo V a.c junto con Menandro, basaron sus obras en ataques satíricos a personalidades públicas y a situaciones de dinero, amor y problemas familiares.

FUUNDIDO A HISTORIA DEL TEATRO EN ECUADOR

ESC 15   VARIOS - INT-EXT - DIA

A través de archivos fotográficos se contara la historia del teatro en Ecuador conforma la voz en off

VOZ EN OFF

El teatro en Ecuador de alguna u otra forma estuvo siempre ligado a las civilizaciones, con sus respectivas costumbres, tradiciones y culturas, desde tiempos remotos.

Una referencia que se tiene acerca del teatro es que se dan representaciones en un espacio abierto como en el campo, una explanada o una plaza. Los Incas tenían fortalezas y santuarios, mas no ciudades. Los actores por lo general, eran las mismas personas que

previamente habían ejecutado acciones heroicas". (Viñamagua)

Los indios de preferencia se apegaban a las representaciones que tenían que ver con grandes batallas, y aunque no se sabe a ciencia cierta como ocurría como empezaba o finalizaba, lo que sí se sabe, es que era una gran representación de estos acontecimientos, sin diálogos y al compás de la música se simulaba la batalla de dos cuarteles.

Todo este tipo de manifestaciones se las realizaba en las plazas a lo largo del imperio, prácticamente al aire libre, sabiendo que no existían para ese entonces los teatros, ni lugares donde realizar estas actividades; puede que esto sea el germen del teatro en América.

Se tiene algún registro de que en la época precolombina existió, dos tipos

de manifestaciones teatrales que son: el aranway, caracterizado por basar una historia, alrededor de la vida de un personaje y lo que acontece en su mundo; y el wanka que basaba sus historias en la vida y hazañas de los monarcas antepasados.

Otro acontecer para la época precolombina, también se data que habían una especie de rituales de elevada expresión, formando una especie de ritual alegórico, como también rituales tribales totémicos en honra a Dios y sus poderes. Como en la actualidad, para aquellas épocas, después de cualquier ceremonia, se daba paso al evento público donde se celebraba con chicha, danzas hasta prolongarse por varios días.

Se puede considerar que todas las obras que se hicieron en la época precolombina, es los primeros inicios del teatro popular, por ser dramáticos

“Los signos y símbolos y ritualidades sociales”, desde los estilos de comunicación, hasta los imaginarios, las memorias, las utopías colectivas, a esto se le puede considerar el teatro popular.

se puede decir que las representaciones precolombinas se mantuvieron enfocadas en lo nacional alejado de las costumbres españolas, montando los escenarios con creatividad tal cual como los escenarios de hoy en día, podemos mencionar también a los indios quichuas quienes fueron participes de este gran logro en el teatro.

En la época precolombina y tras la llegada de los españoles, el teatro ayudo a la evangelización de indígenas, también podemos mencionar que los teatros en esta época se realizaban en los mercados y se enfocaban en lo humorístico e irónico. Los artistas que representaban estas obras tenían muy

poca instrucción y fue así como el teatro del pueblo tuvo una gran mejoría a través de los tiempos, en la actualidad se lo puede observar en las plazas y parques.

ESC 16   VARIOS - INT-EXT - DIA

Con entrevistas en diferentes partes de Quito; personas que están involucradas con el teatro, malabaristas, estudiantes, profesores, darán sus puntos de vista, con voz en off se hará la siguiente pregunta

VOZ EN OFF

Que es el Teatro?

ENTREVISTADOS

El teatro es el lugar donde el público va a apreciar una obra literaria actuada en vivo.

En resumen es el arte de la actuación.

Teatro es la rama del arte escénico, relacionado con la actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, música, sonido y espectáculo.

Es el arte de comunicar de manera recreativa faces de la vida o fantasía que nos regalara muchos consejos sobre nuestro quehacer diario.

El Teatro trata de representar historias frente a un público, combinando el discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo, para brindar una experiencia diferente al público que acude a verlos.

ESC 17 QUITO - INT-EXT - DIA

Varias tomas de paso de los técnicos trabajando, de grandes obras presentadas, de los equipos que posee el teatro, ensayos, a manera de transición se proyectaran conforme la voz en off.

VOZ EN OFF

Tras, de las magníficas obras, hay hombres que con esfuerzo, dedicación, y empeño; logran dar vida a grades espectáculos.

Por tal razón no desperdiciemos la enriquecedora experiencia de asistir a un teatro

Además es un lugar para visitar, para cuidar y aprender y por sobre ya es parte de nuestra cultura, de ahora en adelante como jóvenes deseosos de entender la cultura nacional y la del mundo, crearemos y fomentaremos una nueva visión al teatro; un teatro juvenil.

ESC 18   TEATRO - INT. - DÍA

La presentadora aparece por fuera del Teatro y dará el cierre del documental diciendo.

PRESENTADORA

Hemos recorrido varios pasajes durante el transcurso del documental, historia, teatros problemas; es precisamente allí donde nosotros como jóvenes debemos concentrarnos, es el momento de implementar una cultura de apreciación hacia las artes escénicas; les invito, vamos juntos al teatro.

GUIÓN TÉCNICO

ESC.	PLANO	TIME	MOV.	IMAGEN	SONIDO
1	P. General	1.30 min	Varios	Tomas de paso de Quito	Reseña histórica de Quito Canción y Voz en off
2	P. Medio	30 seg	Dolly In	Presentadora en la tribuna del teatro	La problemática del teatro Entrevista y voz en off
3	P. Medio Corto	1.30 min	Travelin Shot	Jóvenes responden negativamente a la pregunta asistes al teatro	Voz en Off

4	Primer Plano	1.30 min	Travelin Shot	Tomas de la producción haciendo encuestas	Entrevista
5	Medio corto	1.30	Trávelin Shot	Los jóvenes darán sus respuestas del por qué los jóvenes no van al teatro	Entrevistas
6	P. Americano	30 seg	Travel Right	Presentadora, camina conforme se cierra el telón, en el escenario	Entrevista

7	Plano Medio Corto	1.30 min	Traveling Shot	Dos cómicos hablan acerca del problema en los jóvenes, por el cual no asisten al teatro	Entrevistas
8	Plano Medio	1.30 min	Static Cam	Dos técnicos extranjero hacen una comparación del teatro en Ecuador	Entrevistas
9	Plano Medio Corto	1.30 min	Static Cam	Técnico del teatro Sucre habla de cómo se trabaja y se promueve el cuidado del teatro	Entrevista

10	Primer Plano	2 min	Static Cam	Presentadora, sentada en el palco	Los teatros de Quito Entrevista
11	Varios	2 min	Varios	Tomas de paso de los teatros de Quito	Voz en Off – Canción
12	varios	1.30 min	varios	Como están financiados los teatros	Voz en Off – Canción

13	P. Medio	30 seg	Dolly Out	Presentadora y el telón cerrándose invita a ver la historia	La historia del teatro Entrevista-canción
14	Varios	2 min	Varios	Animación sobre la historia del teatro mundial	Voz en Off - Canción
15	Varios	2 min	Varios	Animación sobre la historia del teatro en Ecuador	Voz en Off - Canción

16	P. Medio Corto	2 min	Travelin Shot (Steadicam)	Entrevistados responde a la pregunta "¿Qué es el teatro?".	Canción-Entrevistas
17	Varios	2 min	Varios	Tomas de paso, técnicos trabajando, grandes presentadas, equipos del teatro y ensayos.	Voz en off – Canción
18	General a Medio	30 seg	Dolly In	Presentadora en la salida del teatro	Invitación a los jóvenes a venir al teatro Entrevista - Canción

PLAN DE RODAJE

PLAN DE RODAJE													
Título "El Teatro"			Documental "El Teatro"						Director		Jorge Vera		
Producido por J			JLR						Productor		Nataly Rodríguez		

Int.	Ext.	Día	Noche	Esc.	Plano	Personajes	Utilería	Locación	Día	Hora	Equipo Técnico
	X	X		1	1	Tomas de paso de Quito y de Personas		Varios	1	9:30	Rebotes, difusores
	x	x		11	1	Tomas de paso de los Teatros		Teatros	1	9:30	Rebotes, difusores
	x	X		4-5	1	Realización de Entrevistas		Instituciones	1	13:30	Rebotes, difusores
	x	X		16	1	Entrevistas a pers. sobre que es el teatro		Varios	1	15:30	Rebotes, difusores
	X		X	1	2	Tomas de paso de Quito y de Personas		Plazas	1	19:00	Rebotes, difusores
	X		X	12	2	Tomas de paso de los Teatros		Quito	1	19:00	Rebotes, difusores
	X	X		1	2	Tomas de paso de los Teatros y Quito		Cent. Quito	2	10:00	Rebotes, difusores
x		x		3	1	Entrevistas Personas		Bibl. Mun.	2	14:00	Iluminación
	X	X		7	1	Cómicos de la Calle		P. Teatro	2	16:00	Rebotes, difusores
X		X		8-9	1	Técnicos, tomas del teatro(Sucre, variedades)		T. Sucre	3	10:00	Iluminación
X		X		13	1	Presentadora en los pasillos		T. México	4	14:30	Iluminación

X		X		10	1	Presentadora sentada en el Palco		T. México	4	15:00	Iluminación
	X	X		18	1	Presentadora Afuera del teatro		T. Mexico	4	15:30	Iluminación
X		X		2	1	Presentadora en medio de butacas		T. México	4	16:00	Iluminación
X		X		6	1	Presentadora camina en escenario		T. México	4	16:30	Iluminación
X		X			1	Re filmada de espacio vacíos en el corte 1		T. México	5	10:00	Iluminación
X		X		8-9	1	Entrevista a delegados del teatro Sucre		T. Sucre	6	14:30	Iluminación

CRONOGRAMA

VIERNES 26 - JULIO	MARTES 29 - JULIO	JUEVES 1 - AGOSTO	VIERNES 2 - AGOSTO
Rodaje Tomas de Quito.	Rodaje tomas de Quito. Entrevistas a jóvenes. Entrevistas a teatreros.	Tomas de los teatros de Quito. Personal trabajando. Eventos. Entrevista a personal del teatro.	Escenas grabadas con la presentadora en el Teatro México
SABADO 3 - AGOSTO	LUNES 5 - AGOSTO	MARTES 6 - AGOSTO	MIERCOLES 7 - AGOSTO
Re filmación de tomas y escenas (malas tomas y vacíos).	Entrevista al delegado del teatro.	Revisión de tomas	Recolección de Material Archivos Imágenes Audio Línea Grafica
LUNES 12 - AGOSTO	MIERCOLES 14 - AGOSTO	VIERNES 16 - AGOSTO	LUNES 19 - AGOSTO
Revisión del Primer Corte	Revisión del segundo Corte	Entrega de la Edición Final	Revisión de la Primera Animación
MIERCOLES 21 - AGOSTO	VIERNES 23 - AGOSTO	MIERCOLES 28 - AGOSTO	SABADO 31 - AGOSTO
Revisión de la segunda Animación	Entrega Animación Final	Entrega y Revisión del Documental Finalizado	Entrega del proyecto.

CASTING**FICHA DE CASTING 1****I. DATOS GENERALES**

Nombres y Apellidos: Leandra Jarictza Alvarez Valencia

Edad: 18

Fecha de Nacimiento: 19/Noviembre/1994

Domicilio: San Carlos **Email:** ljalvarez@udlanet.ec

Teléfono: 0987304771 **Estado civil:** Soltera

Ocupación actual: Estudiante

II. RASGOS FISICOS

Estatura 1.60 **Medidas** 82, 62, 96

Calzado 37 **Camisa** S

Color de Ojos Marrón **Tez/cabello** Castaño

III. PERFIL

Estudios Estudios Universitarios

Experiencias

Anteriores Reportaje Ecuador TV "Próxima Parada", Extra series de televisión, Trabajo en producción filmación "Mediación del Mundo" Warner Bros.

Aptitudes y

Habilidades Manejo de palabra, Retención de lectura

Hobbies Escuchar música, lectura.

IV HORARIO DISPONIBLE

12:00 am - 4:00 pm

V OBSERVACIONES: Trabajo en television

FICHA DE CASTING 2

I. DATOS GENERALES

Nombres y Apellidos KAREN MICHELLY ROJAS MARTINEZ
Edad 22 **Fecha de Nacimiento** 04 julio 1991
Domicilio LOS ARRAYANES M3 C 6 **Email** mishellfriends@hotmail.com
Teléfono 2 662 136 **Estado civil** Soltera
Ocupación actual Estudiante

II. RASGOS FISICOS

Estatura 1.57 **Medidas** 93 - 70 - 105
Calzado 36 **Camisa** S
Color de Ojos Cafés **Tez/cabello** Trigueña/negro

III. PERFIL

Estudios Bachiller en Administración de Empresas
 especialidad Contabilidad y Auditoria
 Cursando 5to semestre Instituto Cordillera

Experiencias

Anteriores Auxiliar Contable - Profesora Educación Inicial

Aptitudes y

Habilidades Inglés - Baile

Hobbies Leer libros - bailar

IV HORARIO DISPONIBLE

Lunes a Viernes a partir d la 1pm

V OBSERVACIONES

Dominio del Inglés y escenarios, de estatura baja .

FICHA DE CASTING 3

I. DATOS GENERALES

Nombres y Apellidos DENISSE ALEJANDRA ENRIQUEZ PÁEZ
Edad 23 **Fecha de Nacimiento** 03 julio 1990
Domicilio COOP IESS FUUT **Email** pukita-love@hotmail.com
Teléfono 2 620820 **Estado civil** Soltera
Ocupación actual Estudiante

II. RASGOS FISICOS

Estatura 1.70 **Medidas** 90 - 71 - 98
Calzado 39 **Camisa** S
Color de Ojos Cafés oscuros **Tez/cabello** Trigueña/negro

III. PERFIL

Estudios Bachiller en Contabilidad y Auditoria
 Ingles ESPE

Experiencias

Anteriores Contadora. Vendedora de tecnología

Aptitudes y

Habilidades inglés - Baile y expresión escénica

Hobbies Leer libros - bailar

IV HORARIO DISPONIBLE

Lunes a Viernes a partir de las 3

V OBSERVACIONES

Mujer de estatura alta

CREW LIST

CREW LIST				
Título		EL TEATRO		
Producido por		JORGE VERA		
Director		JORGE VERA		
Productor		NATALY RODRIGUEZ		
#	NOMBRE	NUMERO	E-MAIL	☒ CARGO
1	LAS OFICINAS DEL TEATRO BOLIVAR		www.teatrobolivar.org/	Oficinas
2	ALEX SINGO	0999293810	henshintai@hotmail.com	Dir. Fotografía
3	NATALY RODRIGUEZ	0995404806	natta_0004@hotmail.com	Productora
4	EDISON ANDRADE	0982256930	Eeaacc_45@hotmail.com	Asís. Fotografía
5	ANDRES VERA	0983340329		Asís. Producción
6	JAVIER VERA	0958826001		Asís. Dirección
7	BYRON SEVILLA	0998787773		Técnico Teatro
8	YARI ALVAREZ	0987304771	ljalvarez@udlanet.ec	Presentadora
9	KARINA GARZON	0969083518		Maquillista
10	TEATRO SUCRE	2951661	www.teatrosucre.org	Oficinas
11	CATERING	0985453323		Catering
12	PAUL CABEZAS	0983347532	Paul_pin8@hotmail.com	Guardia
13	RODOLO	0998949096		Técnico de Equipo

CHECK LIST

CHECK LIST					
Título		EL TEATRO			
Producido por		JORGE VERA			
Director		JORGE VERA			
Productor		NATALY RODRIGUEZ			
NUM	Descripción	RECIBO	ENTREGA	OBSER.	☒
1	2 CAMARAS CANNON 7D	6 – 8 - 13		SIN NOV.	
1	KIT DE LUCES LOWEL	6 – 8 - 13		SIN NOV.	
2	REBOTADORES	6 – 8 - 13		SIN NOV.	
2	TRIPODES MANFROTO	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
1	MICROFONO BOOM	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
1	INTERFACE DE AUDIO	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
1	RIG COMPLETO	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
1	MONITOR DE CAMARA	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
1	CABLE CANNON	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
1	CAÑA DE MICROFONO	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
2	CARGADORES DE BATERIAS	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
1	SLIDERCAM CON CABEZA	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
2	BATERIAS	6 – 8 – 13		SIN NOV.	

1	MONTAJE	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
2	TARJETAS DE MOMERIA (32 GB)	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
1	LENTE 50 MM	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
1	MALETA DE ESPALDA	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
1	MALETA DE MANO	6 – 8 – 13		SIN NOV.	
		6 – 8 - 13		SIN NOV.	

PRESUPUESTO

EQUIPO TÉCNICO		COSTO REAL	COSTO TESIS
1	Director	2200	0
1	Productor Ejecutivo	2200	0
1	Asistente de dirección	1200	0
1	Director de casting	300	0
1	Actores	300	40
1	Productor		40
1	Asistente de producción	300	0
1	Making off	300	0
FOTOGRAFÍA			
1	Director de fotografía	2000	40
1	Primer asistente de fotografía	1000	0
1	Segundo asistente de fotografía	600	0
1	Gafer	500	0
1	Grip	300	0
1	Eléctrico	200	0
1	Script	200	0
SONIDO			
1	Sonido directo	700	0

1	Locucion	300	80
ARTE			
1	Director de arte	2000	0
1	Asistente de arte	400	0
1	Escenógrafo	800	0
1	Utilero	300	20
1	Vestuario	200	0
1	Maquillaje y peinado	250	10
EQUIPOS DE CÁMARA, GRIP Y LUCES		COSTO REAL	COSTO TESIS
1	Cámara Cannon 7D	1200	0
1	Accesorios	200	0
1	Óptica adicional	200	0
1	Luces y grip	1000	0
1	Planta eléctrica	600	0
1	Slider	450	0
1	SteadyCam	500	0
1	Video assist	300	0
GASTOS DE ARTE			
1	Diseño grafico	300	0
1	Costos de utilería	1000	60
1	Costos de vestuario	900	0
1	Costos de maquillaje y	200	0

	vestuario		
GASTOS DE PRODUCCIÓN		COSTO REAL	COSTO DE TESIS
2	Sim card 32 GB	160	0
1	Cables Audiovideo	35	0
1	Fotografías	50	0
1	Transporte	350	40
1	Casting	200	0
1	Alquiler de locaciones	400	0
1	Comunicación	100	20
1	Viajes a locaciones	300	0
1	Luz, agua, internet	200	0
1	Impresiones	50	20
1	Encuadernado	40	10
1	Catering	1200	150
	TOTAL EN DÓLARES	26485	530

ANEXO 7 CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN

Quito, 01 de Julio del 2013

CERTIFICADO DE AUTORIZACION

Yo,.....
.....
..... con C.I....., autorizo al
Sr. Jorge Luis Vera y cedo los derechos de mi imagen para que estos
sean utilizados en la realización en un documental sobre EL TEATRO.

_____

JORGE LUIS VERA

_____

AUTORIZACION

Quito, 01 de Julio del 2013

CERTIFICADO DE AUTORIZACION

Yo,.....
.....
..... con C.I....., autorizo al
Sr. Jorge Luis Vera y cedo los derechos de mi imagen para que estos
sean utilizados en la realización en un documental sobre EL TEATRO.

_____

JORGE LUIS VERA

_____

AUTORIZACION

Quito, 01 de Julio del 2013

CERTIFICADO DE AUTORIZACION

Yo,.....
.....
..... con C.I....., autorizo al
Sr. Jorge Luis Vera y cedo los derechos de mi imagen para que estos
sean utilizados en la realización en un documental sobre EL TEATRO.

_____

JORGE LUIS VERA

_____

AUTORIZACION

Quito, 01 de Julio del 2013

CERTIFICADO DE AUTORIZACION

Yo,.....
.....
..... con C.I....., autorizo al
Sr. Jorge Luis Vera y cedo los derechos de mi imagen para que estos
sean utilizados en la realización en un documental sobre EL TEATRO.

_____

JORGE LUIS VERA

_____

AUTORIZACION

Quito, 01 de Julio del 2013

CERTIFICADO DE AUTORIZACION

Yo,.....
.....
..... con C.I....., autorizo al
Sr. Jorge Luis Vera y cedo los derechos de mi imagen para que estos
sean utilizados en la realización en un documental sobre EL TEATRO.

_____

JORGE LUIS VERA

_____

AUTORIZACION

Quito, 01 de Julio del 2013

CERTIFICADO DE AUTORIZACION

Yo,.....
.....
..... con C.I....., autorizo al
Sr. Jorge Luis Vera y cedo los derechos de mi imagen para que estos
sean utilizados en la realización en un documental sobre EL TEATRO.

_____

JORGE LUIS VERA

_____

AUTORIZACION

ANEXO 8 SOLICITUDES

Quito 29 de Julio del 2013

FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE
Chía Patiño
DIRECTORA.

Yo, Jorge Luis Vera con cedula 171840076-3, estudiante de la Universidad de las Américas.

Tengo la complacencia de dirigirme a Usted, con el fin de solicitar muy comedidamente el acceso a la información disponible, permisos y material, que pueda facilitar el cumplimiento de mis objetivos; información que será utilizada única y exclusivamente para fines educativos, de la cual detallaré a continuación.

Pondré a su consideración, mi tema y mi objetivo general:

Tema: Documental sobre la importancia del teatro como centro de arte y cultura en Quito.

Objetivo General: Fomentar una cultura de apreciación al arte escénico como pilar importante en el desarrollo de una sociedad.

Con respecto a la información:

- ¿Qué puedo hacer para proporcionar el documental a la fundación “Teatro Nacional Sucre”, como material de archivo?.
- ¿Qué empresa, institución, o entidad, promueve el cuidado y mantenimiento de los teatros a su cargo (Sucre, Variedades, México)?.
- ¿Cómo promueven actualmente la visita al teatro hacia las personas?

- ¿Los teatros por quién y por qué están financiados?
- ¿La gente de Quito en especial los estudiantes, tiene una cultura de apreciación al teatro?
- ¿A criterio muy personal por que las personas no asisten al teatro y prefieren otras actividades?
- ¿A criterio muy personal cual es la causa de por qué los jóvenes no asisten al teatro y prefieren otras actividades.
- ¿Cuántos teatros más o menos tiene la ciudad de Quito?

Con respecto a solicitudes y permisos; sabedor de su espíritu de colaboración solicito lo siguiente para los días Jueves 7 y Viernes 8:

- Hacer uso de las instalaciones de los teatros (Sucre, Variedades y Bolívar), para realizar tomas en interiores y exteriores.
- Una entrevista, alguna persona que proporcione y esté al tanto de dicha información.

Sabiendo de su apoyo incondicional a este tipo de proyectos, sin más por el momento me despido, agradeciéndole de antemano la atención prestada.

Atentamente.

Jorge Vera
171840076-3

Quito 5 de Agosto del 2013

FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL SUCRE

Chía Patiño

DIRECTORA.

Yo, Jorge Luis Vera con cedula 171840076-3, estudiante de la Universidad de las Américas y antiguamente pasante de la fundación Teatro Nacional Sucre. Tengo el enorme agrado de dirigirme ante su digna autoridad.

El motivo de la presente es para solicitar ante usted muy respetuosamente, el permiso para realizar varias tomas y hacer fotografía en el interior del teatro al cual usted muy acertadamente dirige, con el fin de poner en practica los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera; el propósito de este proyecto es exclusivamente de carácter académico, por la culminación de mi tesis de grado.

Pondré a su consideración, mi tema y mi objetivo general:

Tema: Documental sobre la importancia del teatro como centro de arte y cultura en Quito.

Objetivo General: Fomentar una cultura de apreciación al arte escénico como pilar importante en el desarrollo de una sociedad.

Conocedor de su espíritu de colaboración para este tipo de proyectos, de usted quedo muy agradecidamente.

Atentamente.

Jorge Vera

Quito, 30 de Octubre del 2013

**María José Utreras,
Directora de Comunicación y Marketing.
Fundación Teatro Nacional Sucre**

Estimada Directora.

Soy Jorge Luis Vera, estudiante en proceso de titulación en la carrera de Producción Multimedia y Audiovisual de la Universidad de las Américas, y hoy mismo realizando un documental informativo para mi tesis con el tema “El Teatro como Centro de Arte y Cultura en Quito”, y con el objetivo de promover la visita al teatro.

Por medio de la presente misiva me dirijo a usted para expresarle mis más cordiales saludos y a la vez solicitar, me ayude proporcionando algunos materiales audiovisuales que ayudaran al desarrollo de mi documental y los cuales expondré a continuación:

- Fragmentos de 5 archivos audiovisuales de 10 a 20 segundos, de eventos artísticos nacionales que han tenido lugar en los escenarios de la FTNS.
- Fragmentos de video de 10 a 20 segundos, que muestren los trabajos de montaje de los eventos.
- Y Finalmente entrevistas de personas vinculadas al trabajo de los eventos de la FTNS, que inviten a visitar el teatro y sus obras.

Todos estos materiales serán respetados íntegramente haciendo de los mismos un uso honrado, con fines netamente académicos; la audiencia de mi tesis, fundamentalmente será del tribunal que me otorga la calificación final para mi grado, todos los materiales q ustedes me contribuyan pueden ser valorados previo a su despacho.

Agradeciéndole me despido deseándole éxitos en el cargo que usted muy bien desempeña.

Jorge Luis Vera
171840076-