

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES

DIFUSIÓN DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA A TRAVÉS DE LOS AUDIOVISUALES EN
LA CIUDAD DE QUITO

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

Profesor Guía
Juan José León

Autor
Edgar Javier Pozo Quinteros

Año
2015

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

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

Juan José León
Ing. Msc. Sistemas
C.C.1707506760

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

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

Edgar Javier Pozo Quinteros
C.C. 1715427520

AGRADECIMIENTO

Agradezco infinitamente a mis padres, Edgar Pozo Torres y María de Lourdes Quinteros quienes me han entregado su apoyo incondicional, a mi hermana Andrea Pozo por su ejemplo y paciencia, a Luciana Martínez quien me acompaña en el camino hacia mis metas profesionales, a Juan José León maestro y amigo y a todas las personas y familiares que aportan a mis conocimientos y mi vida profesional.

DEDICATORIA

Este proyecto lo dedico a mis padres Edgar Pozo Torres y María de Lourdes Quinteros quienes además de brindarme la oportunidad de crecer profesionalmente y de formar mis conocimientos, me entregaron los valores y el ejemplo para convertirme en un buen ser humano.

RESUMEN

La danza y la comunicación son importantes recursos culturales que se pueden complementar para generar conocimiento y calidad de vida en el desarrollo de una sociedad.

A lo largo del tiempo, la comunicación ha llegado a establecerse como una necesidad del ser humano. Ese deseo constante en transmitir información, ideas y emociones, se sustenta con bases teóricas que los estudiosos en esta materia han explorado para definir patrones y clasificar cualidades comunicativas específicas como la comunicación de masas y difusión. Internet se ha convertido en un medio indispensable para la vida diaria de las personas y para la difusión de contenidos artísticos. Los sitios web y las redes sociales son plataformas muy útiles que llegan a la población mundial generando opinión y aportando conocimiento a la sociedad. Este medio puede representar un recurso ejemplar para incentivar la difusión de arte y cultura a nivel local y ulteriormente a nivel internacional.

Por esto, en este proyecto se realiza un enfoque específico en los audiovisuales difundidos por la red de Internet y en el campo investigativo del arte de la danza contemporánea para examinar los aspectos históricos, exponentes importantes y antecedentes culturales que han servido de base para el impulso de este género.

En consecuencia, se dirige la mirada a los precedentes, personajes y progreso de la danza ecuatoriana desde las instituciones del Distrito Metropolitano de Quito y a su vez la difusión de contenido artístico que existe actualmente en sentido audiovisual y escénico. Se busca poder conocer el estado actual del arte en la ciudad para desplegar una nueva propuesta comunicativa audiovisual conocida como video-danza, la cual permitirá difundir de manera creativa, conveniente y masiva la danza contemporánea a la ciudadanía a través de Internet. El desarrollo de este proyecto pretende abrir paso a la difusión de nuevas maneras de expresión provenientes de artistas audiovisuales y también pertenecientes al mundo de la danza.

ABSTRACT

Dance and communication are important resources that complement each other to generate knowledge and welfare in society development.

Along time, communication reached to establish itself as a human being necessity. That constant desire of transmitting information, ideas and emotions is based on theory that professionals on this area have explored to define patterns and classify specific communicative attributes like mass communication.

Internet is a necessary element for people's daily life and for art diffusion. Websites and social media are useful platforms that reach global population, generating opinion and information to society. This media could represent a resource for incentivize artistic content at local and international level.

This project is specially focused on audiovisual communication on Internet and located on national and international contemporary dance research field. It comprehends history facts, important exponents and cultural background that have been useful as base for the impulse of this dance genre.

In consequence, the look goes to precedents, personalities and progress of Ecuadorian dance from the view of Quito's institutions and the transmission of artistic contents that exists nowadays on audiovisual media and the stage. It looks forward to understand and know about city's current art to create a new communicative product known as dance-video, which will allow to transmit in a creative, convenient and massive way, contemporary dance for the citizens.

The development of this project pretends to give way to broadcast new kinds of expression from audiovisual artists and those who belong to the world of the dance.

ÍNDICE

1. Marco Introdutorio.....	1
1.1 Antecedentes	1
1.3 Planteamiento del problema.....	2
1.4 Justificación	3
1.4.1 Grupo Objetivo	4
1.5 Objetivos	4
1.5.1 Objetivo General	4
1.5.2 Objetivos Específicos	4
1.6 Preguntas de Investigación	5
1.7 Delimitaciones.....	5
1.7.1 Delimitación Espacial	5
1.7.2 Profundidad.....	6
1.8 Viabilidad Financiera	7
1.9 Viabilidad Legal	7
1.10 Metodología de la Investigación.....	8
1.10.1 Enfoque Metodológico.....	8
1.10.2 Población	8
1.10.3 Muestreo y técnicas de estudio	9
2. Difusión del arte en medios audiovisuales.....	11
2.1 Definición de arte.	11
2.2 Bases de la comunicación humana.	12
2.3 Comunicación masiva.....	14
2.4 Comunicación y producción audiovisual.....	16
2.5 Medios de comunicación audiovisuales	20
2.5.1 Difusión del arte en televisión	21
2.5.2 Difusión del arte en Internet y redes sociales.....	23
2.6 Difusión de la danza en medios audiovisuales de Quito	27

2.6.1 Cadena nacional <i>Expresarte</i>	30
3. Danza: Esencia del movimiento, expresión y género contemporáneo.....	31
3.1 El arte de la danza y la esencia humana.....	31
3.2 El espectáculo en torno a la danza.....	32
3.3 Imagen corporal en la danza.....	33
3.4 Aspectos históricos de la danza.....	34
3.4.1 Danza antigua	34
3.4.2 La danza en la Edad Media y Europa	36
3.4.3 El Renacimiento y el origen del ballet	37
3.4.4 La danza en las vanguardias artísticas	39
3.4.5 Danza moderna.....	39
3.5 Danza contemporánea: Desarrollo y características.....	41
3.5.1 Exponentes principales de la danza contemporánea.....	42
3.6 La danza y su relación con el arte audiovisual.	44
3.7 Práctica y producción escénica de la danza artística en Quito.....	45
3.8 Instituciones y personajes de la danza ecuatoriana en Quito.....	46
3.8.1 Compañía Nacional de Danza del Ecuador	46
3.8.2 Ballet Nacional del Ecuador	48
4. Propuesta comunicacional.....	50
4.1 Video-danza: Expresión artística.....	50
4.1.1 Producciones de video-danza en Quito.....	51
4.1.2 Sitios Web de video-danza.....	52
4.1.3 Estructura de la propuesta comunicacional.....	52
4.2 Pre-producción	52
4.2.1 Idea general del contenido del audiovisual:	53
4.2.3 Story-line:	53

4.2.4 Sinopsis:.....	54
4.2.6 Guion literario.....	54
4.2.7 Guion técnico	54
4.2.8 Localizaciones (Villa da Fiore)	55
4.2.9 Actores y personajes.....	55
4.2.10 Simbología en el audiovisual.....	57
4.2.11 Lenguaje cinematográfico	58
4.2.12 Presupuesto General	59
4.3 Etapa de producción.	59
4.3.1 Equipo de producción y equipo técnico.....	59
4.3.2 Plan de rodaje y logística	60
4.3.3 Arte y escenografía	60
4.3.4 Fotografía e iluminación	61
4.3.5 Música y sonido.....	62
4.4 Post producción.....	63
4.4.1 Edición de video y sonido.....	63
4.5 Propuesta de difusión	64
4.5.1 Relevé: Espacio de difusión en danza. (Drupal 8)	68
4.5.1 Impulso y promoción en Facebook y YouTube	70
5. Conclusiones y Recomendaciones.....	71
5.1 Conclusiones.....	71
5.2 Recomendaciones.....	72
REFERENCIAS.....	74
ANEXOS.....	77

1. Marco Introductorio

1.1 Antecedentes

En el mundo actual existen varias formas de expresión de danza dependiendo de la cultura y la región de una comunidad, siempre tomando en cuenta la diferencia de la expresión dancística como práctica social y las que son intencionalmente artísticas.

Según Artemis Markessinis (1995) en su libro *Historia de la danza desde sus orígenes*, se puede reflexionar acerca de la evolución de esta manifestación en conjunto a la evolución humana. Al pasar por varias transformaciones y descubrimientos sobre el movimiento del cuerpo, se crea una línea histórica conformada por las etapas importantes y más relevantes de la danza artística como son: la danza antigua, la cual conforma un lapso de tiempo desde su origen hasta la edad media, el nacimiento del ballet en el renacimiento, la danza moderna y finalmente se llega a los referentes de la danza contemporánea.

Al ser un arte de carácter universal, su expansión ha llegado hasta Latinoamérica donde se observa claramente el influjo de conocimientos establecidos de otros países, sin embargo, estas técnicas se ven influenciadas también por el folclore característico de cada nación. En la ciudad de Quito, la danza ha sido un arte que ha estado en una actividad constante siendo aplaudida por los ciudadanos quiteños.

En Ecuador la danza artística inicia a manifestarse alrededor del año 1930 con la aparición de varias giras de compañías de danza europeas que pasaban por el país escapando de la situación de la guerra. A partir de esto, la danza se va estableciendo de manera educativa y posteriormente se van creando diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Danza o el Ballet Ecuatoriano de Cámara que posteriormente cambiaría su

nombre a Ballet Nacional del Ecuador. (Gonzales, 2012) Así se fueron introduciendo varias divisiones del ballet y de la danza en general.

Los tipos de expresión artística han encontrado su espacio de difusión adecuado dependiendo de sus características. Así como la música se apodera de la radiodifusión, la danza habita en los teatros, plazas o coliseos. No obstante, en el campo artístico internacional, la danza se ha visto inmersa en una fusión con los audiovisuales, los cuales representan un proceso de ideas traducidas a un lenguaje basado en imágenes y sonidos. Este producto denominado “*video-danza*” utiliza el lenguaje audiovisual para captar los movimientos del cuerpo que se dan en la danza.

La tecnología ha avanzado y con su crecimiento ha establecido nuevas vías de comunicación como el Internet, incluyendo a las redes sociales que se diversifican en función de finalidades específicas. Existen espacios dedicados a audiovisuales, música, ilustraciones, entre otros. Todos estos medios cumplen con un objetivo en común que consiste en la comunicación de masas y permiten llegar a los espectadores de manera directa para presentar de forma pura lo que los artistas quieren comunicar.

Por lo tanto, para llevar a cabo este proyecto y examinar la nueva comunicación masiva, es primordial realizar un enfoque en el arte de la danza, en la producción de video-danza, el desarrollo de redes sociales y el impacto que han tenido con respecto a la difusión audiovisual de arte y la cultura.

1.3 Planteamiento del problema

En el Ecuador, específicamente en la capital, la difusión de las artes nacionales depende de los contenidos culturales que se generan en los medios digitales o análogos. Dentro de estos contenidos, se contempla la danza contemporánea, que comunica ideas y genera belleza a través del movimiento del cuerpo, pero se ha visto limitada a ser presentada en su mayoría en formato escénico, dejando a un lado la posibilidad de relacionarse con nuevas tecnologías de comunicación.

La video-danza es un recurso audiovisual que, mediante el incentivo de su producción, puede aportar al impulso de la danza ecuatoriana a nivel nacional e internacional.

Con respecto a los medios audiovisuales, el medio clásico de difusión es la televisión, el cual está saturado de programación informativa y de entretenimiento, omitiendo en su mayoría el contenido cultural y artístico. Esto ha provocado que los artistas y productores sientan una necesidad de utilizar espacios alternativos como el Internet, para expandir sus creaciones de manera libre y así lograr un mayor alcance a toda la ciudad de Quito.

1.4 Justificación

El propósito de la realización de este proyecto es que el mismo forme parte de la iniciación de una nueva generación de obras audiovisuales ecuatorianas relacionadas directamente con el arte, en este caso la danza contemporánea, y así generar beneficios comunicacionales para expandir las obras de los artistas quiteños de la danza a través de nuevos métodos de comunicación.

Esta expansión proyecta el empleo de la producción audiovisual, específicamente la video-danza, y la aplicación de un plan de difusión a través de redes sociales e Internet para transmitir el contenido artístico de danza a todo el país, y posteriormente encontrar un espacio reconocido en el ámbito internacional.

De esta manera, se pretende crear un producto audiovisual y multimedia que sirva como referente para la producción audiovisual local, artistas nacionales, los cuales se verán favorecidos con la investigación e incluso para autoridades gubernamentales relacionadas con la educación y la cultura.

1.4.1 Grupo Objetivo

Este proyecto está dirigido a ciudadanos de Quito, espectadores de eventos de danza de una edad de entre 20 y 30 años, bailarines y coreógrafos de danza en Quito de una edad entre 20 y 28 años, así mismo como productores independientes relacionados con la danza.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

-Analizar la situación actual de la danza en la ciudad de Quito para diseñar un producto comunicacional que favorezca la difusión de la danza contemporánea y así fomentar la cultura y el arte ecuatoriano.

1.5.2 Objetivos Específicos

-Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de Producción Audiovisual y Multimedia de la Universidad de las Américas, para diseñar una propuesta comunicacional relacionada con la danza.

-Diseñar un producto audiovisual de danza que se proyecte como referencia artística para el fomento de la danza contemporánea en Quito.

-Reconocer los beneficios de la producción de una video-danza para los artistas de danza quiteños.

-Estudiar la conveniencia y utilidad del Internet como medio audiovisual para la difusión de danza contemporánea en Quito.

-Identificar y analizar los contenidos audiovisuales de danza que existen en sitios web internacionales.

-Identificar y analizar los contenidos audiovisuales de danza que existen en sitios web de Ecuador.

-Determinar el nivel de aceptación sobre nuevos medios de difusión de danza contemporánea en la sociedad quiteña.

1.6 Preguntas de Investigación

¿Cuál es el contenido audiovisual relacionado con danza que se difunde en sitios web internacionales?

¿Cuál es el contenido audiovisual relacionado con danza que se difunde en sitios web nacionales?

¿Cuál es el beneficio que adquiere la danza de la ciudad de Quito al incentivar la realización y difusión de video-danza?

¿Cuáles son los beneficios del uso del Internet como medio de difusión de video-danza ecuatoriana?

¿Cuál es el nivel de aceptación sobre nuevos medios de difusión de danza por parte de la ciudadanía?

1.7 Delimitaciones

1.7.1 Delimitación Espacial

Esta investigación se concentra en el Distrito Metropolitano de Quito por ser una ciudad donde funcionan las principales instituciones de danza del país y donde la comunicación cultural está en etapa de crecimiento.

En Quito, las principales compañías de danza a tomar en cuenta son la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional del Ecuador que representan una referencia importante de coreógrafos y bailarines. Igualmente, los escenarios significativos son el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” y el Teatro Nacional Sucre, ubicado en el centro de Quito.

Por otro lado se toma en cuenta productos audiovisuales nacionales e internacionales, los cuales sirven como una importante referencia para la realización de un nuevo producto nacional.

1.7.2 Profundidad

El proyecto requiere exploración histórica y actual en el campo de la comunicación, especialmente en el ámbito de la comunicación de masas y la difusión de arte en medios audiovisuales masivos e Internet. De esta manera se puede establecer de manera clara los procesos y medios convenientes para realizar un producto relacionado con la danza contemporánea.

Por otro lado se debe examinar la danza desde sus bases teóricas y a su vez se investigará conceptos, exponentes importantes y desarrollo de la danza contemporánea desde su nacimiento, a principios de siglo, hasta su difusión en el país desde la última década.

De igual manera, es necesario indagar sobre la creación y producción de video-danza y el significado que posee este tipo de arte. Finalmente, se hace un enfoque acerca de la respuesta de los espectadores quiteños hacia la danza contemporánea y el conocimiento fundamental de profesionales y artistas competentes con respecto a este tema.

1.8 Viabilidad Financiera

La posibilidad económica y financiera está sujeta a un presupuesto alcanzable por parte del autor de este proyecto considerando las herramientas para realizar la investigación y la propuesta comunicacional, pensando en las etapas de pre-producción, producción, post-producción y distribución. Las posibilidades económicas dependen de varios factores como: la cantidad de materiales y recursos que se utilizan en la investigación, el equipo técnico para la producción de la propuesta audiovisual y el equipo humano que va a trabajar en el proyecto.

El desarrollo del presupuesto final a utilizar en este proyecto se considerará más adelante en el capítulo número cuatro.

1.9 Viabilidad Legal

Con respecto al ámbito legal, se toma en cuenta documentos oficiales del Ecuador donde se encuentran varios puntos que respaldan y sustentan la difusión de obras artísticas en el país. Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017 p. 174-184), en Ecuador se siembra la creación artística y cultural para generar nuevos espacios que promuevan el patrimonio colectivo. También en su cuarto objetivo, el cual trata sobre la formación profesional de artistas, se menciona que uno de los principales impulsos es el generar mecanismos de apoyo y promoción para la generación de contenidos culturales y artísticos. Asimismo, menciona el fortalecer y crear espacios de difusión para las diversas disciplinas artísticas.

Con respecto a otros instrumentos legales, el Art. 4 de la Ley Orgánica de Comunicación (2013), expresa que los medios de comunicación difundirán contenidos de tipo informativo, educativo y cultural, en forma prevalente.

1.10 Metodología de la Investigación

1.10.1 Enfoque Metodológico

La investigación se establecerá con un enfoque multimodal o mixto. El enfoque cuantitativo, el cual plantea un problema específico y un estudio determinado, es necesario para recolectar y analizar datos que definan estadísticas y resultados numéricos. Permite conocer información concreta de una población, como los espectadores que asisten a obras de danza en diferentes escenarios de la ciudad o el grupo objetivo al que va dirigida la propuesta audiovisual, y así poder evidenciar una hipótesis previamente planteada mediante procesos estadísticos apropiados.

Por otro lado, es importante aplicar un enfoque cualitativo estructurado por la investigación de productos y medios audiovisuales para conocer a profundidad aspectos teóricos, técnicos y sobre todo de contenido artístico; analizar muestras iniciales tanto profesionales como de productos y extraer resultados.

1.10.2 Población

Además de la investigación bibliográfica y audiovisual, la población investigada se encuentra en la ciudad de Quito, tanto en el ámbito ciudadano como en el ámbito del arte. Se compone inicialmente por:

- 1) Bailarines y coreógrafos de danza contemporánea de la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional del Ecuador por ser las instituciones más destacadas a la danza ecuatoriana en Quito.
- 2) Conjuntamente se investigará a los espectadores quiteños que asisten a obras de danza contemporánea en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” y el Teatro Sucre ya que son los principales establecimientos que acogen eventos y espectáculos ecuatorianos de danza.

- 3) Se tomará en cuenta la población de productores audiovisuales independientes que estén relacionados a la creación de video-danza.
- 4) Se hará una indagación sobre sitios web nacionales e internacionales relacionados con la difusión de video-danza.
- 5) Por último, se estudiarán las obras nacionales e internacionales de video-danza difundidas a través del Internet y las redes sociales.

1.10.3 Muestreo y técnicas de estudio

Las técnicas de estudio que serán aplicadas a este proyecto estarán estructuradas por encuestas y fichas de investigación.

Para la primera, segunda y tercera población se establecerá un muestreo probabilístico por proporciones que permitirá conocer mediante una fórmula las proporciones partiendo de una población. Para establecer un número de personas encuestadas, en el caso de los ciudadanos espectadores de obras de danza, hay que considerar que la capacidad máxima del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura es de 1700 personas y del Teatro Nacional Sucre es de 700 personas, por esto, el total de espectadores de eventos de danza es de 2600. Por otro lado, en el caso de los artistas, se considera que el elenco del BNE es de 130 bailarines y de la CNDE es de 16, por lo tanto el total de artistas es 146. En cuanto a la producción audiovisual del país, se encuentra un promedio de 50 productores independientes que están relacionados con la creación y difusión de video-danza.

Basándose en los datos anteriores, planteando un error prefijado de 0.18 y un nivel de confianza de 0.95. Se tiene la siguiente fórmula:

$$n = \frac{(Z_{\alpha/2})^2 N \hat{p} \hat{q}}{NE_p^2 + (Z_{\alpha/2})^2 \hat{p} \hat{q}}$$

(Galindo, 2006 pág.386)

Siendo N el total de la población, $(1-\alpha)$ el nivel de confianza y E el error prefijado, se concluye que en la primera población se necesitará encuestar a 25 bailarines, en la segunda población se necesitará encuestar a 30 espectadores y en la tercera población 19 encuestas para establecer resultados y proporciones que aporten a este proyecto.

En el caso de la cuarta y quinta población se establecerá un muestreo no probabilístico para reunir elementos con características específicas convenientes para la investigación. (Hernandez Sampieri, Fernandez-Collado, & Batista Lucio, 2006, pág. 262).

2. Difusión del arte en medios audiovisuales.

Para hablar de difusión y comunicación audiovisual, se tiene que analizar los aspectos iniciales de la comunicación en general y las teorías que han dado paso al intercambio eficaz de información en la sociedad a nivel mundial. La difusión del arte en la ciudad de Quito, específicamente la danza, debe sustentarse basándose en estos códigos comunicativos y los conceptos de comunicación masiva. Además, es necesario definir una noción de lo que significa arte, ya que es esencial para todo el desarrollo del proyecto.

Consecuentemente, se vuelve necesario examinar los productos comunicativos de arte a nivel global como base teórica y referencial, para luego estudiar los productos nacionales que se transmiten a la población quiteña en formato audiovisual a través de los medios audiovisuales clásicos y las redes sociales.

2.1 Definición de arte.

Según la Real Academia de la Lengua Española, el término arte tiene el siguiente significado: “Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.” (DRAE, 2011). Sin embargo, ha tenido múltiples interpretaciones expresadas por personas dedicadas a actividades relacionadas con la música, la pintura, la escultura o la danza. De esta manera, el arte comprende una variedad de definiciones pero siempre con el factor común que es la expresión de la belleza a través de habilidades y técnicas. Estas manifestaciones son parte de la humanidad y representan un pilar importante para el bienestar social.

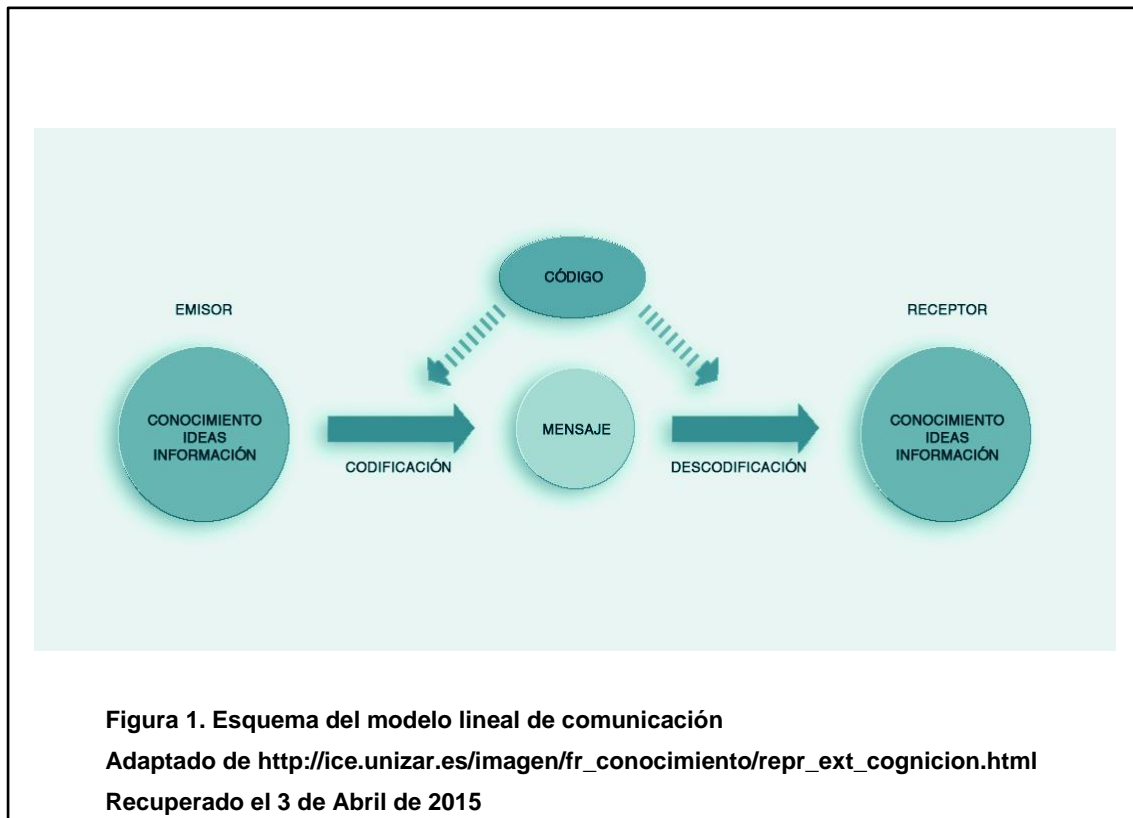
La palabra arte implica una diversidad de conceptos e interpretaciones. Pese a que el arte existe desde el origen del ser humano, no es fácil establecer un concepto ni una teoría exacta. No existe competencia, solo corrientes artísticas y maneras de expresar pensamientos.

El arte ha encontrado canales de expresión y propagación en base a las capacidades y medios comunicativos que han estado al alcance del hombre. Hoy en día, se pueden considerar como espacios de exposición a los nuevos medios que se han generado con el avance de la tecnología como la radio, la televisión, el cine y el Internet.

2.2 Bases de la comunicación humana.

El traspaso de información de un ser a otro, envuelve muchas acciones que se activan simultáneamente en un espacio temporal. Surgen fenómenos sonoros, visuales, y kinestésicos que son protagonistas de la creación de mensajes con formas diversas y destinos aventurados. Un mensaje puede transmitir información, emociones, sentimientos, conocimiento, entre muchos más elementos y así difundir ideas de distinta clase en una sociedad o comunidad.

La comunicación tiene una diversidad de definiciones y no hay un camino único para entender sus propiedades. Sus procesos han sido de utilidad para otras ciencias como la filosofía, la historia, la psicología o la biología. Se la puede definir desde el punto de vista social, simbólico, semántico o intencional, sin embargo, todas estas definiciones se las ha realizado basándose en el concepto de emisor-receptor, codificación, descodificación y transmisión del mensaje. (Duran & Sánchez, 2008, pág. 34)

Las investigaciones de varios profesionales y teóricos han llevado a establecer a la comunicación como disciplina y se integra con el entorno de una manera flexible y adaptándose fácilmente a nuevas tendencias. Según Collado y Galguera (2008) en su libro *La comunicación humana en el mundo contemporáneo* uno de los principales modelos de comunicación que ha influido potencialmente en la cultura y que también es el eje central de este proyecto con respecto a la difusión, es el que desarrolló Harold Laswell.

Laswell definió la comunicación como un acto intencional de transmitir un mensaje de una persona a otra, buscando generar cambios en cuestión de cultura y establece las bases para el inicio de una comunicación masiva como es el Internet.

En la historia de la sociedad hasta estos últimos años, nacieron varias teorías comunicativas que actualmente ayudan a clasificar y establecer parámetros dentro de esta materia de grandes dimensiones.

El modelo lineal de comunicación consiste en la existencia de un emisor, que decide iniciar intencionalmente el proceso de enviar información con un significado a través de símbolos o signos verbales o no verbales hacia un receptor. El receptor decodifica ese mensaje con las interpretaciones que tiene registradas en su mente.

El ser humano ha desarrollado tecnologías innovadoras y revolucionarias en el ámbito de la comunicación. En la actualidad, la sociedad cuenta con medios audiovisuales como el internet, la red móvil, espacios virtuales, entre otros, que a pesar de su facilidad de acceso y su comodidad no hacen a un lado a los medios clásicos como la televisión y el cine que todavía prevalecen en las comunidades.

2.3 Comunicación masiva

La conceptualización de la comunicación como un proceso lineal de emisor receptor y mensaje, lleva a analizar la comunicación y difusión de masas a través de los medios audiovisuales.

Los autores y profesionales de comunicación en mayoría indican que las principales y primeras teorías de comunicación de masas surgieron de pensamientos filosóficos a principios del siglo XX. Consideran que la razón del crecimiento de las masas está vinculada con las relaciones sociales de los individuos que fueron aislados y masificados al ser separados de sus grupos primarios. Entre los factores más importantes que influyeron en la creación del concepto de sociedad de masas se destacan la división del trabajo, organización industrial a gran escala, producción automatizada, crecimiento de las ciudades, etc. Así mismo, es importante recalcar que los teóricos menospreciaban a la cultura de masas por la falta de estética y por contenidos vulgares que afectaban únicamente de forma negativa a las sociedades de sus países. (Rendón, 2007, pág. 20)

Estudiosos de la comunicación han demostrado diferentes enfoques y modelos que aspiran a describir los principales rasgos de comunicación de masas. Así según José Rendón (2007) en su libro *Teoría e investigación de la comunicación de masas*, expresa que Harold Lasswell, en 1948, elaboró un modelo psicológico de la comunicación de la siguiente manera: ¿Quién? ¿Qué dice? ¿En que canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto?. En la práctica de la comunicación de masas en el entorno audiovisual se ha hecho un enfoque en el análisis de los efectos y el análisis de contenido que se aporta al público para entender la capacidad de aceptación sobre lo que se difunde.

Por lo tanto, según el libro *Historia de las teorías de comunicación* de Armand y Michéle Mattelart (1997), una de las funciones principales del proceso de comunicación de Laswell es la vigilancia del entorno que analiza todos los elementos que podrían conmovier positiva o negativamente a una comunidad. De esta manera, se puede definir a la comunicación masiva audiovisual un proceso que afecta directamente a la sociedad.

Figura 2. Fotografía de Harold Laswell

Tomado de <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lasswell.htm>

Recuperado el 23 de Abril del 2015

La comunicación masiva se ha vuelto objeto de interés de muchos comunicadores y artistas por el hecho de que son prácticamente inevitables en la vida cotidiana de las personas, además de formar parte de las relaciones interpersonales y genera experiencias humanas. La información internacional se transmite a través de estos medios y así la gente puede desarrollar un conocimiento por lo menos básico sobre un tema.

La masificación de los audiovisuales ha sido necesaria, dejando a un lado por un momento los distintos puntos de vista éticos y económicos que describen varios autores de comunicación y también muchos artistas en general. Producciones como informativos han sido elementos fundamentales de una metrópolis desarrollada; también las novelas, principales producciones que destacan las costumbres y reflejan la identidad que define a las comunidades alrededor del mundo a través de la ficción. Pero la creación de espacios artísticos en la programación televisiva, en el cine, en el Internet y la producción audiovisual general de un país debe ser sustancial y primordial, porque la cultura y el arte enriquecen el pensamiento y contribuyen al bienestar general de una sociedad.

2.4 Comunicación y producción audiovisual

Con la evolución de la sociedad, en el mundo de la comunicación se ha ido formando el lenguaje audiovisual desde sus raíces como una manera única de comunicar ideas y conceptos a través de las imágenes en movimiento. Esto ha permitido a la colectividad en todo el mundo, crear obras y productos para proyectarlos en varios medios audiovisuales.

Junto a la aparición del Internet han surgido nuevos procesos relacionados con lo visual y el sonido. Se han aplicado técnicas y formatos clásicos para conectarlos de manera funcional con nuevas artes y especialmente con nueva tecnología.

Podemos nombrar ejemplos de este avance social y mediático a las redes sociales que, hoy en día, son motivo de análisis para los artistas, comunicadores, desarrolladores, productores y otros profesionales.

La comunicación audiovisual está experimentando varios cambios con la tecnología, permitiendo a los receptores o espectadores de los medios de comunicación convertirse también en nuevos emisores. De esta manera el concepto de emisor y receptor queda a un lado por un momento, dando paso a la alteración del mensaje. Se desvanece la jerarquía en los medios y la industria, dándole control al receptor de controlar el producto de comunicación. (Duran & Sánchez, 2008, pág. 39)

La realización de una producción audiovisual se relaciona con cualquier tipo de formato narrativo que se apoya en imágenes y sonido para poder contar una historia o una idea. Dentro de los audiovisuales existen varios géneros como largometrajes, documentales, video arte, animaciones digitales, series de televisión, o videojuegos. Todos estos géneros están destinados en su mayoría al entretenimiento.

En toda producción existe una narrativa que, independientemente del formato del producto, expresa un mensaje. Este mensaje se convierte en la conexión entre el autor y el espectador. Por su parte, el espectador necesita opinar y volverse parte de las historias que se desarrollan en un producto audiovisual. (Luciano, 2011, págs. 13-15) Por esto, la obra audiovisual se comprende de un mensaje basado en un estudio previo de aspectos culturales y del espectador que tiene un proceso de percepción de ese mensaje para poder acceder a una opinión del contenido transmitido. Una buena obra audiovisual dependerá de un balance entre el mensaje, el contenido y la manera de llegar al público, es decir que sea comprensible.

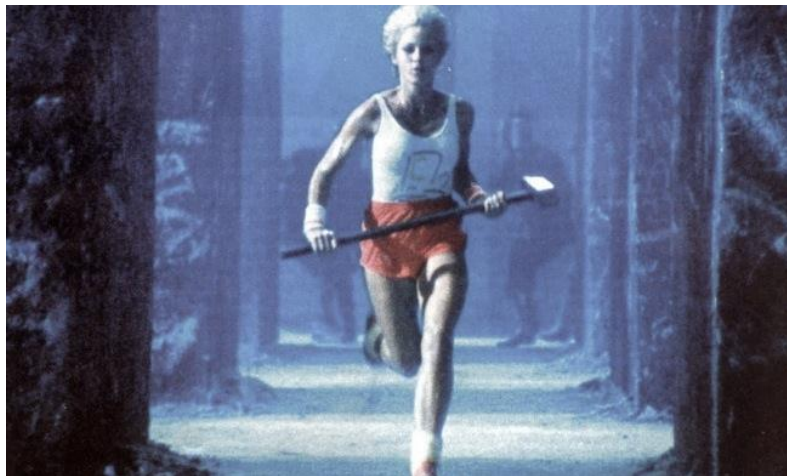

Figura 3. Fotograma del comercial *Apple 1984*

Tomado de <http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/legendarnoj-reklame-apple-ispolnilos-30-let-617305/>

Recuperado el 23 de Abril del 2015

La audiencia tiene un papel importante que es comprender el mensaje para poder sacar una conclusión y generar una retroalimentación. Este concepto se sostiene en la teoría, según María Bestard Luciano (2011) en *Realización Audiovisual*, que el público debe tomar una postura o actitud pasiva frente al desarrollo de la obra para poder dar una respuesta sobre la información que reciben.

Por lo tanto, el realizador audiovisual tiene varios elementos que tomar en cuenta, desde la creación del guion, la concepción de espacio tiempo hasta los encuadres y acciones. Estos factores ayudarían a narrar de forma apropiada las ideas y además conforman la práctica coherente de la producción audiovisual. Así mismo la estructura de: planteamiento, desarrollo y desenlace es esencial para todas las obras comunicacionales como los audiovisuales.

En cuanto a los elementos comunicativos de un audiovisual, es importante mencionar que ningún elemento dentro de la imagen debe ser expuesto de una forma insustancial.

Cada pieza de una producción debe tener una razón de existir y de estar en pantalla comunicando un pensamiento.

Desde la producción audiovisual se puede dirigir la mirada a varios recursos y escenarios dispuestos a reproducir y difundir una imagen en movimiento. La televisión y el Internet, son espacios dedicados a la exposición de creaciones de autores de todo el mundo. Esto genera una industria, una comunidad de productores, un conjunto de productos dedicados a la educación, al entretenimiento, a la publicidad, a la divulgación de información y especialmente al arte, pero que va en busca de innovación y crecimiento dentro de su propio espacio social y económico.

La producción de audiovisuales se distribuye en varias actividades que requieren estudio y práctica. Demanda organización para poder llevar a cabo un proyecto con un equipo humano y conocimiento para realizarlo de una manera ética, estética y sobretodo innovadora. Para formar parte de una comunicación social responsable y profesional se precisa conocimiento y experiencia. Los audiovisuales como largometrajes, documentales o televisión son desarrollados por especialistas profesionales que conocen al público, conocen el mercado y desarrollan un producto manteniendo equilibrio entre conceptos de arte y mercado audiovisual.

El mundo ha evolucionado y ha registrado en su historia la creación de varias piezas audiovisuales; obras que han cambiado formas de pensar, han establecido ideas, han registrado acontecimientos importantes y han entretenido a la población a nivel mundial. Cada producto tiene un motivo, una historia y una razón. La comunicación audiovisual ha ido transformándose hasta el día de hoy, dejando referencias para fortalecer el conocimiento, nuevas tendencias y estilos.

2.5 Medios de comunicación audiovisuales

Un medio de comunicación es un canal por el cual se puede intercambiar información de diversas características entre emisor y receptor. Dentro de las primeras concepciones sobre medios, el surgimiento de la radio y la prensa son medios de información y cultura en períodos de entreguerras, además de ser espacios para la difusión de propaganda (Alsina, 2001, pág. 21). La propaganda política, específicamente para las estrategias fascistas europeas, es un ocupante mayoritario de los medios durante la época. Un ejemplo del poder de control que los medios de comunicación masivos audiovisuales pueden generar son las animaciones de Disney dirigidas para el público adulto como *Der Fuehrer's Face* (1943) protagonizada por el pato Donald. En este audiovisual se puede percibir un mensaje político de gran peso transmitido por un medio masivo.

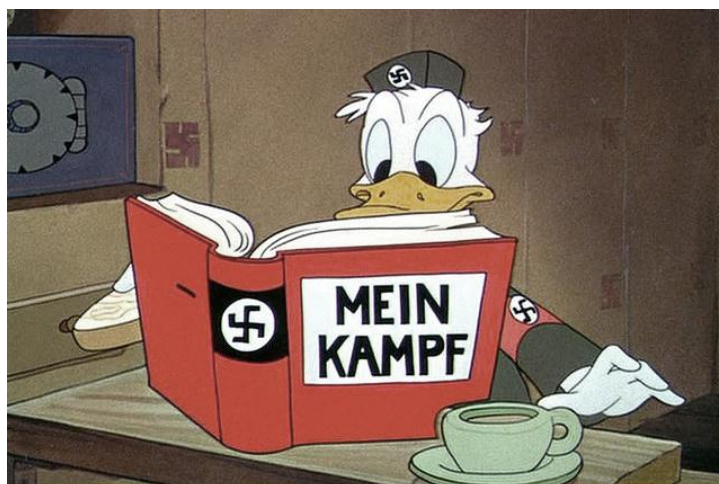

Figura 4 Escena de *Der Fuehrer's Face* (1943). Tomado de <http://www.laparola.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Der-Fuehrers-Face.jpg>

Recuperado el 2 de Mayo de 2015

Aquí se observa el de los medios audiovisuales y la manera en que los informativos o reportajes dentro de los audiovisuales producen efectos y reacciones en los espectadores. Los medios de comunicación han sido creados para servir de soporte o plataforma y proyectar piezas comunicativas, entre ellas los productos audiovisuales. Es el origen de noticieros, películas, animaciones, series y novelas, por lo que es indispensable para el ser humano poder comunicarse a través de estos medios.

El mundo actual posee medios audiovisuales que sirven para diversos fines y son importantes de mencionar en este proyecto. Primeramente, se encuentran los medios clásicos que han acompañado a la sociedad por largas temporadas como el cine y la televisión. El cine, por su lado, encuentra su espacio en las salas de cine, comunicando ficción basando su estructura en un guion. Por otro lado, se encuentra la televisión que trasmite información y entretenimiento, y es la principal fuente audiovisual de comunicación a nivel masivo y el Internet es un espacio tan amplio que puede incluir el mismo contenido de la televisión y el cine, siendo transmitido a nivel mundial por medio de la red.

2.5.1 Difusión del arte en televisión

La televisión es uno de los principales medios masivos de información y de entretenimiento. Ya sea televisión por señal local, por cable, por satélite o por Internet, es un área de comunicación que se desarrolla rápidamente de manera global. Dentro de la comunicación de una sociedad, la programación televisiva se ha vuelto indispensable para la propagación de información de carácter periodístico, cultural y artístico. La televisión representa una pieza fundamental que produce y sirve como un canal para enviar información de manera masiva a través de signos y símbolos proyectados en forma de imágenes en movimiento.

La televisión surge de la necesidad de transmitir imágenes por medio de ondas de radio.

La radio todavía estaba en proceso de fortalecimiento cuando países como Alemania, Inglaterra y Francia a finales de los años 20 ya experimentaban las primeras transmisiones televisivas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la televisión en EEUU y la Unión Soviética comenzó a dar sus primeros pasos televisivos. México contó con un sistema de televisión en 1950 y posteriormente siguieron Brasil, Argentina y España. (Fernandez Collado & Galguera García, 2008, pág. 148)

El contenido informativo de los canales de televisión como son documentales y noticiarios de distintas características, se basa en elementos concretos que requieren investigación y están ligados estrechamente a la realidad del mundo. Este contenido es necesario para la estabilidad de una comunidad y para el bienestar de la misma. Sin elementos de estas características en un medio masivo como es la televisión, las sociedades del mundo se verían envueltas en un estado de desequilibrio y de desinformación. Por otro lado, las personas necesitan también algo adicional: una rama que brinda la armonía emocional y el bienestar a una sociedad. No solo se requiere ver la realidad del mundo comprimida en la pantalla si no también el arte, un elemento primordial para el buen vivir de los ciudadanos y de los países alrededor del mundo.

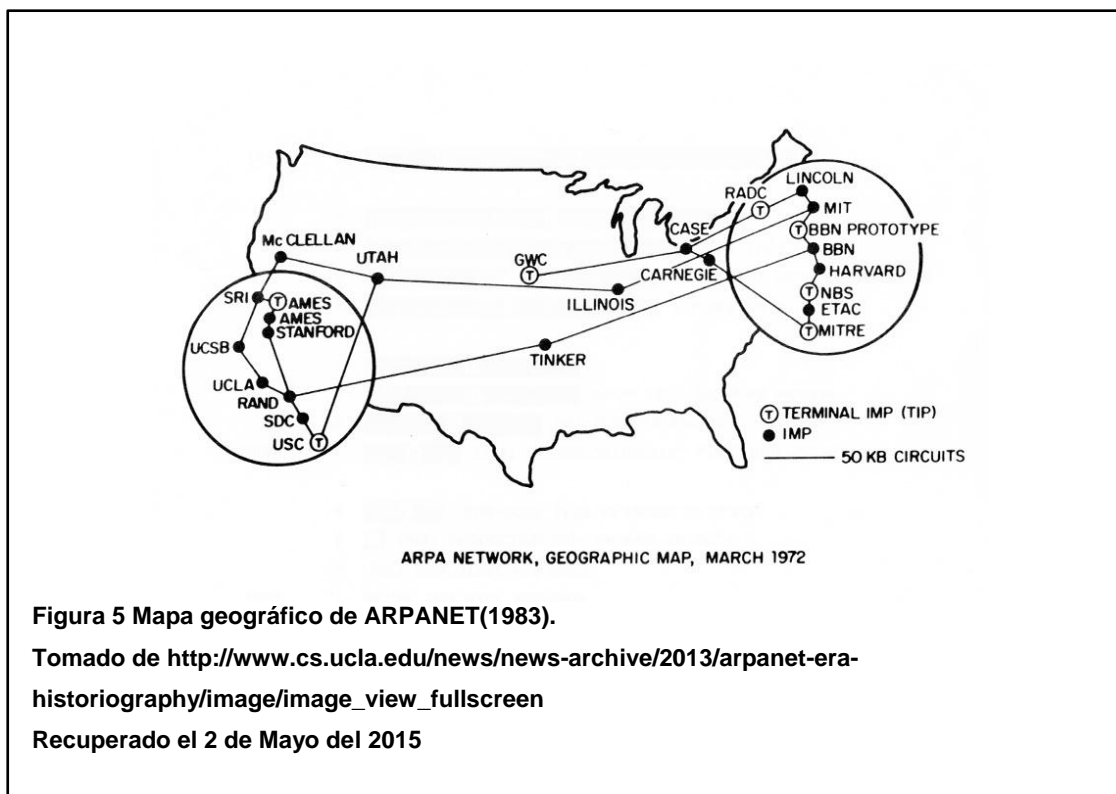
La unión de estas dos disciplinas, el arte y la televisión, es más profunda que la simple conceptualización tecnológica que tienen. La aplicación del arte en este medio masivo implica entender la necesidad del mismo arte, en el caso de esta investigación la danza, de utilizar y aprovechar al máximo las posibilidades que brinda la televisión para crecer, innovar y hasta ‘ nuevas expresiones artísticas.

La simple combinación de diferentes tecnologías existentes no significa un avance para la sociedad, es el resultado de esta cooperación lo que genera una ganancia y el mejoramiento estético, de expresión y de contenido. Lo más complejo es saber de qué formas se pueden combinar arte y medios, siendo tan diferentes desde el punto de vista histórico y su inserción social de cada uno. (Machado, 2006, págs. 145-146)

Además del progreso artístico, el hecho de aplicar el arte a un medio masivo se puede considerar ventajoso con respecto a la difusión. Tomando a la danza como ejemplo, un medio como la televisión llega a una población mayor que los espectáculos que se realizan en los teatros de una ciudad. Esto hace pensar en el factor comodidad, el cual es buscado por el público al momento de entretenerse, ya que los espectadores buscan siempre una fuente de distracción en la televisión.

2.5.2 Difusión del arte en Internet y redes sociales

El Internet es la red global de computadoras en línea que, cada vez es más utilizada por la sociedad para actividades interactivas. Por medio de la red se puede mantener contacto con amigos, familia que se encuentran en lugares lejanos del hogar. Es un complemento para los estudios en general, se puede realizar compras y se puede obtener variedad de información de todo tipo. Es por esto que se ha vuelto un medio muy popular, atractivo e innovador. La expansión de la red se considera acelerada y el incremento de usuarios y de sitios web de varios países es numeroso.

El internet nació como un producto estadounidense de investigación militar destinado a la confrontación de Estados Unidos con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Su nombre original, en 1969, fue ARPANET, respondiendo a las siglas de *Advanced Research Projects Agency Network* y su objetivo fue construir una red para compartir información sobre defensa de la nación en Estados Unidos. Hoy en día, el Internet ha tomado una variedad gigantesca de usos y fines. (J.Denning, 1989, pág. 530).

Esta nueva área artística en Internet no se ha concentrado solamente en la creación y publicación de obras con sentido estético y técnico, sino también se ha concentrado, en sus posibilidades, como ventana para la expresión de temas críticos que exploren significados y dinámicas de la sociedad actual. Este medio de difusión masivo permite a una gran cantidad de población artística en el mundo generar críticas sobre diversos temas con más libertad y de manera independiente. Si bien el Internet no está exento de censuras, como son las leyes aplicadas a la violación de derechos de autor y otros estatutos, es el medio actual más amplio y accesible para la población mundial.

La característica principal de Internet en relación al arte, es que se ha convertido en un canal principal de transmisión de contenido y va creciendo con el paso del tiempo. Internet permite el acceso a infinidad de información de varios ordenadores repartidos alrededor del mundo, permite la consulta de documentos digitales, posee herramientas como foros, chats y por eso se lo considera el primer medio multimedia auténtico que combina texto, imágenes, video, y audio. Este contenido es prácticamente infinito y existe un aumento constante del mismo. (Duran & Sánchez, 2008, págs. 257-258)

Los usuarios son transformados a comunicadores dentro de la red y por esto se da la aparición de blogs y páginas web personales, donde se puede notar contenido de opinión y puntos de vista acerca de distintos temas. Además, se observa la creación de chats y foros, donde se genera una interacción social entre las personas.

Obras artísticas provenientes de varios ámbitos como la música, que ha llegado a ser difundida ampliamente dando a conocer una diversidad de artistas independientes de todo el mundo, comprenden una parte importante del entretenimiento que proporciona el Internet a los espectadores. Al igual que las artes plásticas o la fotografía, que ahora pueden llegar a una audiencia mayor que en épocas anteriores, los audiovisuales tienen el mismo panorama; con un extenso espacio de exposición, han dado paso a técnicas creativas diferentes y puntos de vista de artistas autónomos de todo el mundo.

El Internet es un medio de comunicación que se encuentra en constante cambio y está pronto a una larga evolución en los próximos años. Es una red global que genera información a cada segundo, la misma se envía y se reenvía a los dispositivos tecnológicos fijos y móviles del planeta (computadoras, laptops, tablets, celulares, etc.). Por esta razón es el medio más utilizado y de acceso más fácil que existe en nuestra actualidad, lo cual abre paso a la difusión de creaciones clásicas y contemporáneas del arte.

En el caso de los audiovisuales, los artistas tienen la oportunidad de crear y recrear piezas artísticas, de aprender, de enseñar y desarrollarse junto con otros usuarios conectados a la red de manera interactiva. A pesar de que se le considera una nueva corriente artística, las teorías y conceptos artísticos tradicionales siguen vigentes en la sociedad y sirven como base para nuevas creaciones en el mismo medio.

2.5.2.1 Arte en redes sociales

La sociedad actual está ligada a un fenómeno global que son las redes sociales. A nivel mundial, muchos usuarios han utilizado este medio para difundir información de distinto tipo, ya sea de carácter político, económico o tecnológico y así convertir a las redes sociales en un elemento primordial de la comunicación masiva.

La tecnología ha avanzado a un nivel en el que las personas tienen acceso y pueden conectarse a las redes sociales incluso vía móvil, actualizándose en tiempo real. La accesibilidad y la comodidad son el principal atractivo de estos medios y la misma sociedad se ha encargado de convertirlas en indispensables. Desde un dispositivo móvil, así como en un fijo se puede enviar mensajes instantáneos, visitar sitios web, revisar correos electrónicos y ver contenido multimedia. Así, la tecnología se ha vuelto imprescindible para el incremento y desarrollo de la comunicación en general.

La capacidad de interacción social que brinda este medio de comunicación, abre puertas a muchas personas que buscan una nueva identidad dentro de la red. Esta identidad puede y no puede ser original de naturaleza de un usuario, sin embargo existe en el mundo virtual y se convierte en un individuo dentro de ese entorno. Estos usuarios son protagonistas de la nueva creación de productos multimedia del Internet y con su nueva identidad se convierten en los nuevos artistas cibernéticos. De esta manera, las personas utilizan las redes sociales para ser parte de un mundo totalmente diferente a la realidad pero estrechamente ligado a ella, buscando y generando entretenimiento e información.

Figura 6. Iconos de redes sociales

Tomado de <http://arquiconstruct.blogspot.com/>

Recuperado el 23 de Abril del 2015

Hoy en día existe una gran diversidad de estos espacios con distintos motivos y fines. Una de las más importantes es Facebook, que nace a partir de una idea del estudiante de informática Mark Zuckerberg, quien en sus inicios creó un programa informático llamado *CourseMatch*, que permitía a los estudiantes de la Universidad de Harvard enterarse de la lista de compañeros de clase que tendrían o *Facemash.com*, que publicaba una lista de imágenes de sus compañeras universitarias para calificarlas. Después de varios problemas legales con la universidad, Zuckerberg abandonó sus estudios y en el 2004 fundó Facebook. (Kirkpatrick, 2010, págs. 19-31). En esta red social los usuarios y empresas pueden crear cuentas y generar identidades virtuales para distintos fines, como pueden ser publicitarios, comerciales o de ocio. Es un sitio en el que se divulga gran cantidad de contenido artístico y multimedia.

Otra red importante es YouTube fundada por Chad Hurley y Jawed Karim, empleados del sitio web comercial PayPal en Junio del 2005 (Burgess & Green, 2009, pág. 1). En este sitio web los usuarios pueden cargar videos a la red siempre y cuando no infrinjan ningún derecho de autor ni abuso. El arte audiovisual ha encontrado en este medio un espacio amplio para publicar obras artísticas, producciones independientes o videos musicales.

La comunicación cuenta con varias herramientas útiles para transmitir conocimiento e información de diversas categorías.

2.6 Difusión de la danza en medios audiovisuales de Quito

La difusión del arte en la ciudad de Quito está definida de acuerdo a los espacios dedicados a estas actividades. Las áreas de presentación, los escenarios, los espacios radiofónicos, los canales de televisión o las salas de cine que se reparten por toda la ciudad favorecen la producción de obras de diferentes expresiones artísticas como la música, el teatro, la danza, entre otros.

En la ciudad de Quito, existen espacios específicos dedicados a la presentación artística. Podemos mencionar entre ellos a los más importantes que son la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, el Teatro Nacional Sucre, y la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Todos estos establecimientos acogen espectáculos escénicos generando un esparcimiento de la cultura hacia la ciudadanía.

Aunque las entidades antes mencionadas son los principales escenarios de arte, no son los únicos sitios físicos donde se exhiben. En Quito, varias instituciones han impulsado una difusión más libre, utilizando plazas públicas, parques o calles para buscar una manera más directa de llegar hacia el espectador.

Figura 7 Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”

Tomado de <http://www.infinittonews.com/index.php/ecuador/cultura/2377-semana-cultural-por-69-anos-de-la-casa-de-la-cultura-ecuatoriana>

Recuperado el 10 de Mayo del 2015

Esto conduce a la necesidad que tienen los artistas por comunicar a través de nuevas tecnologías como los medios audiovisuales. La música ya lo ha hecho al incorporar como parte de su contenido al video musical. Por otro lado, el teatro se ha adaptado bastante bien a un formato televisivo y cinematográfico con varios ejemplos en la televisión nacional e internacional. La danza también ha encontrado vías y herramientas para acoplarse a los audiovisuales pero esta combinación representa una actividad poco común en Ecuador.

Dentro de la ciudad de Quito, los medios audiovisuales se encuentran entre las fuentes de difusión más utilizadas. De acuerdo al Informe para la Definición e Implementación de la Televisión Digital en Ecuador (2010), la televisión llegó al país en la década de los 50. En 1969 se creó la Cadena Ecuatoriana de Televisión, Telecentro y el color se implementó en 1974 con la creación de Televisora del Amazonas. (Teleamazonas). Desde entonces se han ido desarrollando varias cadenas nacionales hasta cubrir todo el territorio ecuatoriano. En los 90 surge la televisión por cable.

En los últimos años, la programación nacional ha impulsado el fomento de la cultura con la creación de programas especiales de arte, sin embargo no parecen ser suficientes, la programación televisiva mayoritaria de entretenimiento en la ciudad de Quito está compuesta por programas de farándula, concursos y animaciones para niños con la ausencia notable de programas culturales. No obstante, la televisión posee más espacios culturales en comparación a épocas anteriores. A pesar de que el ocio sigue ocupando gran parte de la transmisión diaria, se ha creado más apoyo a los artistas locales.

Sin embargo, si se habla de masificar el arte de la danza ecuatoriana en la ciudad de Quito, se puede decir que es un arte ecuatoriano que todavía sigue anclado a presentaciones escénicas físicas, lejanas a incorporarse en el mundo de la comunicación audiovisual. Por lo tanto, sin posibilidades de llegar a un público mayor que supere al actual.

2.6.1 Cadena nacional *Expresarte*

Tomando como ejemplo se puede mencionar al programa *Expresarte* que se transmite todos los días sábados en cadena nacional. En este espacio se busca incentivar el arte promocionando a los artistas nacionales de diferentes ciudades del Ecuador. Se exhiben las obras y arte de los creadores de varias ramas artísticas como el teatro, la música o las artes plásticas. El programa es apoyado por varias instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio Coordinador de Patrimonio, SAYCE y la Secretaría Nacional de Comunicación.

Un día a la semana se transmite las obras de varios artistas de cine, música o teatro. Pero, a pesar de ser el único espacio dedicado cien por ciento al arte en la televisión, la danza sigue estando relativamente ausente en lo que respecta a audiovisuales.

3. Danza: Esencia del movimiento, expresión y género contemporáneo

Para referirse a la danza y poder relacionarla posteriormente con la comunicación audiovisual, es necesario revisar los antecedentes históricos y su relación inicial con la cultura. Es importante conocer las necesidades de la humanidad para expresar emociones e ideas con el movimiento del cuerpo en las épocas más trascendentes de la historia hasta llegar a la actualidad. Por otro lado, es significativo estudiar la proyección de la danza contemporánea y los efectos que produce en los espectadores. Así mismo, investigar los productos audiovisuales relacionados con la danza contemporánea que se realizan en países extranjeros y en la ciudad de Quito.

3.1 El arte de la danza y la esencia humana

El intelecto y la creatividad siempre han formado parte funcional y sustancial de la vida. El ser humano ha sido creador mental de ciencia, ha estudiado la realidad del mundo como tal y además, también ha sido parte de las expresiones abstractas del arte. Una de las artes más representativas de nuestra actualidad es la danza que es el símbolo que personifica la unión de la realidad y de lo abstracto. El bailarín manifiesta ambos impulsos al momento de realizar los movimientos con su cuerpo siguiendo los compases de la música. La danza está compuesta de duplicidad, de impulsos que motivan y enloquecen al cuerpo en movimiento por sus ansias primitivas y el equilibrio de establecer la búsqueda de la perfección y la técnica. (Guerra, 2010, pág. 23)

Un elemento esencial de la danza es el ritmo, que permite repartir el esfuerzo a través de un espacio de tiempo. Existen ritmos orgánicos de la naturaleza y los instintivos del hombre; estos dos ritmos crean una conexión entre el universo y el hombre creando la esencia de la danza (Circi, Gasch, Figueras, Palau, & Aznar, 1975, pág. 555).

Este arte ha sido parte de la esencia humana así como las capacidades de hablar o caminar. Desde que el hombre fue consciente de la existencia de la danza, la utilizó como medio de expresión de emociones. En la danza, el bailarín es sometido a una revelación, un sentido de éxtasis al estar entregado en espíritu puro, separándose del mundo material y de su cuerpo para dedicarse a existir en un ser distinto dentro de la música. La cualidad individual de cada uno de los danzantes, el estilo, los movimientos o la agilidad vuelve increíble cualquier cosa que hagan. Todos los bailarines son distintos, no hay dos que se parezcan o que tengan el mismo estilo.

3.2 El espectáculo en torno a la danza

Se ha considerado siempre a la danza como una actividad y espectáculo masivo. Aunque la danza no estuviera en una profunda expresión artística, siempre ha sido manifestada en conjunto. Incluso en los animales se puede ver esta actitud cuando los primates bailan alrededor de un tronco haciendo sonidos y movimientos con el cuerpo. La danza contiene tal poder de generar placer solo con observar el fluir de los movimientos del cuerpo. Por eso, es normal ver siempre a un grupo de bailarines ser rodeados por un grupo de espectadores. Esa dualidad de artista y espectador ha ido creciendo a través de los siglos, desde su mínima expresión como un acto de expresión instintiva hasta un proceso comunicativo indispensable para el arte y la sociedad. (Guerra, 2010, pág. 53)

Es por eso que, gracias a la evolución de estos aspectos, la danza ha forjado un lazo estrecho con la creación del espectáculo. Los espectadores forman parte necesaria de la creación de obras dancísticas y los artistas necesitan a ese receptor de información para poder comunicar sus ideas con movimientos previamente pensados a detalle.

3.3 Imagen corporal en la danza

La razón y los motivos de los artistas para llegar a ser bailarines profesionales se basan en cosas simples como la conexión interpersonal con el resto de compañeros o el simple hecho de ser el centro de atención. Son explicaciones muy naturales y representan esas grandes expectativas de generar belleza en movimiento.

La imagen cotidiana del cuerpo, su apariencia, virtudes y defectos generan un áter ego, una ilusión imaginada del artista de lo que quisiera llegar a ser. Y estos dos factores se encierran en un mismo cuerpo viviente. La imagen corporal es el reflejo de cómo se siente el artista por dentro y la danza permite expandir los límites de las capacidades de un bailarín. Es muy importante referirse a la conexión mente-cuerpo que es primordial en la danza, ya que la imagen mental contribuye al desempeño físico del cuerpo y viceversa. Por esta razón la imagen corporal se puede ver afectada incluso si no existe un problema físico. (Jacob, 2001, págs. 29-30)

Existe una imagen social del cuerpo en cada una de las personas que se extiende por medio de una resolución simbólica de una comunidad. Al igual que el lenguaje escrito se puede construir una relación con el lenguaje expresivo corporal para generar mensajes en el movimiento. (Balcells, 2002, pág. 14)

Además, cabe mencionar que la imagen corporal se genera desde el nacimiento y se practica siempre a lo largo de la vida. Comprender el cuerpo humano ha sido y sigue siendo una necesidad fundamental para el artista al ser una simbolización cultural de nuestra vida. (Lachino & Benhumea, 2012, pp. 11-12) El movimiento y el lenguaje corporal, como se ha mencionado antes, permite la comunicación de sentimientos y de una variedad de ideas que los artistas en representación de las comunidades proyectan en el montaje de sus obras.

Por esta razón, la búsqueda que los artistas realizan sobre nuevas formas de expresión que se diferencien y sean distintas de las habituales, se convierte en un instinto creativo.

El cuerpo, ya sea de hombre o mujer, representa un símbolo cultural que se ha construido dependiendo del contexto social de una comunidad y personifica una imagen idealizada de las personas que, a su vez, nos permite comprender, desde distintos puntos de vista, la esencia del ser humano y su existencia.

Las coreografías y creaciones de danza comunican por medio de la imagen del cuerpo situaciones sujetas a la problemática de una colectividad. Esto abre paso a la interpretación y se aplica la estética junto con la belleza artística de la danza en su expresión. Los sueños y las fantasías alimentan al desarrollo de la imagen del bailarín descubriendo intereses y potenciales ocultos que podrían aumentar en un futuro.

3.4 Aspectos históricos de la danza.

La danza es una de las artes más antiguas y se cree que es posible que haya existido incluso antes de la música o la palabra. Su origen es impreciso, pero gracias a las inscripciones y pinturas prehistóricas, se sabe de su práctica desde la antigüedad en relación a actividades rituales y mantiene su raíz en el nacimiento del ritmo. Está fundamentada en la expresión de la belleza y es una manifestación de pensamientos y emociones expuesta por medio de movimientos acompañados del cuerpo. (Markessinis, 1995, pág. 15)

3.4.1 Danza antigua

Pasando por las antiguas comunidades tribales, que ya empezaban a expresar y comunicar por medio del movimiento del cuerpo, el ser humano va evolucionando, teniendo a la danza como un ritual y una forma de comunicación de emociones.

Figura 8 Presentación de danza africana

Tomado de <http://www.educaixa.com/-/musica-para-una-danza-africana>

Recuperado el 15 Mayo del 2015

En el antiguo continente africano, las tribus, las cuales poseían cada una su tótem, seleccionaban a un grupo de niños escogidos a los que se les enseñaba las danzas específicas de éstos ídolos. La danza masculina de esta región se caracterizaba por su fuerza; requería un control preciso del cuerpo y el ritmo de la música. (Markessinis, 1995, pág. 41). La danza también se manifestaba al momento de la cacería, en la cual los cazadores danzaban alrededor de los animales al momento de ser ejecutado.

Por otro lado, Artemis Markessinis(1995, p 42) menciona también que en esa localidad se daba la danza imitativa, la cual se realizaba con diferentes vestuarios y máscaras.

Estas máscaras representaban distintos animales y los movimientos de los bailarines incluían acrobacias, bastones, dirigidos siempre por un líder. Luego cuando los europeos llegaron con el proceso de evangelización, la danza africana se convirtió en mero entretenimiento.

Temporalmente, como parte importante de la historia, cabe mencionar los inicios de la danza en Grecia. Los griegos dedicaron un espacio y tiempo mayor a los inicios del arte en general como la escultura, la danza y el teatro. Es aquí donde se genera la inspiración inicial para muchos ballets y a su vez se construyen varias edificaciones dedicadas a la danza. Sus manifestaciones corporales comenzaron en conjunción a los astros, los planetas y las estrellas.

En general, la danza para los griegos significaba la búsqueda de la belleza y esa estética se fundaba en base a la mitología y a los diferentes dioses. La religión y la danza estaban enlazadas en todas las artes en honor a los dioses del Olimpo. Una danza muy antigua se llamaba “gnosiana”, que según la leyenda fue trasladada de Creta por Teseo. Se caracterizaba por ser una danza de movimientos circulares y se producía alrededor de un altar. (Circi, Gasch, Figueras, Palau, & Aznar, 1975, pág. 557)

3.4.2 La danza en la Edad Media y Europa

Con la evolución de la humanidad, en los siglos XIII y XIV se da el nacimiento de Europa junto a numerosos cambios en la cultura y en la historia como las cruzadas, la inquisición, la revolución tecnológica moderna, la herejía, el nacimiento de las primeras huelgas obreras, entre otros. Durante ésta época también florecieron las bases de la música y de la danza de la modernidad. Las danzas campesinas de las aldeas se diferenciaban de los bailes populares urbanos y de los bailes burgueses que asumían un aire aristocrático. Los bailes campesinos se relacionaban con las actividades religiosas y el trabajo agrícola mientras que el baile urbano se basaba en el ocio y la diversión. En general, la danza en Europa se inició con expresiones grupales. (Soto, 2008, págs. 37-40).

Se puede mencionar que en la edad media, al igual que varias artes, la danza fue un arte poco desarrollado. Durante esta época, la Iglesia controlaba mayormente la educación y el baile nunca fue bien visto. Se consideraba que solo las sectas herejes danzaban dentro de sus ritos religiosos y solamente en ciertas ocasiones como las procesiones de la Iglesia, se permitía el baile. (Markessinis, 1995, pág. 57)

3.4.3 El Renacimiento y el origen del ballet

El clímax que tuvo la danza fue al inicio del Renacimiento, durante los siglos XV y XVI, que fue el período de transición de la Edad Media a la Edad Moderna y tuvo su origen en Italia. Sin embargo este movimiento solamente modificó en un sentido específico los aspectos de la danza desarrollando su carácter de espectáculo. Así nacería la era del ballet y una de las escuelas artísticas más influyentes del género que fue el Romanticismo. En esa época cualquier acontecimiento de la vida pública era motivo de fiestas coreográficas donde se utilizaban máscaras y ballet. El ballet era considerado un género rigurosamente teatral, comprendido de reglas muy estrictas. Unía la música, el movimiento y la estética. (Circi, Gasch, Figueras, Palau, & Aznar, 1975, pág. 560)

El ballet tiene su inicio en la vida renacentista de Italia, pero se desarrolla principalmente en Francia. El bailarín italiano Baldassare de Belgioioso, fue designado para celebrar los esponsales del duque de Joyeuse. Para esto, realizó un espectáculo llamado *Le Ballet Comique de la Reine* en 1581. Consiguientemente, el estilo del ballet se expandió por toda Europa. La estructura general del ballet estaba estrechamente racionada con las obras dramáticas. Existía una introducción, un desarrollo y un desenlace: La obertura indicaba el tema, el *entrées* donde se establecía la tragedia o la comedia de la historia y finalmente el Gran Ballet, dirigido a la aristocracia y excluyendo a los plebeyos. (Markessinis, 1995, págs. 79-80)

Figura 9 Retrato de Baldassare de Belgioioso

Tomado de <http://www.ballet.utah.edu/ballet4410/chapter4.html>

Recuperado el 15 de Mayo del 2015

Consecuentemente, el romanticismo se instauró en la danza con la obra *La Sífide*, dejando a un lado las fiestas cortesanas y concentrándose en el perfeccionismo de la técnica con ballets de temas más diversos. De esta manera, el ballet del siglo XIX poseería, en adelante, un aire más fantástico y quimérico. (Markessinis, 1995, pág. 101)

La danza sobrevivió el cambio de público que se suscitó en los inicios del siglo XIX. En Italia estaba estrechamente adherida a la ópera, la cual tenía un público burgués, por otro lado en Francia, a causa de la disminución del patrocinio estatal, se vio obligada a recurrir a ese reducido público. Esto dio como resultado una mejoría en el virtuosismo y el desarrollo técnico.

Consecuentemente, el ballet sufre un retroceso entre 1840 y 1930, por esto las giras de las compañías rusas llegaron a considerarse una novedad en el siglo XX. En Inglaterra, Estados Unidos y Alemania no se formaron compañías propias hasta 1940.

Por otro lado, el ballet siguió existiendo en cabarets y el vaudeville, sin embargo, en ésta ausencia se dio la difusión global de los estilos académicos luego de terminar la Segunda Guerra Mundial. (Soto, 2008, págs. 62-64)

3.4.4 La danza en las vanguardias artísticas

Posteriormente, en la época de las vanguardias artísticas que comprenden los años 1890 y 1940, hubo un gran movimiento artístico y fue un levantamiento de diferentes estilos y manifestaciones. En este período, específicamente desde 1920, la danza sufre cambios relevantes, no obstante, no existió una revolución significativa como fue en el ámbito de las artes plásticas o en la música. Únicamente las teorías de Isadora Duncan han representado a la danza en la revolución de la artes. (Soto, 2008, pág. 103)

3.4.5 Danza moderna

Como antecedente importante, se debe analizar los inicios de la danza moderna a finales del siglo XIX, para consolidarse a principios del siglo XX como respuesta y oposición a las técnicas clásicas del ballet y al desarrollo del capitalismo. (Osorno, 2009, pág. 59). Por lo tanto, se puede considerar a la danza moderna como una rebelión a muchos estándares teatrales y artísticos de la época, como por ejemplo al estricto guiamiento de la obra teatral basada en la literatura y los límites creativos que los regímenes autoritarios y la técnica imponen en ese tiempo.

Figura 10 Fotografía de Isadora Duncan

Tomado de <http://vidasfamosas.com/2010/02/10/isadora-duncan-la-bailarina-del-dolor/>

Recuperado el 17 de mayo del 2015

Dentro de las formas de danza, la danza moderna nació como oposición a los esquemas partiendo de una necesidad de expresión distinta. La afirmación de que no existe una autoridad en la danza, sino solo los artistas expresando individualmente y por separado. La necesidad de descubrir nuevas maneras de movimiento es la necesidad por la que se la asocia con el descubrimiento creativo. Se considera a Estados Unidos como la nación que más impulsó éste tipo de danza gracias a Isadora Duncan (1878-1927), sin embargo también surgió en Europa, específicamente en Alemania con Mary Wigman (1886-1973) y su danza expresionista.

Isadora Duncan hizo que la danza volviera a los aspectos básicos en 1909 ya que el ballet estaba en su decadencia. Sin virtuosismo, Duncan lograba conmocionar al público a través de las profundas emociones y el movimiento sencillo y natural sentándose, corriendo, saltando o tendiéndose en el piso.

Utilizaba su propia sincronía corporal y el público afirmaba que esas características habían estado ausentes en la danza por mucho tiempo. (Jacob, 2001, págs. 121-122). Duncan ha dejado una fuerte influencia en los Estados Unidos, al igual que la mayoría de escuelas europeas que también han dejado huella y han aportado a una danza con un concepto diferente.

3.5 Danza contemporánea: Desarrollo y características

Se debe entender a la danza contemporánea como una tendencia y voluntad del hombre de transformar con el movimiento, sirviéndose de técnicas dancísticas para crear un discurso y una narrativa a una comunidad. Es una relación de significados con un lenguaje expresivo y organización individual que puede llegar a hacer evidente lo inexpresable por medio de metáforas y estética. La danza contemporánea es una fuerza expresiva que construye lenguajes comunes para explicar la acción social del hombre y ha abandonado la idea de inventar o ingeniar historias que no correspondan a la realidad del ser humano. (Florez, 2008, págs. 120-121).

A través de la danza contemporánea se abren posibilidades de crear arte con el cuerpo humano. Se considera al lenguaje corporal como el lenguaje del silencio y la danza utiliza las técnicas de este lenguaje como el mimo o la actuación para expresar diversas ideas. (Balcells, 2002, págs. 5-6) Según Isadora Duncan (2003), danza no es sólo la expresión del alma humana, sino el concepto de una vida más libre y natural. La danza contemporánea revela el espíritu de los danzantes; las emociones e ideas de una obra se ven proyectadas en el movimiento y así se manifiesta la esencia humana combinada con el arte de la danza al público.

La primera bailarina americana de danza moderna, Isadora Duncan no era capaz de usar técnicas del ballet para expresarse. Por otro lado, Martha Graham no podía manejar las técnicas de Duncan, y Cunningham no podía ejecutar las técnicas de Graham.

Por lo tanto, se concluye que la danza contemporánea progresa mediante violentas redefiniciones y ha desarrollado diversos estilos de movimiento.

El creador de danza contemporánea siente la necesidad de rehacer espacios y percibe todo lo que lo rodea, por lo cual no puede escapar de ese contexto al momento de realizar una obra. El objetivo principal de una obra dancística contemporánea es diseñar contenido para construir expresiones de conocimiento desde la interacción corporal. (Florez, 2008, págs. 119-120)

Martha Graham a su vez ha sido comparada con Duncan por la razón de que han creado escuelas con técnicas distintas y audaces, sin embargo sus estilos son muy diferentes entre sí. Graham posee la técnica de ocupar el espacio con figuras inesperadas. El ritmo de las emociones y las formas del cuerpo transmite variedad de sentimientos humanos implementando un nuevo vocabulario. (Circi, Gasch, Figueras, Palau, & Aznar, 1975, pág. 580)

3.5.1 Exponentes principales de la danza contemporánea

Al hablar del inicio de la danza contemporánea, nos referimos a Isadora Duncan, que dio las primeras imágenes del rompimiento de las reglas y técnicas de la danza clásica con la danza moderna. Nació en San Francisco California en 1877, sus aportes son bases fundamentales para lo contemporáneo y propone la ruptura definitiva con lo académico, la música y el ballet en específico. Duncan contribuye la idea de que el cuerpo humano posee movimientos que pertenecen al estado natural del ser humano y así representan una liberación de las sociedades industriales. (Osorno, 2009, pág. 60).

Por otro lado, Martha Graham, nació en Pensilvania en 1894. Contribuye al arte de la danza contemporánea con sus coreografías basadas en la técnica de la belleza expuesta en movimientos libres del cuerpo humano que están constituidos entre muchos por secuencias de caminatas, movimientos en escenario de izquierda a derecha y arrodillamientos.

Estos movimientos sirven como base y consolidación de la idea general de danza contemporánea para la expresión libre del cuerpo a partir de una coreografía. (LaMothe, 2006, pág. 151)

Figura 11 Fotografía de Martha Graham

Tomado de <http://aliasmovementcenter.com/spotlight-martha-graham/>

Recuperado el 23 de Mayo del 2015

A continuación, otro bailarín y coreógrafo importante dentro de la danza contemporánea es José Limón que nació en Culiacán, México en el año 1908. Con su familia se trasladó desde México a Estados Unidos cuando apenas tenía siete años de edad y después de superar sus problemas con el idioma, pudo establecerse y adaptarse al país como coreógrafo y bailarín. (Lewis, 1994, pág. 17)

En 1919, en Washington nace Merce Cunningham. En esa ciudad estudió danza con Maude Barret. Se trasladó a Nueva York en 1939 para unirse a la Compañía de Martha Graham como solista. Luego, en 1953 forma su propia compañía y desarrolla su propia técnica. (Morgenroth, 2004)

Estas personalidades son algunas entre varias que impulsaron y generaron conceptos en el mundo de la danza contemporánea. Han creado famosas instituciones y escuelas que son consideradas de prestigio académico en danza y todavía persisten en la actualidad.

Figura 12 Retrato de José Limón

Tomado de <http://interesescena.com/portada-principal/jose-limon-espiritu-de-la-danza-moderna/>

Recuperado el 23 de Mayo del 2015

3.6 La danza y su relación con el arte audiovisual.

La danza como arte se ha incorporado con las artes audiovisuales, específicamente en el ámbito cinematográfico desde las primeras obras de cine mudo. (Pinel, 2009, pág. 92)

A causa de su estilo que realza la importancia de la música, éste género recurrió mucho al baile y a la danza, un ejemplo de las primeras aplicaciones de la danza en el cine es la película de George Méliès en *Viaje a la Luna* (1902) donde se puede observar una serie de coreografías en escenas donde la música origina los ambientes y da vida a la acción teatral que se presenta.

También la película de Charles Chaplin *Un día de juerga* (1919) que también muestra a los actores danzando junto con la música en los fotogramas sin diálogo.

Con el pasar del tiempo y el crecimiento del cine, fueron naciendo más géneros donde la danza proyecta variedad de emociones. El cine musical, a pesar de su poco prestigio en el mundo del cine frente a otras producciones de thriller y dramas, ha introducido de manera creativa a la danza (Miret & Balagué, 2009). Con las nuevas producciones cinematográficas, la danza y su variedad de géneros se ha convertido en un elemento frecuente presente en las historias de ficción de Hollywood y hasta en la televisión mundial.

Los eventos donde la actividad principal es la danza, siembran el ambiente ideal para el desenvolvimiento social, el desarrollo físico y la oportunidad de expresar emociones. Así, el baile es considerado necesario dentro de la comunicación audiovisual para establecer un punto importante de la narración donde las emociones se intensifican, recogiendo impulso para seguir, o bien donde puede transformarse en escenario principal del clímax de una historia.

3.7 Práctica y producción escénica de la danza artística en Quito

Cada país ha dado un especial significado a las actividades artísticas de los bailarines y maestros de danza, imprimiendo estilo en sus obras. Esto demuestra que la danza es un arte dinámico y en constante cambio.

En Ecuador, la danza académica se inicia alrededor de la década de los años 30, a raíz de diferentes giras de compañías europeas que pasaban por el país, y maestros que decidieron establecerse huyendo de las guerras. Raymond Mauge es uno de los artistas que hizo gran labor tanto en Quito como en Guayaquil. Desde ese entonces se ha formado un ballet estructurado dando paso a nuevas generaciones de artistas como son Marcelo Ordoñez, Patricia Aulestia y Noralma Vera, tomado estilos de varios países.

Posteriormente aparece una nueva generación conformada por Wilson Pico, pionero de la danza moderna en el país, Diego Pérez y María Luisa Gonzales. (Gonzales, 2012).

3.8 Instituciones y personajes de la danza ecuatoriana en Quito.

Quito cuenta con distintos escenarios destinados a los eventos de danza como el Teatro Nacional Sucre y La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” la cual es un espacio importante para la difusión de la danza. Hay que aclarar que esta institución no posee un grupo de danza, escuelas o compañía de danza en la actualidad, sin embargo se mantiene como plaza principal para la realización de obra dancística.

En 1974 se crea el Instituto Nacional de Danza y dos años más tarde nace la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, gestionada inicialmente por Marcelo Ordoñez, quien le dio un impulso internacional e incorporó bailarines franceses.

María Luisa Gonzales es la actual directora de la Compañía, es quiteña, creció en el barrio la Magdalena y a sus 15 años ingresó al ballet de Marcelo Ordoñez empezando así su carrera. Después entró a la Casa de la Cultura con Noralma Vera.

3.8.1 Compañía Nacional de Danza del Ecuador

Desde su creación, la CNDE se destaca en el desarrollo de la danza en Ecuador y se dedica a la formación de bailarines acentuando la difusión de obras en Quito y el resto del país. La primera etapa de la Compañía, a cargo de Marcelo Ordoñez, hace énfasis en la posición latinoamericana de la danza ecuatoriana y el impulso para la profesionalización de los bailarines y coreógrafos ecuatorianos, creando así la escuela de la CNDE.

Continuamente, el segundo período bajo la dirección de Laura Solórzano y Arturo Garrido se promueve la danza contemporánea ecuatoriana abriendo campo creativo en los artistas y acercándose a diversos públicos del país. El tercer período de la Compañía se conduce bajo la dirección de María Luisa Gonzales haciendo una consolidación estética constante de la danza ecuatoriana y se proyecta a nivel internacional teniendo presentaciones en países como México, Chile, Venezuela, España, Francia, entre otros.

Actualmente la CNDE posee un elenco de 16 bailarines. Es una institución bajo funcionamiento estatal y cuenta con equipo humano de producción, difusión y artístico con la participación del coreógrafo Jorge Alcolea. (Heraldo, 2014)

Figura 13 Elenco de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador.

Tomado de <http://www.andes.info.ec/es/cultura/compania-nacional-danza-ecuador-estrenar-obra-50-mitad-talia-falconi.html>

Recuperado el 30 de Mayo del 2015

3.8.2 Ballet Nacional del Ecuador

Existen otras entidades importantes de danza en la capital como es el Ballet Nacional del Ecuador, que en un inicio funcionaba bajo el nombre de Ballet Ecuatoriano de Cámara hasta que fue tomado en cuenta para recibir financiamiento del Estado.

Comenzó sus actividades en 1980 y su director es Rubén Guarderas. La institución se dedica a la difusión de obras de ballet clásicas en su mayoría, sin embargo comprende de 4 elencos que son el Ballet de Cámara, el Ballet Contemporáneo, el Ballet Metropolitano y recientemente el Ballet Urbano.

Su principal escenario es el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y entre las obras que han presentado en un lapso de tiempo desde el año 2013 al 2015 se pueden nombrar: *Don Quijote*, *Pinocho*, *Carmen*, *El Cascanueces*, entre otros.

En consecuencia, el BNE también ha sido promotor de varios eventos, festivales y homenajes como fiestas nacionales, el Día Internacional de la Danza, el Mes de la Danza, noches culturales, encuentros artísticos y varios programas sociales. (Ortiz, 2014)

La actividad de estos elencos ha incrementado en los últimos años. Esto se debe en un gran porcentaje a la facilidad de difusión que permite la tecnología actual, específicamente las redes sociales como Facebook. Cabe mencionar que el BNE en cooperación con la CCE, ha trabajado en el proceso de difusión escénica no solo en Quito si no llevando los espectáculos a otros sectores del país.

Figura 14 Ensayo del elenco del Ballet Nacional del Ecuador
Tomado de <http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2013/don-quijote-inspiracion--938729.html>
Recuperado el 1 de Junio del 2015

Pero, a pesar de tener las posibilidades de difusión publicitaria de eventos, ésta información no llega a muchos ciudadanos, además de que el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura está estructurado para acoger aproximadamente 2100 espectadores, por lo tanto no todos los espectadores tienen acceso garantizado a una obra de ballet o danza en general.

4. Propuesta comunicacional.

Para poder establecer una propuesta audiovisual y multimedia, es competente analizar las características de las herramientas que se van a utilizar. Ya que este proyecto se concentra en la producción de una video-danza, se debe estudiar primeramente los conceptos y las definiciones de este formato, así como también los aspectos y las etapas referentes de la producción audiovisual.

Además, los estudios realizados por medio de encuestas y fichas de investigación aportan a las conclusiones que apoyan a la culminación de la propuesta.

4.1 Video-danza: Expresión artística

La necesidad de los creadores de arte por encontrar formas de expresión distintas a las tradicionales, es provocada por las revoluciones culturales, sociales y tecnológicas que vive nuestra sociedad actual. El artista siempre busca la innovación y las posibilidades de fusionarse con nuevos sectores.

Hoy en día los proyectos artísticos como la video-danza, ven en la tecnología un espacio más cómodo y conveniente, principalmente por las herramientas que brinda para impulsar y disparar la creatividad de los artistas. A pesar del término categórico que recibe, la video danza constituye un producto audiovisual que va más allá del simple registro de movimientos dancísticos en una cámara de video.

No está definido un concepto estructurado de video-danza, sin embargo hay características particulares como la aserción de que la misma aún no es autodependiente. De ahí se crea el problema de la inexistencia de una definición. La video danza no tiene una vida propia en ninguna fase de la producción. Estas etapas están regidas por coreógrafos desde el punto de vista dancístico o por especialistas en audiovisuales desde el punto de vista del video.

Las etapas de producción están presididas por las reglas cinematográficas y el discurso se sostiene en los conceptos de danza. Por lo tanto, la video-danza no tiene una definición establecida y está abierta a varias transformaciones. (Carrera, 2011, págs. 16-17)

La práctica de la danza y el vínculo con los medios audiovisuales genera un diálogo con el espectador diferente al que se da en una presentación escénica.

La plataforma audiovisual produce otro tipo de entorno en el cual también se maneja otra calidad de lenguaje y así brinda la posibilidad de provocar sensaciones diversas. El enfoque en la narrativa, el montaje y la edición cinematográfica, expande las posibilidades de expresión para el desarrollo de esta comunicación. El uso y el manejo de nuevas herramientas audiovisuales proveen un punto de vista diferente acerca de la imagen que se tiene del cuerpo y la capacidad creativa que posee.

Estas nuevas formas de plasmar el arte, permiten el desarrollo cultural y la innovación en cualquier comunidad. La fusión de las nuevas tecnologías con las manifestaciones de arte es un paso más para la evolución social.

4.1.1 Producciones de video-danza en Quito

En la ciudad de Quito, existen muchos productores independientes y si bien hay colectivos dedicados fielmente a la creación de estos audiovisuales no es suficiente para que éste tipo de arte sea conocido por una mayor parte del público quiteño.

Las creaciones existentes se concentran mayormente en temáticas abstractas y cabe resaltar que gran parte de los audiovisuales investigados para este proyecto poseen características comunes como la interacción de objetos por parte de los artistas y la danza como guía de la historia. En la video-danza los movimientos del cuerpo son los protagonistas al llevar la historia o la temática y

se apoya en los planos cinematográficos para acentuar las emociones que se quieren transmitir.

4.1.2 Sitios Web de video-danza

En cuanto a los sitios web estudiados en esta investigación, se llega a una conclusión de que en Quito existe únicamente un espacio dedicado cien por ciento a la difusión de video-danza: <http://videodanzaecuador.blogspot.com>, que se complementa con el Festival Internacional Videodanza Ecuador, el cual se realiza periódicamente. Sin embargo, existen otros sitios con características de blog que se encargan de difundir audiovisuales y videoarte. Estos sitios también difunden video-danza y están estrechamente relacionados con el tema.

Por otro lado, los sitios web internacionales se enfocan a la organización de festivales y también poseen un archivo de videos que han participado. Esta es una forma de difusión que todavía no existe en Ecuador.

4.1.3 Estructura de la propuesta comunicacional

Basándose en los aspectos teóricos, históricos y las conclusiones investigativas obtenidas en este proyecto (Ver Anexo 11 y 12), la propuesta comunicacional se ve estructurada por la producción de una video-danza ecuatoriana, la cual servirá de referencia visual para ser difundida en un sitio web desarrollado en el sistema Drupal 7, respaldado por redes sociales como YouTube, Facebook y Vimeo.

4.2 Pre-producción

La etapa de pre-producción se concentra en la fase de preparación para la producción que se va a llevar a cabo. En esta etapa, el productor observa detalladamente los factores que necesitan desarrollarse previamente a la

ejecución del rodaje, para posteriormente no tener ningún contratiempo que retrase la producción en general. (Fernandez Díez & Barco, 2009, pág. 93) La pre-producción incluye algunas tareas como la preparación del guion, los respectivos desgloses para las necesidades de la producción, selección del equipo técnico y humano, casting, visitas de locaciones, plan de rodaje, entre otros. Finalmente, considerando todos los documentos, se prepara un presupuesto detallado.

Para este proyecto, se han establecido herramientas específicas para el proceso de pre-producción. Primeramente se realiza un análisis de la idea general para desarrollarla por medio de la sinopsis y el argumento. Posteriormente, se define el contenido del guion para dar paso a un guion técnico, storyboard, casting, scouting, desgloses de producción, selección de personal, plan de rodaje y finalmente se establece un presupuesto en base a lo requerido.

4.2.1 Idea general del contenido del audiovisual:

El propósito de la idea de la video-danza realizada para este proyecto es demostrar que solamente con la danza y la narrativa cinematográfica se puede transmitir al espectador un contenido que puede ser tanto abstracto como definido.

-“El sentimiento de rivalidad siendo representada con el juego de ajedrez.”

4.2.3 Story-line:

Valentina decide jugar una partida de ajedrez frente a sí misma. La rivalidad y la batalla contra su lado contrario serán expresadas a través de la danza contemporánea.

4.2.4 Sinopsis:

Valentina desafía a un fantasma que encarna al lado contrario de su personalidad con una partida de ajedrez. A medida que la partida avanza, el juego se transforma en una serie de expresiones de movimientos corporales que representarán la rivalidad entre el bien y el mal.

4.2.6 Guion literario

El guion se origina tomando forma a través de un desarrollo creativo. Esta idea puede nacer a partir de experiencia propia, externa, la información de los medios, historias o cuentos de ficción, libros o incluso de otras películas. (Fernandez Díez & Barco, 2009, págs. 19-20)

La escritura del guion de este proyecto se basa en las ideas planteadas anteriormente y se toma en cuenta la división de escenas coherentes con la secuencia del argumento, siempre pensando principalmente en la danza.

El guion literario realizado para este audiovisual comprende de 4 escenas descritas de acuerdo a las coreografías que se realizan en cada una de ellas y se explica las actividades y emociones que los actores deben expresar. (Ver Anexo 1)

4.2.7 Guion técnico

La realización de un guion técnico es muy importante para toda producción audiovisual. En él se especifican planos y ángulos de cámara, y así permite a todo el equipo de producción observar claramente lo que se va a grabar.

Para esta propuesta, el guion técnico es fundamental, ya que se establecen los planos y encuadres necesarios para captar los movimientos de danza que los personajes van a ejecutar. De esta manera se reducen las posibilidades de confusión y de indeterminación.

El guion técnico está estructurado por varios puntos como número de escena, plano, descripción, ángulo de cámara, movimientos de cámara temperatura de iluminación y sonido. Para este proyecto se ha aplicado en su mayoría planos enteros, los cuales capturan los movimientos de danza realizados por el artista. Sin embargo, no se ha dejado de lado la inclusión de planos detalle y primeros planos que ayudan a la narrativa audiovisual. (Ver Anexo 2)

4.2.8 Localizaciones (Villa da Fiore)

El personal encargado de las localizaciones, se comete a buscar lugares adecuados que vayan acorde al guion y las descripciones de los escenarios para llevar a cabo el rodaje. Establece el contacto y obtiene permisos para su ocupación. (Fernandez Díez & Barco, 2009, pág. 98)

La locación escogida para esta producción es la hostería Villa da Fiore, ubicada en el barrio Chiviquí en la parroquia rural de Tumbaco.

La locación posee las características esperadas para expresar la idea del argumento y, en su arquitectura basada en una villa italiana del siglo XV, se acopla de manera que mantiene coherencia con el guion de producción y con el estilo del audiovisual. Así, después de una búsqueda, se escogió esta locación para representar la vivienda vacía de Valentina. (Ver Anexo 3, 4 y 5)

4.2.9 Actores y personajes

Los actores desempeñan el papel de los personajes especificados en el guion y son guiados por el director, quien decide los encuadres de cámara. (Fernandez Díez & Barco, 2009, pág. 113).

Los personajes de esta producción representan una personalidad dividida. Por un lado se encuentra Valentina, quien posee características pacíficas y delicadas y por el otro se encuentra su fantasma, que físicamente es idéntica,

pero personifica el opuesto de Valentina con actitudes agresivas. Esto se complementa con el uso del vestuario que representa la personalidad de cada personaje y además la coreografía de cada uno, alude a las características buenas y malas.

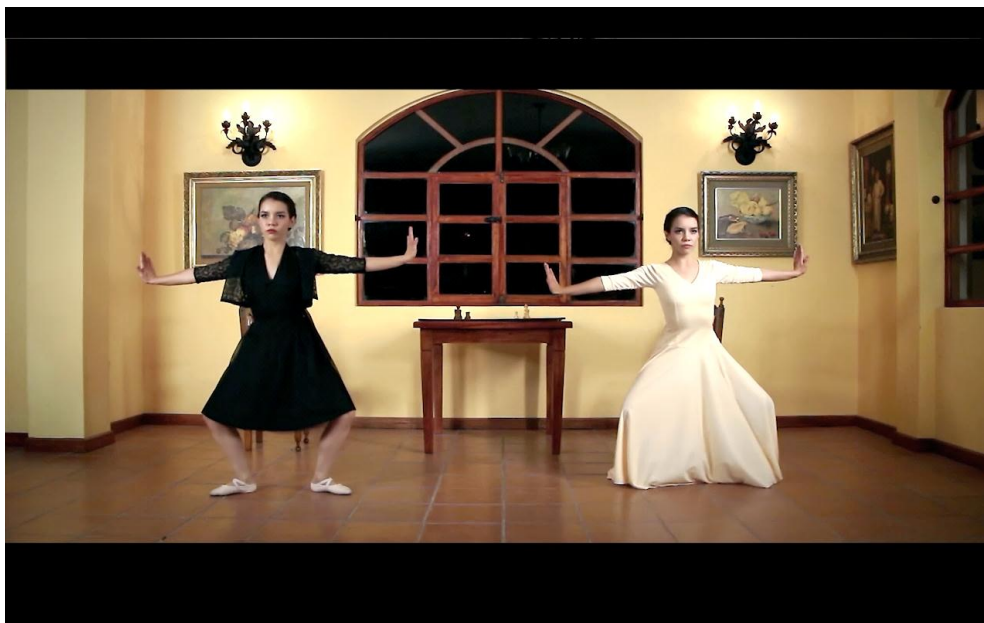

Figura 15 Escena de *Jaque*

Para la interpretación de los personajes se ha seleccionado mediante un casting a la bailarina profesional Luciana Martínez Jácome de 22 años de edad. (Ver Anexo 6) Martínez comenzó sus estudios de danza a los 9 años en la Escuela Metropolitana de Danza de Quito, estudiando ballet clásico con maestros como Gloria Marín, Elvia Caballero y Rolando Sarabia. Adicionalmente, recibió instrucción de danza contemporánea por parte de maestros como Lisset Galego, Edisel Cruz, Rubén Rodríguez y Nicole Schonffeldt, proveniente de Chile. Posteriormente, entra a trabajar en el Ballet Nacional del Ecuador a sus 17 años como Bailarina 3 bajo instrucción de Martha Gonzales, María del Carmen Echeverría y el ensayador Freddy López.

Dentro de las obras en las que ha participado se encuentran Don Quijote, Cascanueces, Lago de los Cisnes o Blanca nieves. Igualmente ha trabajado en obras de danza contemporánea como Una vida por la danza, que es una reposición de obras del coreógrafo ecuatoriano Marcelo Ordoñez.

Adicionalmente, cabe mencionar que Martínez ha realizado estudios de docencia en la Escuela de Danzas Clásicas y Contemporáneas de la Plata en Argentina, como también ha recibido instrucción de Pilates Reformer para bailarines, impartido por Guillermo Paterno, fisioterapeuta del ballet del Teatro Colón en Buenos Aires. Del mismo modo ha recibido clases en la Academia de la Danza Mexicana en México D.F. donde también recibió clases especializadas de la técnica de Martha Graham.

Martínez también ha participado en festivales internacionales de danza en México como Ecuador Ama La Vida y ha formado parte de producciones audiovisuales dedicadas a la publicidad y propagandas estatales.

4.2.10 Simbología en el audiovisual

Dentro del simbolismo incluido en el audiovisual, se pueden encontrar algunos elementos relevantes como el tablero de ajedrez. Cada uno de estos objetos encierra un motivo comunicacional que es coherente a la idea del director.

El ajedrez, según el maestro internacional Guil Russek, consiste en un juego de habilidad intelectual y un enfrentamiento de ideas entre dos opositores que poseen los mismos beneficios y características y la suerte queda a un lado. (Russek, 1998, pág. 7). Muchas producciones famosas han incluido al ajedrez como un símbolo importante, un ejemplo es la partida de ajedrez que protagonizan HAL 9000 y el astronauta Frank Poloe en la nave Discovery (2001: Una odisea en el espacio, 1968). Por lo tanto, la simbología que integra al audiovisual incluye aspectos de rivalidad y dualidad, lo cual conforma la estructura base del argumento.

Figura 16 Ajedrez de *Odisea en el espacio*(1968)

Tomado de <https://www.youtube.com/watch?v=4rSBSyvayiE>

Recuperado el 1 de Junio del 2015

4.2.11 Lenguaje cinematográfico

El manejo de planos cinematográfico en la presente producción se apega obligatoriamente al concepto de danza. La danza, al ser una actividad que utiliza el cuerpo entero de una persona, requiere ser captada de la misma forma, es decir, utilizando planos enteros más que primeros planos ya que éstos permiten apreciar el ambiente y la relación que éste tiene con la figura. Sin embargo, los planos medios ayudan a enfatizar las reacciones del rostro a una distancia personal. La utilización de planos conjunto permite establecer la relación de los actores con los objetos. (Mackendrick, 2013, págs. 226-227). Es así que los planos cinematográficos a utilizar son pensados en cuestión de danza y también en mostrar y enfatizar emociones.

4.2.12 Presupuesto General

El presupuesto aproximado de producción de este audiovisual es de 2000 dólares. Dentro de éste presupuesto se consideran aspectos de fotografía, iluminación, sonido, equipo humano, locaciones, postproducción, entre otros. (Ver Anexo 10)

4.3 Etapa de producción.

La etapa de producción o ejecución, empieza a desarrollarse una vez terminada la etapa de preparación. Aquí se pone en práctica lo establecido en la pre producción y se inicia la realización junto con el equipo técnico y humano. Cada miembro del personal debe desempeñar sus funciones de manera óptima y responsable para que la producción lleve un proceso adecuado en cuanto a tiempo y dinero. En la etapa de producción o rodaje intervienen muchas personas, entre las principales se encuentran: el director, actores, directores de fotografía, asistentes, productor, sonidista, etc, (Fernandez Díez & Barco, 2009, págs. 112-115), todos con funciones importantes que, mediante una buena organización, cumplen con un buen resultado de trabajo en equipo.

4.3.1 Equipo de producción y equipo técnico

Un equipo de producción está comprendido por varios profesionales repartidos en actividades específicas. Un equipo estándar de producción está conformado por: un director, asistentes de dirección, los actores, director de producción, director de fotografía, director de arte, script, jefe de sonido, microfonistas, camarógrafos, maquillistas, vestuaristas, encargado de transporte, encargado de utilería y diversas diligencias asignadas dependiendo del estilo y la dimensión de producción (Fernandez Díez & Barco, 2009, págs. 112-116). Para la correcta organización del personal y el equipo humano se prepara una lista detallada con datos necesarios de contacto de cada persona asistente.

4.3.2 Plan de rodaje y logística

El plan de rodaje se concentra en organizar los eventos a realizarse y basa su efectividad en un óptimo orden de los días y el abaratamiento de costos. Sin dejar a un lado la calidad del audiovisual. (Fernandez Díez & Barco, 2009, pág. 95)

Previo a la etapa de producción, en la preproducción se establece un plan de rodaje, el cual indica detalladamente los aspectos primordiales e indispensables que ayudarían a organizar de manera óptima las actividades que se realizan por día. Por ejemplo, desde la llegada del equipo de producción a la locación, la duración de grabación de cada escena, recesos e incluso las observaciones técnicas que deben tomarse en cuenta por el equipo presente. (Ver Anexo 9)

4.3.3 Arte y escenografía

La dirección de arte está bajo la supervisión del director y tiene bajo su responsabilidad el diseño y el aspecto general del audiovisual. Esta división se concentra en el manejo del color y la forma que existe en la escenografía. El diseño de escenarios es la actividad más importante de un director de arte y también se hace cargo del diseño y creación del vestuario para los personajes. (Fernandez Díez & Barco, 2009, pág. 98)

El estilo, diseño y estética de la escenografía está basada en la utilización mínima de objetos pero dando un significado importante y fundamental a lo que se encuentra en escena. En este audiovisual se utilizan elementos tales como un tablero de ajedrez y una silla de madera. Pero se apoya en generar ambiente a través de la locación. Para esta producción se encontró referencias de producciones de video-danza internacionales y nacionales.

4.3.4 Fotografía e iluminación

La fotografía y la iluminación de un audiovisual están bajo la dirección de fotografía. Esta área se encarga de decidir los tipos de iluminación, la temperatura del color de las escenas, y los contrastes. Adicionalmente, se define la óptica, las cámaras y sobretodo los encuadres y movimientos de cámara adecuados en relación al guion. (Fernandez Díez & Barco, 2009, pág. 113)

En la etapa de preproducción se prevé la estética que tendrán las escenas a ser grabadas. Se debe tomar en cuenta de manera primordial, las intenciones de iluminación y composición según el director y el guion. Los aspectos y elementos que son relevantes para la sección de fotografía e iluminación de este audiovisual comienzan por el equipo de video y fotografía. Primeramente, la cámara, el instrumento de captación de imagen que se escogió es una cámara Canon T4i, la cual graba en un formato de 1920x1080 a 1080p, una velocidad de 24 frames por segundo y la iluminación de la escena está cubierta por un kit de luces led regulables.

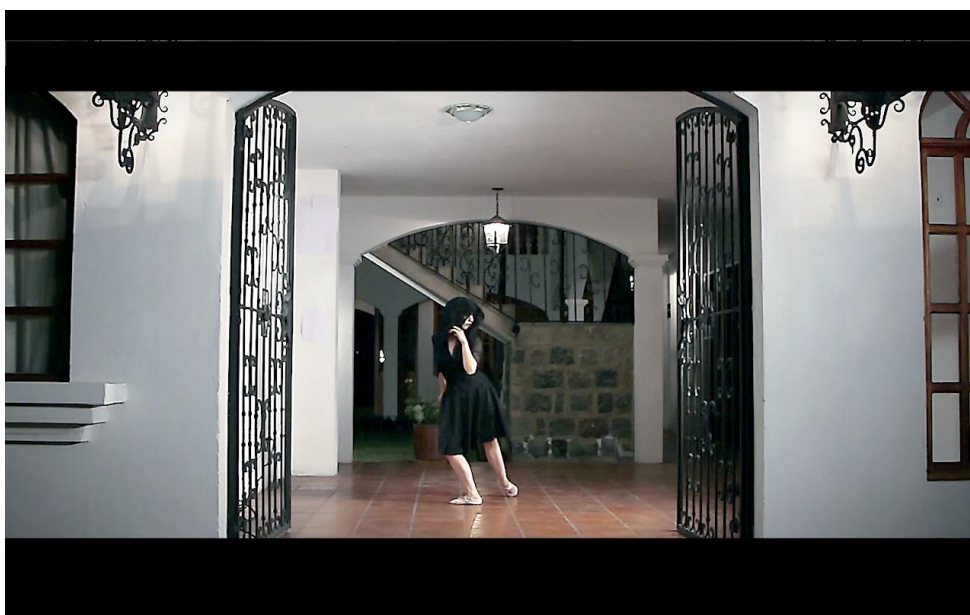

Figura 17 Escena de *Jaque*

4.3.5 Música y sonido

La música expresa emociones por medio del sonido y genera reacciones en las personas dependiendo del tono y el ritmo. En los audiovisuales, la música se convierte en un elemento primordial al momento de presentar imágenes en movimiento. Por otra parte, el sonido establece la estructura y el cuerpo del audiovisual y aporta la credibilidad de las imágenes presentadas. (Radigales & Fraile Prieto, 2006, pág. 100)

El concepto musical aplicado tiene coherencia con las coreografías del video. Los silencios constituyen un elemento primordial y se utiliza instrumentos clásicos como percusión, piano, guitarra, violines y cellos. Para el desarrollo de las pistas musicales se encontró inspiración en artistas como René Aubry, Jun Miyake, Phillip Glass, Yann Tiersen y se aplicó conocimientos musicales de composición y producción. Las herramientas utilizadas son instrumentos reales e instrumentos virtuales interpretados con el programa Logic Pro 9.

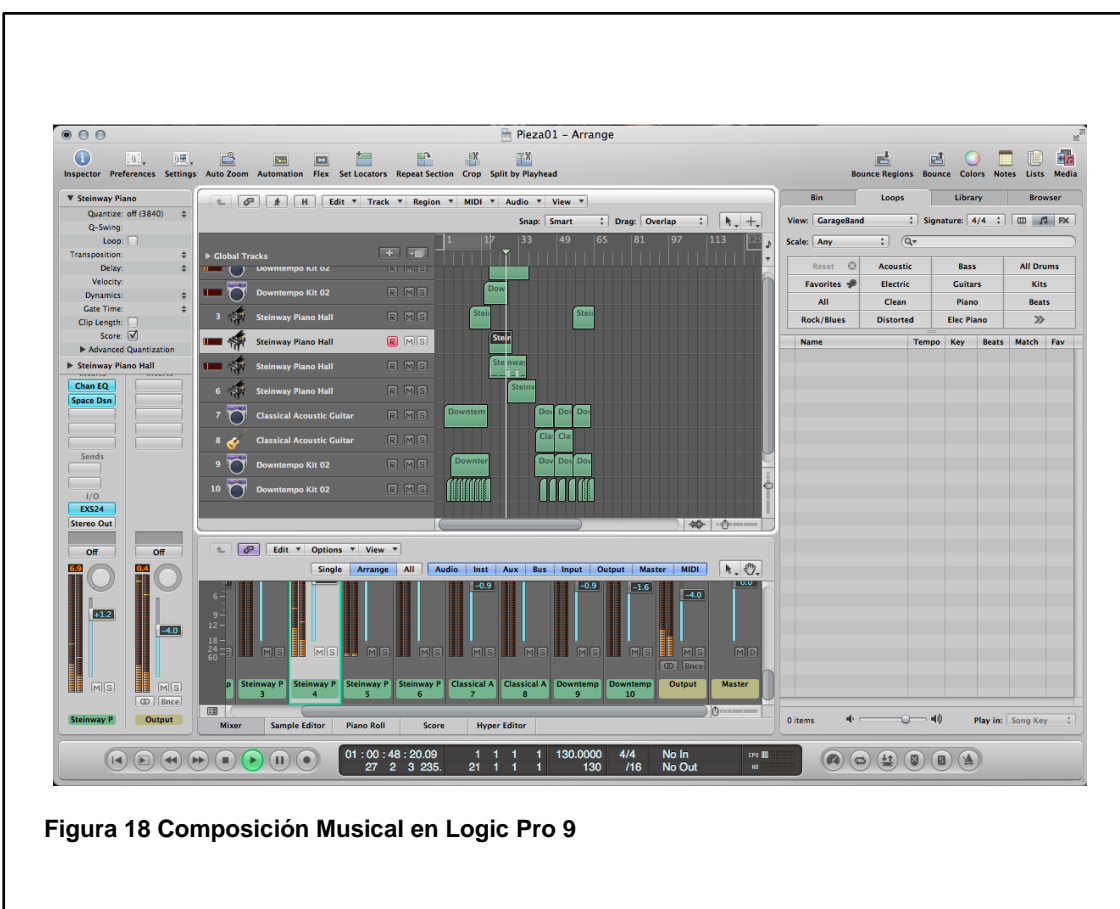

Figura 18 Composición Musical en Logic Pro 9

4.4 Post producción

Posterior al rodaje, en la etapa de post-producción se busca editar y montar las imágenes grabadas, sonorizar y musicalizar el audiovisual. Para estas actividades existen dos ejes principales que son: la edición o montaje de las imágenes y la del sonido. (Fernandez Díez & Barco, 2009, pág. 119) Esta fase define la calidad de la imagen, por lo que se realizan actividades de corrección de color del video, limpieza de audio, composición musical y efectos visuales.

4.4.1 Edición de video y sonido

La edición de esta video-danza se realiza en el software Adobe Premiere CS6 complementándose con otros programas como After Effects para los efectos visuales y Adobe Audition y Logic Pro 9 para la edición de audio y música. Se realiza una edición no lineal basándose en el guion y además, en los aspectos estéticos, se realiza reducción de ruido, correcciones de brillo y nivelación de volumen. Para la escena final se ha utilizado los conocimientos en After Effects para lograr el efecto de dualidad requerido para el guion. Finalmente se realiza la corrección de color utilizando el plugin "Magic Bullet" para Adobe Premiere.

Figura 19 Edición de escena dividida en After Effects CS6

4.5 Propuesta de difusión

Para poder completar el propósito de difundir danza se mantiene en cuenta los resultados de la investigación planteada.

El estudio de producciones de video-danza conjuntamente con las encuestas realizadas, indican que existe una convicción por parte de los artistas en un 92%, que el producto audiovisual si representaría un beneficio para el arte quiteño. Así mismo, el espacio de difusión más conveniente se lo definió por medio de encuestas y se puede afirmar que los ciudadanos de Quito interesados en el arte de la danza opinan que sería conveniente difundir el audiovisual por medio de Internet y redes sociales en más del 60%.

Preguntas realizadas a bailarines y coreógrafos profesionales:

¿ Cree usted que el desarrollo de un sitio web dedicado a la difusión de video-danza ecuatoriana beneficiaría el impulso artístico en la ciudad de Quito?

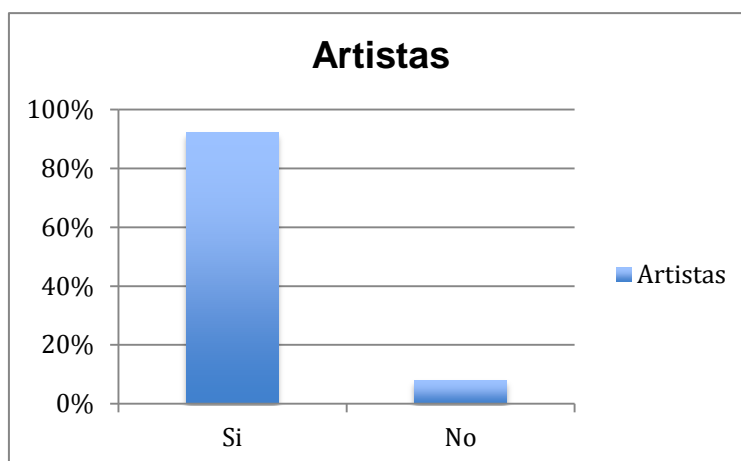

Figura 15 Gráfico de resultados de encuestas

¿Qué medio audiovisual prefiere para encontrar o difundir contenido artístico?

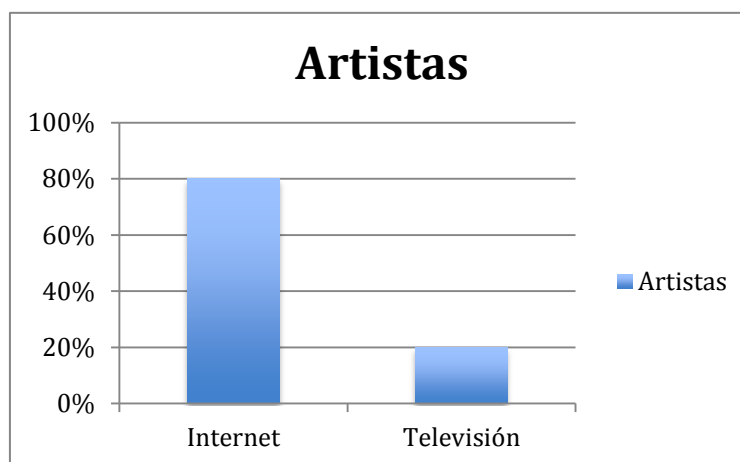
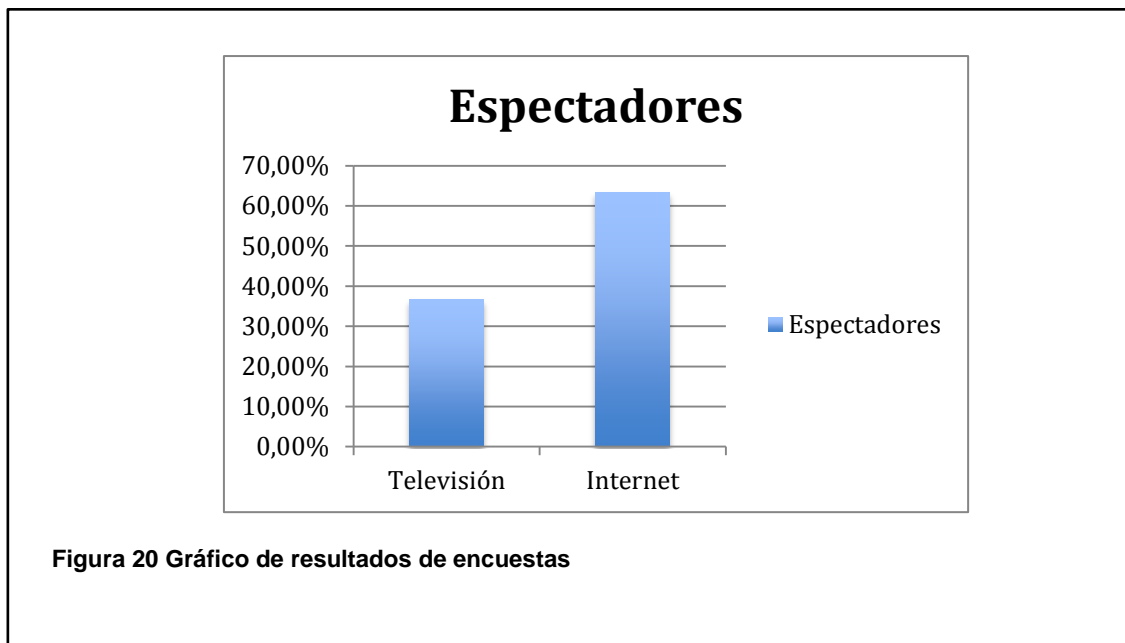

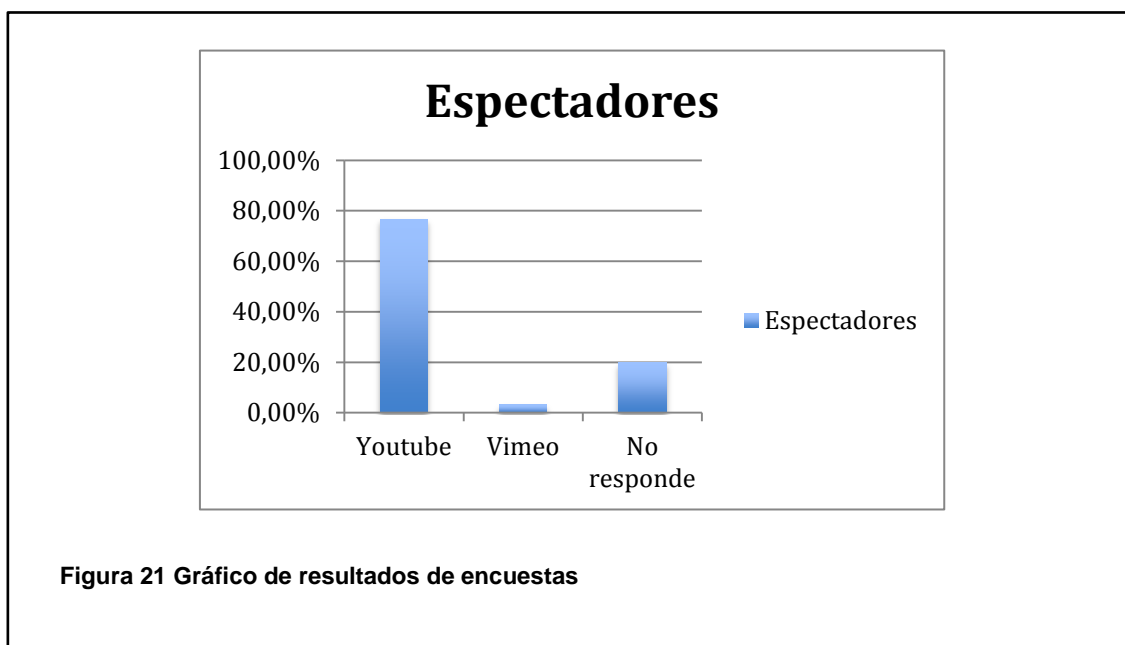
Figura 16 Gráfico de resultados de encuestas

Preguntas realizadas a espectadores de danza en Quito:

¿Qué medio audiovisual prefiere para encontrar contenido artístico?

Escoja la red social que más utiliza para ver audiovisuales:

Escoja la red social que usted prefiere para encontrar información cultural:

¿Estaría de acuerdo con el desarrollo de un sitio web dedicado a la difusión de videos de danza ecuatoriana?

Según las encuestas a espectadores de danza en la ciudad de Quito, el 63,3% prefiere Internet para encontrar contenido artístico, igualmente los bailarines con un 80% y los productores con un 89,4%. Además por parte de los espectadores existe una preferencia del 76,7% por YouTube para encontrar videos y un 80% por Facebook para encontrar contenido cultural y artístico. Finalmente, un 83,3% de espectadores estaría de acuerdo con el desarrollo de un sitio web que difunda videos de danza.

Para el financiamiento de este sitio web se considera principalmente la publicidad por parte de empresas privadas de distintas características que apoyen al arte ecuatoriano y a su vez, basándose en el Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley Orgánica de Comunicación, buscar un financiamiento por parte del Estado.

4.5.1 Relevé: Espacio de difusión en danza. (Drupal 8)

La idea de este sitio web se concentra en la difusión de audiovisuales e información de danza nacional para así fomentar la producción de video-danza. De esta manera, los artistas y comunicadores podrían tener un espacio garantizado para poder exponer sus obras al público a través de Internet.

El desarrollo del sitio web se basa en el impulso de difusión de contenido, ya que no es simplemente una página informativa se ha decidido realizarlo mediante la aplicación del sistema Drupal.

Drupal es un CMS (Sistema de gestión de contenidos) de código abierto que comenzó como un sistema de publicación de mensajes en 1999 creado por Dries Buytaert. Posteriormente gracias al aporte de desarrolladores interesados en el proyecto estuvo en línea en 2001. Desarrollado por una comunidad de más de un millón de usuarios, este sistema es distribuido de forma gratuita bajo la licencia GNU (General Public Licence) y sus características abren la posibilidad de estar en constante actualización e innovación.

Con el sistema Drupal 8 se puede adaptar mediante módulos, vistas, bloques y tipos de contenido para manejar de mejor manera la gestión y publicación de videos de danza y noticias relacionadas con eventos en Quito.

Figura 24 Captura de pantalla de relevecuador.com

El sitio relevecuador.com posee un concepto contemporáneo y sencillo. La estructura de navegación es simple y accesible para el público. El nombre del sitio se origina en el término asignado a un movimiento básico de ballet que consiste en la elevación del talón hacia el metatarso. Es de fácil pronunciación y está relacionado directamente con el tema de la danza. Su contenido está dividido en cuatro secciones de navegación: una sección de inicio donde se encuentra un blog que permitirá la difusión de eventos y noticias relacionada con la danza en la ciudad, una sección de presentación de información, un archivo de videos y un apartado de contacto. De esta manera se presenta un ejemplo de lo que podría ser el espacio de difusión.

4.5.1 Impulso y promoción en Facebook y YouTube

Por otro lado, se encuentra la administración del espacio de difusión a través de páginas en redes sociales. Esto incluye principalmente Facebook y YouTube que son las más frecuentadas por los usuarios quiteños. Sin embargo, se sigue tomando en cuenta otras redes sociales como Vimeo.

La página principal de Facebook contiene información básica del sitio web Relevé de Ecuador, y se concentra en difusión de contenido relacionado con danza y video-danza. Además, se convierte en un medio de contacto importante para productores o artistas que quieran publicar sus obras.

Adicionalmente, se mantendrá un canal de YouTube que acoja todos los videos que participen de este espacio para promocionarlos y difundirlos no solo a nivel local sino también a nivel internacional.

El mantenimiento del sitio web y las redes sociales se sustenta en un presupuesto community management que contempla costos y tiempo que puede ser cubierto por el financiamiento del estado, el patrocinio de instituciones relacionadas con la cultura y también por la empresa privada interesada en la contribución al arte.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

En este capítulo se analiza si los objetivos planteados, tanto general como específicos, han sido cumplidos. Mediante el análisis de los resultados obtenidos de la investigación se puede llegar a conclusiones importantes que contribuyen al valor investigativo del proyecto.

1. El primer objetivo específico se refiere a aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de producción audiovisual y multimedia para diseñar una propuesta comunicacional relacionada con la danza. Por esto, en este proyecto se ha aplicado conocimientos de pre-producción, producción y postproducción, esto implica aspectos de iluminación, fotografía, dirección de arte. También se ha aplicado bases de programación interactiva enfocada a sitios web, usos de aplicaciones de diseño y edición audiovisual. Gracias a este conocimiento se logró diseñar un producto audiovisual y multimedia para la difusión de danza.

2. En el área investigativa se completan los objetivos de reconocer los beneficios de analizar los contenidos audiovisuales que existen en los sitios web mediante análisis y realización de fichas investigativas para poder hacer comparaciones entre productos nacionales e internacionales relacionados con la danza y así lograr el producto deseado.

3. Se logra identificar que el desarrollo de un sitio web de difusión de audiovisuales con contenido cultural y artístico es aceptado por los ciudadanos y bailarines profesionales de Quito. La preferencia del uso de Internet por parte de la población investigada genera un panorama optimista en la realización y futuras mejoras del proyecto.

4. La producción y realización de una referencia audiovisual de danza aporta al incentivo dirigido a productores de la ciudad interesados en la expansión del arte. Además, el audiovisual demuestra el complemento viable entre artes audiovisuales y danza contemporánea y la posibilidad de establecer beneficios entre productores y bailarines. De esta manera se pretende incrementar la creación de este tipo de obras e impulsar el arte en el país.

El producto audiovisual realizado para este proyecto sirve como una referencia de video-danza original, con recursos en su totalidad ecuatorianos, desde la música hasta el equipo artístico. Por esto, es importante que los productores nacionales y artistas en general tomen en cuenta que este tipo de audiovisuales representan un método efectivo para comunicar a través del arte y es necesario explotar los recursos tecnológicos para crear obras nuevas. Así mismo, el sitio web es un ejemplo de espacio multimedia enfocado a la difusión organizada de este tipo de audiovisuales abriendo el camino para destacarse en el ámbito internacional.

5.2 Recomendaciones

La experiencia adquirida en la realización de este proyecto sugiere aspectos importantes relacionados con el producto audiovisual y con el sitio de difusión desarrollado.

1. Para poder completar el audiovisual final es necesario realizar una revisión previa por parte de personas que no están relacionadas con el tema y también con expertos. Esto facilita la garantía de que el producto sea comprensible y genere comentarios y opiniones positivos.

2. Dentro de la propuesta de difusión se debe tomar en cuenta la forma de financiamiento para mantener el sitio web. Además de conseguir patrocinio por parte de entidades estatales y privadas, se puede hacer uso de AdSense y Google Analytics, para generar ingresos a través de la publicidad en el sitio web y en videos publicados en Youtube.
3. Como estrategia de sostenibilidad se puede considerar utilizar los recursos obtenidos mediante AdSense para elaborar y difundir publicidad en la red social Facebook.
4. Dentro del tema del desarrollo del sitio web, se recomienda el uso de CMS , en este caso Drupal, para manejar de manera eficaz el contenido de difusión, ya que se pretende estar en contacto con grandes cantidades de material informativo y audiovisual. En este tipo de sistema se puede implementar varias características útiles que pueden ayudar a la difusión como medidores de visitas e incluso herramientas específicas como Google Analytics para Drupal.
5. Las redes sociales complementan la expansión de información. Las mismas pueden aumentar las posibilidades y el alcance de un público más grande e incluso llegar a lo internacional. Por esto es importante su uso para integrar cualquier tipo de contenido. Así mismo, se puede establecer un objetivo de llegar a festivales internacionales tanto de Latinoamérica como de otros continentes.

REFERENCIAS

- Alsina, M. R. (2001). *Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas*. Valencia: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Balcells, M. C. (2002). *Expresión corporal y danza*. Barcelona: INDE Publicaciones.
- Barroso, j. (2008). *Realización Audiovisual*. Madrid: EDITORIAL SÍNTESIS S.AA.
- Bernárdez, M. (2013). *Enfoques desde la producción audiovisual*. Buenos Aires: LA CIRUJÍA Ediciones.
- Burgess, J., & Green, J. (2009). *Youtube. Digital Media and Society Series*. Cambridge: Polity Press.
- Caballero, F. (2012). Espacios expositivos virtuales: Proyecto UMUSEO, una nueva opción para la difusión artística. *Virtual Archaeology Review*, 44-49.
- Caisaguano, J. D. (2013). *Promoción y difusión del arte en Quito. Caso: Danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana*. Quito, Ecuador: Universiad Central Del Ecuador.
- Carrera, D. (2011). *Configuraciones de la danza sonido y video del cuerpo*. Montevideo: Comisión Sectorial de Educación Permentente.
- Circi, A., Gasch, S., Figueras, J., Palau, J., & Aznar, J. (1975). *Enciclopedia Labor Las Artes. Los Deportes Los Juegos* (Vol. VIII). Barcelona: Editorial Labor S.A.
- Duncan, I. (2003). *El arte de la danza y otros escritos*. Madrid: Ediciones Akal.
- Duran, J., & Sánchez, L. (2008). *Industrias de la comunicación audiovisual*. Barcelona: PUBLICACIONES I EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
- Fernandez Collado, C., & Galguera García, L. (2008). *La comunicación humana en el mundo contemporáneo*. Mexico D.F: McGraw-Hill Interamericana.
- Fernandez Díez, F., & Barco, C. (2009). *Producción Cinematográfica. Del proyecto al producto*. Madrid: Díaz de Santos.

- Florez, C. M. (2008). La danza contemporánea en el transmilenio: Tendencia y técnica. *Revista Científica Guillermo de Ockham*, 119-125.
- Gandasegui, V. D. (2011). Mitos y Realidades de las Redes Sociales. *Prismasocial*, 1-26.
- Getino, O. (1998). *Cine y Televisión en América Latina Producción y Mercados*. Santiago de Chile: LOM Ediciones Ltda.
- Gonzales, M. L. (22 de Octubre de 2012). Programa Especial con Maria Luisa Gonzales. (R. Endara, Entrevistador)
- Guerra, R. (2010). *Siempre la danza, su paso breve*. La Habana: Ediciones Alarcos.
- Hernandez Sampieri, R., Fernandez-Collado, C., & Batista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación*. México D.F: MacGraw-Hill Interamericana.
- Hernández Sampieri, R., Fernandez Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2010). *Metodología de la Investigación*. Mexico D.F: McGraw Hill.
- J.Denning, P. (1989). The Science of Computing: The ARPANET after Twenty Years. *American Scientist*, 77(6), 530-534.
- Jacob, E. (2001). *Danzando*. Santiago de Chile: Cuatro Vientos.
- Kirkpatrick, D. (2010). *The Facebook effect: the inside story of the company that is connecting the world*. New York: Simon & Schuster Paperbacks.
- Lachino, H., & Benhumea, N. (2012). *Videodanza, de la escena a la pantalla*. Mexico D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- LaMothe, K. L. (2006). *Nietzsche's Dancers: Isadora Duncan, Martha Graham, and the Revaluation of Christian Values*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lewis, D. (1994). *La técnica ilustrada de José Limón*. Mexico D.F: INBA.
- Luciano, M. B. (2011). *Realización Audiovisual*. Barcelona: Editorial UOC.
- Machado, A. (Enero-Diciembre de 2006). Arte y medios: aproximaciones y diferencias. *Revista KEPES*, 145-163.
- Markessinis, A. (1995). *Historia de la danza desde sus orígenes*. Madrid: Librerías Deportivas Esteban Sanz Martier, S.L.
- Mattelart, A. &. (1997). *Historia de las teorías de la comunicación*. Buenos Aires: Paidós Ibérica, S.A.

- Miret, R., & Balagué, C. (2009). *Películas clave del cine musical*. Barcelona: Ediciones Robinbook.
- Morgenroth, J. (2004). *Speaking of Dance: Twelve Contemporary Choreographers on Their Craft*. New York: Routledge.
- Navarrete, J. M. (2000). El muestreo en la investigación científica. *Investigaciones Sociales*, 165-180.
- Osorno, Z. M. (2009). *El poder silencioso de la experiencia corporal en la danza contemporánea*. Bilbao: Artezblai SL.
- Pardo, A. (2014). *Fundamentos de producción y gestión de proyectos audiovisuales*. Navarra: EUNSA.
- Pinel, V. (2009). *Los Géneros Cinematográficos: Géneros, escuelas, movimientos y corrientes en el cine*. Barcelona: Ediciones Robinbook.
- Prada, J. M. (2012). *Prácticas Artísticas e Internet en le época de las redes sociales*. Madrid: Akal, S.A. .
- Prats, J. F. (2007). La competencia en comunicación audiovisual: dimensiones e indicadores. *Revista Científica de Comunicación y Educación*, 100-107.
- Radigales, J., & Fraile Prieto, T. (2006). La música en los estudios de Comunicación Audiovisual. Prospecciones y estado de la cuestión . *Trípodos*, 99-112.
- Rendón, J. C. (2007). *Teoría e investigación de la comunicación de masas*. Naucalpán de Juárez: Pearson Educación de México S.A de CV.
- Revista El Apuntador. (2008). Inventariando la danza contemporánea. *El Apuntador*.
- Secretaría de la Ciudad, Instituto de la Ciudad. (2013). *Culturas y política cultural en el DMQ: Una colección de ensayos*. Quito: Christian Arteaga.
- Soto, C. P. (2008). *Proposiciones en torno a la Historia de la Danza*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Real Academia Española. (2011). *Diccionario de la lengua española (22.a ed.)*. Consultado en <http://www.rae.es/rae.html>

ANEXOS

Anexo N°1.

Guion Literario Audiovisual

JAQUE

1. INT. HABITACIÓN AJEDREZ - NOCHE

VALENTINA, con un vestido de color claro, frente a las fichas blancas del juego mueve un peón.

2. EXT. PASILLO/HABITACIÓN AJEDREZ -NOCHE

Se observa a VALENTINA en un balcón. La danza que realiza comunica alegría y tranquilidad. La música que la acompaña también expresa contento y armonía y Valentina se encuentra utilizando el mismo vestido de color claro. Su segmento de danza concluye al terminar la música en el mismo balcón. Consecutivamente, en la habitación de ajedrez, se observa una mano, desconocida al momento, que juega con un caballo de las fichas negras.

3. EXT. CALLEJÓN- NOCHE

Subsiguientemente, en un callejón, se aprecia la aparición de una mujer utilizando un vestido color oscuro y un velo que cubre su rostro. Al avanzar por el lugar, su danza comunica ira y agresividad. La composición expresa ansiedad. Su danza finaliza al terminar la música.

4. INT. HABITACIÓN AJEDREZ - DÍA

De vuelta en la habitación, la mujer desconocida, que está en frente de VALENTINA, destapa su velo negro dejando ver el mismo rostro de Valentina. Las dos se levantan para realizar la última danza. Frente a frente, realizan movimientos similares. Concluyen la danza volviendo a sus sillas.

Anexo N°2.

Guion Técnico Audiovisual

Esce na	Locación	No Plano	Descripción	Plano	Ángulo	Movimie nto	Post- Producción	Sonido
1	Habitación Ajedrez	A	Reloj marcando los segundos	Primer Plano	Frontal	Fijo	Fade In	Ambiente/Reloj
	Habitación Ajedrez	B	Se observa las fichas blancas y Valentina mueve un peón	Plano Detalle	3/4	Fijo		Ambiente/Reloj
Esce na	Locación	No Plano	Descripción	Plano	Ángulo	Movimie nto	Post- Producción	Sonido
2	Pasillo	A	Valentina llega al balcón y empieza la coreografía número 1	Plano Entero	o	o		Música Pieza 1
	Pasillo	B	Se observa a Valentina concluyendo la coreografía	Plano Entero	o	o		Música Pieza 1
	Habitación Ajedrez	C	Se observa el reloj marcando los segundos	Primer Plano	Frontal	Fijo		Ambiente/Reloj
	Habitación Ajedrez	D	Se puede ver a una mano desconocida mover un peón negro.	Contraplano/P lano Detalle	3/4	Fijo		Ambiente/Reloj
Esce na	Locación	No Plano	Descripción	Plano	Ángulo	Movimie nto	Post- Producción	Sonido
3	Callejón	A	La mujer del velo negro entra en escena e inicia la coreografía número 2	Plano General	Frontal	Fijo		Música Pieza 2
	Callejón	B	La mujer continúa con la coreografía	Plano Entero	o	o		Música Pieza 2
	Callejón	C	La mujer va avanzando con la coreografía y finalmente concluye	Plano General	o	o	Fade	Música Pieza 2
Esce na	Locación	No Plano	Descripción	Plano	Ángulo	Movimie nto	Post- Producción	Sonido
4	Habitación Ajedrez	A	La música suena y los dos personajes empiezan la coreografía 3	Plano Conjunto Cerrado	Perfil	Fijo	Fade, Máscara	Música Pieza 3
	Habitación Ajedrez	B	Valentina realiza parte de su coreografía en la silla	Plano Entero	Casi Frontal	Fijo		Música Pieza 3
	Habitación Ajedrez	C	La mujer del velo negro también realiza parte de su coreografía en la silla.	Plano Entero	Casi Frontal	Fijo		Música Pieza 3
	Habitación Ajedrez	D	Los dos personajes siguen la coreografía en la silla y se levantan	Plano Conjunto Abierto	Perfil	Fijo	Máscara	Música Pieza 3
	Habitación Ajedrez	E	Los dos personajes continúan la coreografía fuera de las sillas	Plano Conjunto Abierto	Frontal	Fijo	Máscara	Música Pieza 3
	Habitación Ajedrez	F	Los personajes siguen sus coreografías hasta concluir.	Plano Conjunto Abierto	Frontal	Fijo	Máscara	Música Pieza 3

Anexo N°3.

Hoja de Locación 1

HOJA DE LOCACIÓN	
Nombre de Locación:	Callejón
Nombre de la Producción:	"Jaque" Videodanza
Director:	Javier Pozo 0996959111
Locación:	Villa da Fiore. Entrada Trasera Planta Baja
Dirección:	Chiviquí-Tumbaco. Vía Interoceánica Km 25
Teléfonos:	2376097
Imágenes:	
Observaciones:	Cubrir rótulos, retirar mesa central y extintores.
Tomacorrientes:	Uso de Extensiones

Anexo N°4.

Hoja de Locación 2

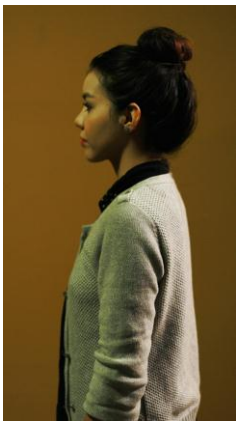
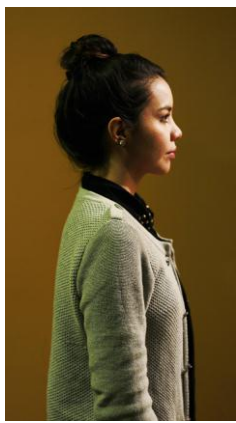

HOJA DE LOCACIÓN	
Nombre de Locación:	Habitación Ajedrez
Nombre de la Producción:	"Jaque" Videodanza
Director:	Javier Pozo 0996959111
Locación:	Villa da Fiore. Comedor Planta Baja
Dirección:	Chiviquí-Tumbaco. Vía Interoceánica Km 25
Teléfonos:	2376097
Imágenes:	
	
Observaciones:	Retirar mesas de comedor.
Tomacorrientes:	Sí. Uso de Extensiones

Anexo N°5.

Hoja de Locación 3

HOJA DE LOCACIÓN	
Nombre de Locación:	Pasillo
Nombre de la Producción:	"Jaque" Videodanza
Director:	Javier Pozo 0996959111
Locación:	Villa da Fiore. Pasillos Planta Alta
Dirección:	Chiviquí-Tumbaco. Vía Interoceánica Km 25
Teléfonos:	2376097
Imágenes:	
	
Observaciones:	Retirar extintores y cubrir letreros.
Tomacorrientes:	Si. Uso de Extensiones

Anexo N°6.
Hoja de Casting

HOJA DE CASTING			
FOTOS:			
			
A. DATOS GENERALES			
Nombres y Apellidos:	Luciana Alejandra Martínez Jácome	Fecha de Nacimiento:	16 de Marzo de 1993
Edad:	22	Email:	luuu1603@hotmail.com
Domicilio:	Luciano Andrade Marín N15-107 y José María Yépez	Estado Civil:	Soltera
Teléfono:	2556016 / 0996886175		
Ocupación Actual:	Estudiante de Psicología		
B. RASGOS FÍSICOS			
Estatura:	1,51	Medidas:	
Calzado:	35	Tez:	Clara
Color de Ojos:	Marrón	Cabello:	Castaño oscuro
C. PERFIL			
Estudios:	- Danza clásica en la Escuela Metropolitana de Danza. Docencia en la Escuela de Danzas Clásicas y Contemporáneas de la Plata, Argentina. Academia de la Danza en México D.F		
Experiencias Anteriores:	Obras realizadas por Ballet Nacional del Ecuador (Cascanueces, Don Quijote, Lago de los Cisnes, etc). Una vida por la danza, danza contemporánea del coreógrafo Marcelo Ordoñez. Producciones audiovisuales dedicadas a publicidad y festivales en México D.F.		
Habilidades y Hobbies:	Habilidad en maquillaje escénico.		

Anexo N°7.
Carta de uso de imagen

Carta de Uso de Imagen

Quito 08 de 08 del 2015

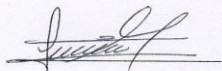
Yo, LUCIANA MARTINEZ con cédula de identidad número

1722773403, en atención a su requerimiento, autorizo al Señor Javier Pozo,

el uso de mi imagen en la video-danza "Jaque" como parte de su proyecto de titulación de la

Universidad de las Américas.

Atentamente.

C.I.: 1722773403

Anexo N°8.
Desglose de Producción

DESGLOSE DE PRODUCCIÓN

DÍA 1

EQUIPO AUDIOVISUAL		ARTE	UTILERÍA	VESTUARIO	LOCACIONES
Fotografía e Iluminación	Sonido				
Canon T4i	Shure SM57				
Baterías Canon T4i (3)	Rode VideoMic	Mesa de Ajedrez	Extensiones (5)	Vestido Blanco	Hostería Villa da Fiore
Cargador Canon T4i	Cable XLR	Ajedrez con fichas	Regulador de Voltaje	Vestido Negro	
Memorias 32 GB (2)	Tascam	Silla de Madera	Pilas AA	Velo Negro	
	Memoria	Reloj	Batería 9v	Zapatillas Capezio	Pasillos y Balcón
Canon 7D	Audifonos		Maskin		Planta Baja
Memoria Canon 7D			Macbook Pro		Comedor
Cargador Canon 7D	Parlantes		Cargador Mac		
Batería Canon 7D	MP4				
			Tijeras		
			Esferos		
Óptica 50mm			Libreta		
Óptica Zoom 18-135mm			Marcadores		
			Hojas Bond		
Tripode Manfrotto					
Set de Luces Kino					
Tripodes Luces					
Rebotadores					
Difuminador					
Claqueta					

Anexo N°9.

Plan de Rodaje

Esce na	Locación	No Plano	Descripción	Plano	Ángulo	Movimie nto	Post- Producción	Sonido
1	Habitación Ajedrez	A	Reloj marcando los segundos	Primer Plano	Frontal	Fijo	Fade In	Ambiente/Reloj
	Habitación Ajedrez	B	Se observa las fichas blancas y Valentina mueve un peón	Plano Detalle	3/4	Fijo		Ambiente/Reloj
Esce na	Locación	No Plano	Descripción	Plano	Ángulo	Movimie nto	Post- Producción	Sonido
2	Pasillo	A	Valentina llega al balcón y empieza la coreografía número 1	Plano Entero	o	o		Música Pieza 1
	Pasillo	B	Se observa a Valentina concluyendo la coreografía	Plano Entero	o	o		Música Pieza 1
	Habitación Ajedrez	C	Se observa el reloj marcando los segundos	Primer Plano	Frontal	Fijo		Ambiente/Reloj
	Habitación Ajedrez	D	Se puede ver a una mano desconocida mover un peón negro.	Contraplano/P lano Detalle	3/4	Fijo		Ambiente/Reloj
Esce na	Locación	No Plano	Descripción	Plano	Ángulo	Movimie nto	Post- Producción	Sonido
3	Callejón	A	La mujer del velo negro entra en escena e inicia la coreografía número 2	Plano General	Frontal	Fijo		Música Pieza 2
	Callejón	B	La mujer continúa con la coreografía	Plano Entero	o	o		Música Pieza 2
	Callejón	C	La mujer va avanzando con la coreografía y finalmente concluye	Plano General	o	o	Fade	Música Pieza 2
Esce na	Locación	No Plano	Descripción	Plano	Ángulo	Movimie nto	Post- Producción	Sonido
4	Habitación Ajedrez	A	La música suena y los dos personajes empiezan la coreografía 3	Plano Conjunto Cerrado	Perfil	Fijo	Fade, Máscara	Música Pieza 3
	Habitación Ajedrez	B	Valentina realiza parte de su coreografía en la silla	Plano Entero	Casi Frontal	Fijo		Música Pieza 3
	Habitación Ajedrez	C	La mujer del velo negro también realiza parte de su coreografía en la silla.	Plano Entero	Casi Frontal	Fijo		Música Pieza 3
	Habitación Ajedrez	D	Los dos personajes siguen la coreografía en la silla y se levantan	Plano Conjunto Abierto	Perfil	Fijo	Máscara	Música Pieza 3
	Habitación Ajedrez	E	Los dos personajes continúan la coreografía fuera de las sillas	Plano Conjunto Abierto	Frontal	Fijo	Máscara	Música Pieza 3
	Habitación Ajedrez	F	Los personajes siguen sus coreografías hasta concluir.	Plano Conjunto Abierto	Frontal	Fijo	Máscara	Música Pieza 3

Anexo N°10.
Presupuesto Producción

Presupuesto Videodanza Jaque			
Etapa: Producción		1 DIA DE RODAJE	
Vestuario		Utilería	
Descripción	Valor	Descripción	Valor
Confección	100	Extensión x5	15
Telas	15	Pilas AA x8	6
Zapatillas Capezio	20	Batería 9v	3
Maquillaje	90	Maskin	2
		Tijeras	1
Sub-total	225	Esféros	1
Arte		Hojas de papel bond	7
Descripción	Valor	Sub-total	35
Ajedrez con fichas	300	Transporte	
Silla	30	Descripción	Valor
Mesa	30	Gasolina	10
Reloj	30	Sub-total	10
Sub-total	390	Locación	
Producción		Descripción	Valor
Descripción	Valor	Hosteria Villa da Fiore	80
Canon T4l	400	Sub-total	80
Óptica Canon 18-135mm	60	Catering	
Óptica Canon 50mm	60	Descripción	Valor
Memorias SD X2	30	Pizza Hut	30
Trípode Manfrotto	30	Agua Tesalia	5
Luces Kino Flo	400	Sub-total	35
Rebotadores	15	Total	1,835
Claqueta	15		
Tascam DR40	30		
Audífonos Sennheiser	30		
Sub-total	1,070		

Anexo N°11.
Fichas Investigativas

FICHA INVESTIGATIVA #1

TÍTULO: Tiempo y Cadencia

PRODUCCIÓN: Daniela Ruesgas

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Daniela Ruesgas

ORIGEN: Quito

AÑO: 2010

VISITAS EN YOUTUBE: 672

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Tiene una temática abstracta que involucra el tiempo y es representada por los movimientos de danza y los objetos con los que interactúan los protagonistas. El sonido y la música tiene sentido con las imágenes en movimiento. La producción contiene planos que captan positivamente el movimiento de los bailarines, sin embargo en sentido de estética, existe una deficiencia en la iluminación y en los movimientos de cámara. Los movimientos de danza narran la intención de expresión de la autora.

FICHA INVESTIGATIVA #2

TÍTULO: TXATARRA

PRODUCCIÓN: Ana Benítez

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Tani Revelo y Ana Benítez

ORIGEN: Quito

AÑO: 2010

VISITAS EN YOUTUBE: 302

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Ésta producción expresa su contenido apoyándose en planos de objetos relacionados con la chatarra. La composición del audiovisual ubica al danzante en completa interacción con esos objetos, además el uso de efectos de sonido y edición minimalista generan el ambiente deseado de esta video-danza. Los movimientos de cámara son fluidos y el color es coherente con la temática.

FICHA INVESTIGATIVA # 3

TÍTULO: El reflejo de tu delirio

PRODUCCIÓN: Tamia Guayasamin, Josie Cáceres

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Sophia Cisneros, María Gabriela López, Ana María Vizcarra, Eliana Ordóñez, Carla Granda, Gabriela Ruiz, Natalia Buñay, Laura Corral, David Bercovici, Vinicio Cóndor, Cinthia Guerra, Gabriela Paredes Pazmiño, Gonzalo Guaña.

ORIGEN: Quito

AÑO: 2014

VISITAS EN YOUTUBE: 26

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Ésta video-danza participó del Festival Videodanza Ecuador. La producción está basada en la temática de los reflejos, por esto se justifica el tipo de edición con efectos visuales que hacen alusión a un delirio. La composición del audiovisual captura los movimientos de los danzantes. Los planos, la danza y la música de carácter minimalista narran la historia.

FICHA INVESTIGATIVA # 4

TÍTULO: La danza de las sombras

PRODUCCIÓN: Alterego.

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Carolina Cruz

ORIGEN: Quito

AÑO: 2014

VISITAS EN YOUTUBE: 835

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Esta producción utiliza planos cerrados que captan la danza de una forma más cercana, además la composición permite observar las sombras que es la temática del audiovisual. Sin embargo, existen errores en la estabilización de la cámara que distraen. El color se maneja con coherencia, y la música se complementa con la danza para narrar y llevar la historia.

FICHA INVESTIGATIVA # 5

TÍTULO: Y las mariposas viven tan poco

PRODUCCIÓN: Denise Neira

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Denise Neira

ORIGEN: Quito

AÑO: 2008

VISITAS EN YOUTUBE: 1009

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

El concepto de ésta video-danza se basa en una temática abstracta. Esto se representa con la interacción de la bailarina con un objeto, en este caso una silla. La dirección de arte y la iluminación de esta producción son minimalistas. La música complementa la narración que los movimientos de la danza expresan.

FICHA INVESTIGATIVA # 6

TÍTULO: La palabra se hizo música. Momentos

PRODUCCIÓN: Prema

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Prema, Compañía de Danza

ORIGEN: Manabí

AÑO: 2012

VISITAS EN YOUTUBE: 322

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Esta producción está basada en un poema. La composición se apoya en el complemento de imágenes y objetos con los que interactúan los bailarines. Además la edición del audiovisual adquiere un estilo antiguo que marca el color específico haciéndolo original. Sin embargo, existen problemas de desenfoque y exceso de edición.

FICHA INVESTIGATIVA #7

TÍTULO: Contrapeso

PRODUCCIÓN: Cristian Vega, Eva Harvez

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Eva Harvez, Agustina Albanessi

ORIGEN: Buenos Aires

AÑO: 2011

VISITAS EN YOUTUBE: 19045

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Ésta video-danza utiliza como estilo el uso de blanco y negro. La composición de los planos utilizados captura de forma completa los movimientos que expresan los bailarines. El uso del sonido es limpio y resalta las imágenes en movimiento. La danza expresa la temática y se apoya mucho en los efectos de sonido.

FICHA INVESTIGATIVA #8

TÍTULO: Introspección

PRODUCCIÓN: Paula García Brunelli

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Mario Navarro, Eric Erles, Martín Quintana, Paula García Brunelli.

ORIGEN: Argentina

AÑO: 2008

VISITAS EN YOUTUBE: 30644

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Introspección utiliza la interacción entre objeto-bailarín como eje fundamental. La idea que se quiere transmitir es abstracta y está representada con los movimientos del protagonista de manera clara y entendible. Los planos y la iluminación tienen armonía con la historia y la música lleva el tiempo del guion.

FICHA INVESTIGATIVA # 9

TÍTULO: Animas

PRODUCCIÓN: Paulo Fernández, Sebastián Parada

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Claudia Cortes, Karina Herrera, Isabel Núñez.

ORIGEN: Chile

AÑO: 2006

VISITAS EN YOUTUBE: 16243

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

La producción tiene un estilo experimental, haciendo uso de los escenarios y los objetos de manera que sean interactivos con las bailarinas. El sonido apoya las imágenes en movimiento. La edición de color tiene contrastes que varían entre cálido y frío dando el ambiente deseado. La composición capta los movimientos y la danza con claridad.

FICHA INVESTIGATIVA #10

TÍTULO: Sin Color

PRODUCCIÓN: Walter Castillo

COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN: Claudia Olaiz, Clara Sorzano, Ethana Escalona

ORIGEN: Venezuela

AÑO: 2008

VISITAS EN YOUTUBE: 19045

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Sin color usa planos que en su mayoría capturan los movimientos completos de las bailarinas, los movimientos de cámara existentes tienen fluidez. El sonido y la música son coherentes con las imágenes. La edición y el montaje hace entendible la historia y los movimientos de danza expresan lo deseado.

FICHA INVESTIGATIVA #11

NOMBRE: Videodanza Ecuador

URL: <http://videodanzaecuador.blogspot.com/>

ORIGEN: Ecuador

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Videodanza Ecuador es el primero y único espacio web dedicado específicamente a la video-danza. El sitio está adaptado a un sistema de blog donde se publican noticias periódicamente aunque en el momento se encuentra desactualizado. El eje central de este espacio es la promoción del Festival de Videodanza que se viene realizando desde el 2009 aproximadamente. En el sitio se puede encontrar ediciones anteriores del festival, noticias, y programación.

FICHA INVESTIGATIVA #12

NOMBRE: MIVA

URL: <http://miva-videoarte.blogspot.com/>

ORIGEN: Ecuador

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

MIVA es un espacio ecuatoriano de videoarte que también está relacionado con la video-danza. Con el estilo tipo blog difunde contenido de carácter audiovisual desde aproximadamente el 2009. Existe un apartado donde se puede revisar videos y audiovisuales, resúmenes e información.

FICHA INVESTIGATIVA #13

NOMBRE: ALTEREGO Estudio Creativo

URL: <http://alteregate.blogspot.com/>

ORIGEN: Ecuador

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Alterego es un estudio dedicado a la fotografía, audiovisuales y al arte. En su espacio web difunden contenido de estas características y están relacionados con la difusión de video-danza en Ecuador y el estilo web es un blog.

FICHA INVESTIGATIVA #14

NOMBRE: FIVU

URL: <http://www.fivu.org/>

ORIGEN: Uruguay

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

FIVU es un festival de video-danza que inició en 2002 en Uruguay y ha facilitado la difusión de este arte en el país. En el sitio web se puede encontrar una sección de videos, información y contactos.

FICHA INVESTIGATIVA #15

NOMBRE: Dança em foco

URL: <http://www.dancaemfoco.com.br/index.php/es/>

ORIGEN: Brasil

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Dança em foco existe desde el año 2003 y está dedicado a la difusión de material audiovisual de danza mediante un festival. Además publica noticias y se relaciona con talleres y conferencias en Brasil.

FICHA INVESTIGATIVA #16

NOMBRE: Agite y sirva

URL: <http://www.agiteysirva.com/>

ORIGEN: México

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES:

Agite y sirva difunde danza desde el 2008 está centrado en un festival de video-danza. En el sitio web se puede encontrar información, noticias, blog, y un archivo de las ediciones anteriores del festival.

Anexo N°12.
Encuestas Espectadores

Edad: Masculino Femenino

1 ¿Asiste con frecuencia a obras de danza ecuatoriana en Quito? Escoja una opción:

- a) Si, frecuentemente
- b) Ocasionalmente
- c) En fechas esporádicas
- d) Casi nunca

2 ¿Qué medio audiovisual prefiere para encontrar contenido artístico?

- a) Televisión
- b) Internet

3 Escoja la red social que más utiliza para ver vídeos o audiovisuales:

- b) Youtube
- c) Vimeo

4 ¿Qué red social usted prefiere para encontrar información cultural?

- a) Facebook
- b) Twitter
- c) Instagram
- d) Ninguno

5 ¿Qué tipo de contenido artístico usted encuentra con mayor frecuencia en el internet y redes sociales?

- a) Música
- b) Cine
- c) Danza
- d) Literatura

6 ¿Conoce usted sobre la video-danza?

SI

NO

7 ¿Estaría de acuerdo con el desarrollo de un sitio web dedicado a la difusión de videos de danza ecuatoriana?

SI

NO

Anexo N°13.
Encuestas Bailarines y Coreógrafos

Edad: Masculino Femenino

1 ¿Qué medio audiovisual prefiere para encontrar o difundir contenido artístico?

Escoja una opción:

a) Televisión

b) Internet

2 ¿Conoce usted sobre la video-danza?

SI

NO

3 ¿ Cree usted que el desarrollo de un sitio web dedicado a la difusión de video-danza ecuatoriana beneficiaría el impulso artístico en la ciudad de Quito?

SI

NO

Anexo N°14.
Encuestas Productores Independientes

Edad: Masculino Femenino

1 ¿Qué medio audiovisual prefiere para encontrar o difundir contenido artístico?

Escoja una opción:

- a) Televisión
- b) Internet

2 ¿Tiene estudios previos de producción audiovisual o danza?

- a) Producción audiovisual
- b) Danza
- c) Otro

3 ¿Cuántas producciones de video-danza ha llevado a cabo hasta la fecha de hoy?

- a) De 1 a 5
- b) De 5 a 10
- c) 10 o más

5 ¿Cree usted que el desarrollo de un sitio web dedicado a la difusión de video-danza ecuatoriana beneficiaría a los productores audiovisuales de la ciudad de Quito?

SI

NO