

UNIVERSIDAD CASA GRANDE

ENTENDIENDO EL PROYECTO

ESTUDIANTE

ANGIE LUIBETH AGUIRRE LITARDO

CARRERA

COMUNICACIÓN ESCENICA

Guayaquil, Abril 2017.

Guayaquil es una de las ciudades más importantes del país y de Sudamérica, no solo por ser una ciudad portuaria sino también por ser una metrópoli que acoge miles de turistas e inversiones extranjeras. De acuerdo a las proyecciones del instituto nacional de estadísticas y censos, en el 2016 la provincia del Guayas será la más poblada. (En 2016 seremos 16,5 millones de habitantes, 2016). El crecimiento urbano en la ciudad de Guayaquil ha sido impresionante, debido a esto se ha generado una expansión hacia diversos sectores de la provincia, no solo en espacios urbanizados sino que este crecimiento también ha generado la multiplicidad de habitantes en invasiones y zonas rurales como; Monte Sinai, Paraíso de la Flor, Las Orquídeas, Flor de Bastión, Los Vergeles, Paracaidistas, Isla Trinitaria, Guangala, Fertisa y Guasmos, entre otros. donde son múltiples los problemas; como la falta de transporte público que en muchos casos no ingresa a dichos sectores por la falta de vías ya que uno de los principales problemas que aquejan a estas comunidades es la falta de alcantarillado por lo que viven entre el lodo y el agua estancada de las lluvias, esto se convierte en una gran desventaja para los habitantes de estos sectores ya que no solo se encuentran aislados geográficamente, sino que además se encuentran limitados en inversión educativa y de salud, con severas consecuencias como lo son los conflictos internos, venta y consumo de drogas, delincuencia, etc. (Telegrafo, seis barrios de Guayaquil con problemas sanitarios, 2015) por otro lado estas situaciones de conflicto y violencia no tan solo son propias de las zonas rurales, también se puede evidenciar tales problemáticas en sectores de la urbe donde ya se evidencia la obra de la municipalidad pero aún existen factores socioeconómico, familiares, presión social que conducen a jóvenes, adultos e

incluso niños al consumo de sustancias . (Universo, Venta y consumo de drogas, a toda hora en calles de Guayaquil, 2016)

Favorablemente en el mandato del Presidente Rafael Correa Delgado se pudo evidenciar la participación y obra del gobierno en Guayaquil, construyendo grandes hospitales en sectores populares como es el Guasmo y Monte Sinai, así también la reubicación a viviendas dignas y en sectores adecuados para habitar para aquellos ciudadanos que Vivian en pésimas condiciones y sobre todo insalubres, a esto se suma parques en construcción, escuelas, colegios, la recuperación del estero salado, espacios verdes de entretenimiento como el parque samanes, isla santai, etc. obras que beneficiaron grandemente la estética y desarrollo de la ciudad, ampliando así las alternativas de esparcimiento para las masas populares. (Solis, 2014)

La presencia de las artes en la ciudad se ha manifestado desde sus inicios, como es la Literatura, música, museos. Y con la presencia de instituciones que aportaron y aportan con el desarrollo del arte hasta la actualidad, tales como la casa de la cultura, museo antropológico y de arte contemporáneo, entre otros. Actualmente se puede evidenciar la presencia de diversas manifestaciones artísticas presentes en la ciudad convirtiéndose en un importante eje nacional para el desarrollo de las artes en Ecuador. Existe un resurgimiento vibrante del arte, lo que significa que no solo han crecido las escuelas de arte, instituciones, espacios alternativos, sino que su audiencia y la aceptación de estos nuevos espacios de entretenimiento están creciendo, esto se puede evidenciar con la creación de la actual Universidad de las Artes. Mas sin embargo el acrecentamiento de estos espacios culturales no ha abarcado todos los sectores de la ciudad. En la búsqueda de contemplar nuevos espacios, o llegar

a un público que se encuentra apartado de apreciar las distintas manifestaciones artísticas, a través de diversos proyectos instituciones públicas y/o privadas intentan conectar los distintos espacios de Guayaquil mediante el arte, tales como el banco central del Ecuador, artistas independientes, grupo Aprove, entre otros. (Alumbre, 2016) Además de la permanente y activa participación de la municipalidad de Guayaquil para incentivar y despertar el arte en la ciudad con una gran cantidad de concursos y proyectos con el único objetivo de fortalecer el arte dentro en Guayaquil, uno de los proyectos más importantes que se realiza año a año es el llamado FAAL (festival de artes en presencia y al aire libre) en el que a través de una convocatoria participan ciento de artistas con distintas propuestas, donde la experiencia llega a ser bastante enriquecedora tanto para los artistas como para el público ya que a su vez se implementan clases intensivas para darle la oportunidad a la ciudadanía de experimentar y no tan solo ser espectadores, a través de este festival se vive una interacción directa con el público, tanto para los artistas plásticos que muestran sus obras y dejan de estar aisladas como para actores, mimos, músicos etc. el proyecto abarca y presenta propuestas de arte en todas sus formas como es; música, teatro de calle, títeres, fotografía, danza, declamación, cortometrajes y artes alternativas. (Arte y Cultura, 2017)

Dentro del desarrollo y crecimiento del arte en Guayaquil, existe la FSFC Fundacion Sociedad Femenina de Cultura liderada por Beatriz Domenech, que lleva aproximadamente cinco décadas de consolidación , desde 1966 y está conformado por mujeres, quienes llevaban por toda la ciudad una serie de iniciativas para los amantes del arte, abarcando distintos espacios públicos, como teatros, iglesias, parques, etc. se encargaban de organizar todo siendo

autogestoras de estas actividades artísticas sin fines de lucro, con el paso del tiempo se dio la construcción del teatro centro de arte León Febres Cordero que fue el resultado de colectas en las calles, entre amigos, familiares y posteriormente ayuda de entidades públicas y se construyó con la colaboración de ingenieros estadounidenses, convirtiéndose en uno de los teatros más importantes de Guayaquil y el país, Actualmente la fundación comprende diferentes proyectos tanto para jóvenes como para personas adultas, y otorga becas en cursos de estudios, como danza y deporte. (Universo, Cinco décadas trabajando por el arte y la cultura de Guayaquil, 2016)

De esta manera hay cientos de artistas, gestores, amantes del arte, que contribuyen con su mínimo o gran aporte al engrandecimiento de nuestra ciudad como núcleo de actividades artísticas, promoviendo el desarrollo de una cultura relacionada directamente con todo tipo de manifestación artística, desvincular el "cine" y otras actividades como único medio de entretenimiento existente en Guayaquil, y muchos más que crear una conciencia cultural a largo plazo busca generar una conciencia social de aceptación y libre participación de los artistas en cualquier espacio, en Guayaquil se está trabajando poco a poco con este proceso y por lo pronto se han dado varias manifestaciones artísticas como en el caso de los artistas independientes que se dedican a hacer grafitis y que tenían que esperar la noche, rápido y a escondidas para poder pintar, como si se tratara de delincuentes. Se trata de artistas independientes que pueden hacer grandes cosas y favorablemente Guayaquil está trazando el camino correcto o más acertado para acercar el arte

a la comunidad, y los artistas a la comunidad. (Universo, En Guayaquil: Grafiteros artísticos, 2015)

Sin duda alguna generar este tipo de transformaciones es muy complejo si no se tiene el apoyo de instituciones públicas y peor aún si no se cuenta con las políticas y derechos debidos para el artista, siendo este otro de los puntos ventajosos de Guayaquil, al contar con entidades como el municipio de Guayaquil y el Gobierno Nacional que aunque no trabajan conjuntamente ambas están desarrollando oportunidades y estrategias para el desarrollo del Arte.

El movimiento Alianza País (actual gobierno) se sintetiza en 10 ejes fundamentales a los que se denomina “Revoluciones” y una de ellas es la revolución cultural, cada una de ellas con proyectos definidos para el perfeccionamiento de tal ámbito. En este caso dentro de los aspectos positivos que aportaron con el desarrollo del arte como es la creación del RUAC “registro único de artistas y gestores culturales” la finalidad de esta herramienta en línea es que todos los artistas, gestores y personas que se desempeñen profesionalmente dentro del campo de las artes, se registre voluntariamente en él. Conforme a la ley orgánica de cultura la inscripción al RUAC tiene sus beneficios, entre ellos el poder acceder a incentivos tributarios contemplados en la ley como también tener la facultad para participar en asambleas de la casa de la cultura Benjamín Carrión. (Ministerio de cultura y patrimonio, 2017) .

También hay que destacar la participación de los medios públicos y su aporte a la educación, arte y la cultura. Uno de ellos es el medio de comunicación público “Ecuador tv” que tiene la misión de generar contenidos que informen,

fortalezcan los valores familiares, de participación y formación, dentro de su parrilla podemos encontrar programas como “Ecuador Multicolor” donde se comprende temáticas interculturales del país donde se conoce la historia, cultura, costumbres, gastronomía etc., de cada rincón del país, así mismo también encontramos quizá uno de los programas más importantes para la comunidad de artistas del país, “expresarte” es un programa que identifica al artista ecuatoriano transmitido en distintas cadenas televisivas, esta propuesta se realizó con el fin de mostrar a los ecuatorianos que el arte no es aburrida, lo interesante de esta oferta es que no solo se presentan artistas en el ámbito musical, sino que se reconoce el talento y arte en todas sus dimensiones, ya sea grafiti, break dance, entre otras. Y que al mismo tiempo el público es parte de esta interacción. (Andes, 2013).

Además de contar ya con una ley que respalde a los artistas, medios de comunicación fortaleciendo el desarrollo de las actividades culturales y un sin número de artistas independientes siendo autogestores de grandes proyectos sociales, se creó la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil, que cada año acoge a miles de estudiantes que migran hacia esta ciudad en busca de mejores oportunidades.

La Universidad de las Artes, comprende una extensa gama de propuestas académicas en el campo de las artes, como es la carrera de artes musicales, visuales, cine, creación teatral, danza, literatura, producción música. (Artes, 2017).

La contribución e interés del gobierno en el mundo de las artes es sin duda visible los aportes que se han hecho a los artistas son indiscutibles y

sumamente positivos, la creación de la Universidad de las artes también responde a la demanda de estudiantes e interesados en desarrollarse profesionalmente en este mundo, la competencia internacional es arrolladora, pero con certeza podemos decir que estamos alcanzando el nivel de grandes industrias como lo es Colombia. No solo se está generando nuevas plazas de trabajo sino que la aceptación del público en cuanto al arte está escalando y alcanzando nuevos estándares que a largo plazo le permitirán al país tener otra perspectiva de consumo y hábitos de entretenimiento.

Uno de los grandes aciertos que también se desarrolló durante este gobierno fue la realización del primer festival internacional de teatro en la ciudad de Loja, convirtiéndose en un elemento significativo para la activación de las artes escénicas en el país, este festival acogió a 29 grupos nacionales y 15 internacionales en escena, el éxito de esta convocatoria fue impresionante, no solo reventaron las salas de teatro, también fue causa de un gran impacto turístico para Loja que a recibió a miles de artistas, turistas extranjeros y público en general que se hizo presente. (Loja 2016 primer festival internacional de artes vivas, 2016).

Alumbra es un proyecto de aplicación profesional para estudiantes que buscan obtener su título de grado en la Universidad Casa Grande de Guayaquil, El principal objetivo de la Universidad es que los estudiantes egresados con una mayor nivel de liderazgo y con la experiencia suficiente para ejecutar con un margen de probabilidad positivo, enmarcados en la eficacia y resultados exitosos, alumnos de distintas carreras entrelacen los conocimientos alcanzados a lo largo de su carrera y converjan en determinadas pautas a seguir para sacar adelante el proyecto encomendado, donde cada uno dentro

de sus experiencias y profesiones adquiere el mayor provecho que se le pueda sacar. En las ediciones anteriores de Alumbre, se realizó Forestares Invasores Visuales en el 2015 que fue un proyecto que tomo lugar en una localidad Vulnerable de la ciudad de Guayaquil, la comunidad Cooperativa Valle Independiente ubicada en el sector Guasmo Sur, el propósito fue rescatar e intervenir artísticamente las problemáticas presentes en dicha comunidad embelleciendo los murales del barrio, realizaron diferentes talleres donde participaban jóvenes de la comunidad como artistas, fue un trabajo de cohesión grupal donde se logró plasmar sus emociones, el resultado fue positivo y bastante fructífero tanto para la comunidad, los jóvenes involucrados y los artistas colaboradores.

La segunda edición se denominó Alumbre Intervención Artística, y se realizó en el barrio Santa María de las Lomas ubicada detrás de la Universidad Católica de Guayaquil. El principal objetivo fue señalar la presencia de dos sectores extremos, los grupos minoritarios elitistas y los grandes conglomerados populares, señalando claramente y haciendo conciencia de la fragmentación social que existe en Guayaquil, que además se puede evidenciar también en su disposición geográfica. (Universo, Intervención artística en un barrio de Guayaquil, 2016).

Las ediciones previas realizadas por ex compañeros y alumnos de la Universidad Casa Grande nos permiten poder tomar pautas, rescatar las ventajas y desventajas de ambos proyectos para aprovecharlas, reestructurarlas y ejecutarlas en esta tercera edición de Alumbre llevando el proyecto a otro nivel e ir evolucionando y abarcando nuevas esferas de la

comunicación y disciplinas prácticas innovadoras que arrojen resultados favorables.

Alumbre tiene como finalidad intervenir en las comunidades y espacios públicos fuera de espacios tradicionales de las artes, replanteándose la idea de buscar nuevos espacios para el consumo del arte con el objetivo de vincularse e interactuar con la audiencia tomando en cuenta los problemas y diversas situaciones que emergen en dichos lugares y aprovecharlos para a través del arte hacer visible una voz o así mismo consolidar problemáticas internas a través de la interacción y sociabilización mediante la práctica de nuevas actividades que la comunidad no se había visto envuelta antes, No hay un formato específico para ejecutar este proyecto, es interdisciplinario siempre y cuando se cumpla con los parámetros y el objetivo del mismo.

El termino arte hace referencia a todo tipo de manifestación o expresión creativa que pueda realizar el ser humano, es la capacidad de representar sentimientos, emociones, pensamientos, etc. Los espacios determinados para el desarrollo y exhibición de arte tradicionales como las galerías, librerías, teatros, bibliotecas, museos, etc. han dado cabida a explorar nuevos terrenos, trasladando las obras a nuevos espacios, más abiertos y concurridos con el fin de cautivar más y nuevos consumidores del arte. (Telegrafo, Los espacios del Arte y sus Fronteras, 2015). El consumo del arte actualmente no tiene pre requisitos, como conocer la técnica, entre otras., se trata simplemente de ser llamados a interpretar de acuerdo a los referentes que el espectador tenga, lo importante es sembrar la inquietud, duda o reflexión de lo que se está mostrando en la persona, es por esto que en el proyecto tampoco se considera como una amenaza la falta de conocimientos previos para ejecutar una

actividad o una muestra en una comunidad vulnerable no solo por su disposición geográfica sino también por la falta de recursos y educación, ya que el propósito mismo del proyecto es llegar a quienes se encuentran lejos de tener contacto con una obra o muestra que se encuentra en un espacio tradicional y mucho más interesante si pueden llegar a pasar de espectadores a participantes.

Alumbre pertenece al programa de vinculación con la colectividad “Comunicación para el Desarrollo” ya que busca identificar las necesidades sociales en la comunidad que pueden ser solucionados mediante una intervención comunicacional para generar beneficios a largo plazo.

Existen actualmente otros proyectos ejecutados por la Universidad Casa Grande que aportan y alimentan este programa, uno de ellos son los llamados “casos” que son mini proyectos a realizar en un lapso muy corto de tiempo por lo general se extiende hasta tres semanas, donde a través de un brief los estudiantes tienen que desarrollar la petición, muchas veces estos proyectos son reales, y es propio de la Universidad involucrar a los alumnos en este tipo de retos, no solo porque su lema es “Hacer para ser” sino porque realmente están interesados y uno de sus objetivos es que sus alumnos salgan con la experiencia, con la capacidad de ir a enfrentar desafíos y saber que ya están preparados para afrontarlos, La finalidad de estos “ casos” es que luego de una previa investigación se ejecute la “puesta en escena” el “producto” , etc. considero que estos “ casos” es una vía muy útil para alimentar nuestro proyecto, quizá conservando la comunicación con la comunidad para que no se rompa el hilo de la intervención realizada, mantener un contacto permanente a través de otras propuestas hasta que se realice la siguiente edición de

Alumbre, esta permanente comunicación ayudara sobre a no perder los lazos ya creados con la comunidad.

Bibliografía

En 2016 seremos 16,5 millones de habitantes. (04 de 01 de 2016). *Expreso.ec*.

Loja 2016 primer festival internacional de artes vivas. (2016). Obtenido de <http://festivaldeloja.com/>

Ministerio de cultura y patrimonio. (2017). Obtenido de Registro Único de Artistas y Gestores Culturales entra en funcionamiento: <http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/registro-unico-de-artistas-y-gestores-culturales-entra-en-funcionamiento/>

Arte y Cultura. (S/d de S/d de 2017). Obtenido de Alcaldía de Guayaquil: <http://www.guayaquil.gob.ec/Paginas/Arte-y-Cultura.aspx>

Alumbre. (2016). *Alumbre, intervención artística. Proyecto de Aplicación Profesional*. Guayaquil.

Andes. (21 de 09 de 2013). *Expresarte, el programa que identifica al artista ecuatoriano*. *Andes*.

Artes, U. d. (2017). *Universidad de las Artes*. Obtenido de Acerca de la UArtes: <http://www.uartes.edu.ec/acercade.html>

Comercio, E. (25 de 07 de 2016). *El 'Gran Guayaquil' se expande hacia las zonas periféricas*. *El Comercio*.

Solis, J. (09 de 10 de 2014). *Los problemas y el progreso de Guayaquil*. Obtenido de Cre satelital:

<http://www.cre.com.ec/noticias/2014/10/09/76290/los-problemas-y-el-progreso-de-guayaquil/ei>

Telegrafo, E. (21 de 05 de 2015). seis barrios de Guayaquil con problemas sanitarios. *El Telegrafo*.

Telegrafo, E. (07 de 01 de 2016). La pobreza en la población rural. *El Telegrafo*.

Universo, E. (16 de 12 de 2016). El arte urbano, motivo de cita en Guayaquil. *El Univeso*.

Universo, E. (18 de 10 de 2016). Intervención artística en un barrio de Guayaquil. *El Universo*.

Universo, E. (04 de 09 de 2016). Venta y consumo de drogas, a toda hora en calles de Guayaquil. *El Universo*.

<http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/10/19/nota/5861806/artes-se-viven-barrios>

Dialogo con Zaylin Brito