

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

**"DOCUMENTAL AUDIOVISUAL SOBRE LAS ESCUELAS DE DANZA ACADÉMICA EN
GUATEMALA."**

TESIS DE GRADO

MARÍA FERNANDA BRENES SETT

CARNET 10397-09

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, MAYO DE 2015
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

**"DOCUMENTAL AUDIOVISUAL SOBRE LAS ESCUELAS DE DANZA ACADÉMICA EN
GUATEMALA."**

TESIS DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
HUMANIDADES

POR

MARÍA FERNANDA BRENES SETT

PREVIO A CONFERÍRSELE

EL TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, MAYO DE 2015
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

DECANA: MGTR. MARIA HILDA CABALLEROS ALVARADO DE MAZARIEGOS
VICEDECANO: MGTR. HOSY BENJAMER OROZCO
SECRETARIA: MGTR. ROMELIA IRENE RUIZ GODOY
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. NANCY AVENDAÑO MASELLI

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

MGTR. NORMA MARCELA HERNANDEZ HASBUN

REVISOR QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

LIC. LUIS ANGEL ZARDETTO LARA

Guatemala, Agosto 20, 2014

Señores

Miembros del Consejo

Facultad de Humanidades

Presente

Estimados Señores

Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento que he leído el proyecto de tesis de la estudiante Maria Fernanda Brenes Sett, Carné 1039709, "Documental Audiovisual sobre las Escuelas de Danza Académica en Guatemala".

El trabajo cumple con los lineamientos del Departamento de Ciencias de la Comunicación, razón por la cual solicito le sea asignado revisor final para proseguir con a optar al título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Norma Hernández Hasbun".

M.A. Norma Hernández Hasbun

Cod. 14463

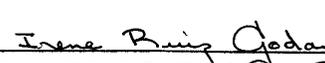
Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado de la estudiante MARÍA FERNANDA BRENES SETT, Carnet 10397-09 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, del Campus Central, que consta en el Acta No. 05241-2015 de fecha 25 de mayo de 2015, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

"DOCUMENTAL AUDIOVISUAL SOBRE LAS ESCUELAS DE DANZA ACADÉMICA EN GUATEMALA."

Previo a conferírsele el título y grado académico de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 25 días del mes de mayo del año 2015.

Universidad
Rafael Landívar
Facultad de Humanidades
Secretaría de Facultad

**MGTR. ROMELIA IRENE RUIZ GODÓY, SECRETARIA
HUMANIDADES
Universidad Rafael Landívar**

ÍNDICE

Resumen	07
I. Introducción	08
1.1 Antecedentes	09
1.2 Marco Teórico	15
1.2.1 Teoría de la comunicación	15
1.2.2 Documental Audiovisual	16
1.2.2.1 Características	17
1.2.2.2 Tipos de Documentales	18
1.2.2.3 Etapas de la Producción	19
1.2.3 La danza	33
1.2.3.1 El Ballet	35
1.2.4 Método de enseñanza	37
1.2.5 Escuelas de danza	39
II. Planteamiento del Problema	43
2.1 Objetivos	44
2.2 Público	44
2.3 Medio a utilizar	44
2.4 Elementos de contenido	45
2.5 Alcances y límites	47
2.6 Aportes	47
III. Método	49
3.1 Sujetos	50
3.2 Instrumento	52
3.3 Ficha técnica	54
3.4 Procedimiento	54
3.5 Cronograma	57
3.6 Presupuesto	58
IV. Discusión de resultados	59
VIII. Referencias bibliográficas	61
IX. Anexos	66

Resumen

El objetivo de esta investigación fue realizar un documental audiovisual sobre la Escuela Nacional de Danza y Escuela Municipal de Danza para destacar el aporte en la formación de talentos de la danza.

Para ello se realizó una investigación descriptiva utilizando métodos cualitativos en la cual se desarrollaron entrevistas abiertas a representantes de cada una de las instituciones, expertos y críticos en el tema de la danza, así como a los alumnos y bailarines actuales. Esto generó el contenido del documental plasmando las experiencias, vivencias reales, testimonios y realidad de esta rama artística en el país. Así mismo se realizó un documental utilizando las técnicas de producción con el fin de tener un producto audiovisual completo.

Como resultado se obtuvo el primer producto audiovisual que abarca la historia, desarrollo y proyección de cada una de las entidades de baile académico, así como los métodos utilizados para la difusión del conocimiento de danza en Guatemala. Siendo un material que puede utilizarse como herramienta dinámica dentro de las aulas o algún medio audiovisual como apoyo educativo e informativo.

I. INTRODUCCIÓN

La danza es una de las formas de arte y de expresión más antiguas de la humanidad, diversificada en numerosas variantes que son fundamentales en el contexto histórico y cultural de un país. Sin embargo, en el país la poca valorización y aprecio a esta rama del arte va en aumento.

Por ello surge la necesidad de dar a conocer la importancia de las Escuela Nacional de Danza y la Escuela Municipal de Danza que buscan fomentar y desarrollar la carrera profesional de la danza en Guatemala.

Dada la importancia que tienen las instituciones para el arte en Guatemala, se consideró realizar un documental sobre las escuelas de danza en Guatemala que explique de forma testimonial la historia y la importancia de valorar el trabajo de los artistas de la danza en el país. La investigación busca además, plasmar la historia, desarrollo y proyección de cada una de las entidades, así como los métodos utilizados para la difusión del conocimiento.

La presente investigación está dirigida al público conocedor del arte escénico e interesado específicamente en la rama de la danza académica. Así mismo, a todo aquel que busca conocer la historia cultural y artística del país.

Por ello, el resultado de esta investigación además de ser una herramienta que permita brindar un panorama de la situación artística actual del país, pretende informar y difundir la historia y desarrollo de la carrera de un bailarín profesional. Así como, motivar a futuras generaciones en el ámbito artístico y valorar el trabajo de los actuales danzores de Guatemala.

1.1 Antecedentes

Debido a que toda investigación tiene algún tipo de trabajo que le antecede, se presentan a continuación una serie de trabajos profesionales que sostienen relación con el tema de la presente investigación. Se seleccionaron referencias nacionales e internacionales, que de acuerdo a su metodología de estudio o al desarrollo del tema vinculado entre las variables principales, tuvieran algo que ver con la intención de la tesis a desarrollar.

En cuanto a arte se refiere, Funes (2009), produjo un documental televisivo acerca de la Marimba Orquesta en Guatemala, siendo un aporte social de promoción y conocimientos con el fin de rescatar valores y la identidad cultural Guatemalteca. Esta investigación se llevó a cabo por medio de entrevistas profesionales y un guión técnico con el cual logró planificar la preproducción, producción y postproducción llegando así a crear un productor audiovisual de 36

minutos. Un dato importante relevante es que la presente investigación no posee conclusión alguna. De la misma manera es importante mencionar que se tuvo la oportunidad de poner en común en cuanto a información a los distintos sujetos, desde los fundadores de la Marimba Orquesta hasta periodistas y otro tipo de actores clave dentro del proceso de la presente investigación.

Por otro lado Aburto (2009), destaca la confluencia entre Arte y Comunicación, debido a que compromete a los interlocutores a asumir la responsabilidad de su trascendencia como seres humanos. También se afirma que arte es comunicación porque es el resultado de la interacción y experiencia entre seres humanos. Según Aburto, respecto a la afirmación anterior, asegura que es el resultado del encuentro y el juego, el hombre interactúa con los ámbitos de la realidad y éstos los refleja posteriormente en la manifestación y creación artística. Se resalta el arte como comunicación porque es un tipo especial de comunicación porque posee un lenguaje de sentimientos que forma parte del contexto de la personalidad estética.

Específicamente de danza se puede mencionar según López (2006), en su investigación sobre la creación de espacios de danza y cultura, se tiene por objetivo la planeación y creación de una institución en donde la cultura y la danza se conviertan en un movimiento fundamental para el desarrollo de los habitantes, brindando la posibilidad de aprender, enseñar, trabajar y entretener a través del arte. El tipo de metodología utilizada es un estudio descriptivo transversal, para identificar las preferencias artísticas de las personas (danza, teatro, música, etc.), prácticas artísticas que realiza normalmente, nivel de conocimiento acerca de la danza, teniendo en cuenta las variables de edad, estrato y género. Por lo tanto López llega a la conclusión que las distintas instituciones educativas de artes, se enfatizan principalmente en las artes plásticas (pintura, dibujo etc.) dejando de un lado la música y la danza. Muchos de los estudiantes encuentran vacíos en esta educación y se ven obligados a buscar por fuera estos espacios que llenen sus expectativas. Sin embargo a raíz de éste proyecto, las personas tendrán la oportunidad de formarse en otras áreas artísticas. Por lo tanto se recomienda que la preparación del personal como de los estudiantes sea constante y se realicen distintas presentaciones artísticas para estar activos dentro de las actividades.

Según Orantes (2003), pretende hacer un estudio a profundidad utilizando distintas técnicas y herramientas de investigación sobre el baile del venado en las comunidades de occidente. Se enfoca en entrevistas a personas autóctonas así como la revisión del poco material escrito, para obtener la información pertinente. Esta investigación busca recopilar datos importantes de el baile característico del país, del cual se tiene muy poca información. Como conclusión se obtuvo que es un baile de origen prehispánico, de gran valor histórico para el país. Es una muestra y representación importante de la danza que los cazadores hacen previo a acechar a su presa.

Mientras tanto Espino (2006), en su artículo ¿Qué es la danza? señala que los seres humanos se expresan a través del movimiento, también indica que la danza es la transformación de las funciones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios. Un hecho tan simple como

caminar se utiliza de forma establecida en danza, asimismo se utilizan gestos simbólicos o mimo. El autor comenta que existen diferentes tipos de danza que revelan la forma de vivir, éstas varían según la cultura. El potencial del movimiento del cuerpo se aumenta en la danza, casi siempre a través de períodos de entrenamiento. Se destacan los efectos psicológicos de la danza, pues a través de ella los sentimientos e ideas se pueden expresar y comunicar. Existen dos tipos principales de danza: de participación, la cual incluye danzas de trabajo, religiosas, recreativas, campesinas, bailes populares y sociales; las que se representan, las cuales están diseñadas para un público, ejecutadas en templos o teatros. Espino señala que en la sociedad contemporánea, los bailes proporcionan a la juventud ocasiones para reunirse; en algunas culturas, la danza es una forma de arte.

Chicol (2008), en su trabajo de investigación buscaba establecer la función que tiene la estimulación por medio de la danza creativa, el cual tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo integral de niños y niñas semi-institucionalizados, estimulando el área psicomotora gruesa y socio afectiva. Para ello la población objeto de estudio fueron 61 niños y niñas, comprendidos entre 4 y 5 años; inscritos en la sección B, Casa del Niño No.3, durante el año 2007. En este tema se llevo a cabo la escala selectiva para la evaluación del desarrollo del niño y se utilizó la técnica observación directa no estructurada dentro de la sección. Finalmente se llegó a la conclusión que el programa de danza creativa a través de sus actividades, brindó a los niños y niñas de la sección B con atraso en el área socio-afectiva, la oportunidad de expresar sentimientos y emociones por medio del arte; siendo la danza el transporte por medio del cual manifestaron sus conflictos, deseos, agresiones y frustraciones.

En el área de producción se puede mencionar que Mata (2009), llevó a cabo su investigación con el objetivo de determinar las características utilizadas en común en las tres diferentes fases de producción, de las producciones guatemaltecas más relevantes desde el año 2000 hasta el 2005, con lo que se buscó recopilar la información necesaria de los mismos. Para esto se entrevistó así a las personas relacionadas con el tema. De la misma manera, esta investigación se llevó a cabo por

medio de la creación de un guión aproximado, la utilización de un guión literario y entrevistas a profundidad. El autor constató que no existe entidad alguna que reconozca algunos de los directores, productores o actores de las producciones realizadas en Guatemala. De esta manera, se concluye que las producciones cinematográficas guatemaltecas están siendo todo un éxito desde el año 2000 con el apoyo de Casa Comal, empresas privadas y autoridades.

Por su parte López (2006), realizó una propuesta con el objetivo de realizar un documental audiovisual sobre Galería Imaginaria, con el propósito de ser utilizado y difundido en aulas de enseñanza, para proveer otro panorama del arte guatemalteco. En esta investigación se utilizaron entrevistas personales, el método de observación y un documental testimonial a los diversos sujetos de la Galería. Algo importante a destacar es que se logró reunir información dispersa acerca de acontecimientos, eventos y obras de arte de los sujetos de estudio de la Galería Imaginaria. La investigación concluye de manera general que: “este documental supone un marco único e incomparable que refleja el avance en el campo de los medios audiovisuales y la importancia que este da al arte pictórico de nuestro país, debido a que Guatemala presenta una escasez de un material y publicaciones con fines históricos y educativos en los planes del estudio del arte guatemalteco.”

De la misma manera Liao (2009), desarrolló su investigación con el objetivo de realizar un documental que mostrará el proceso de puesta de escena de una obra de teatro infantil-educativa llamada “El ladrón de palabras”. De esta manera Liao realizó un guión literal, una guía de entrevistas y un guión de edición con la finalidad de tener todas sus ideas estructuradas cronológicamente según iba a grabar el documental. Liao plantea como conclusión final que se logró entrevistar a las personas indicadas y obtener la información que se buscaba desde un principio, esto le permitió, fusionar el arte con la educación para capturar el proceso de trabajo de la obra de teatro. Como punto final se menciona que el presente documental busca ser utilizado como referencia visual de Artes Landívar de la URL.

En el ámbito internacional se destaca García (2008), con una propuesta didáctica sobre la danza, con la cual busca la posibilidad de desarrollar, mejorar la socialización y la capacidad creativa del alumno a través del baile. La autora muestra el contenido de danza como alternativa educativa que desarrolla la participación e integración entre los practicantes, además de ayudar a la desinhibición. La danza es una de las formas de arte y expresión más antigua de la humanidad, es parte de la comunicación no verbal y se establece la estrecha relación entre danza y expresión corporal. Parte de la metodología se refiere a educar a través del ritmo por medio del cuerpo y del movimiento (Ciencia de la Motricidad); el beneficio principal será el aprendizaje de determinada danza, adquiriendo autonomía, control del cuerpo en tiempo y espacio, de forma expresiva en determinado ritmo.

Así mismo existen distintas fuentes internacionales en las cuales se puede encontrar información importante que logra completar este trabajo de investigación.

Cuellar (2004), en su trabajo sobre la danza en la educación, hace un análisis del papel que juega la danza en la educación, estudiando, en un primer momento, los diseños curriculares de la comunidad autónoma Andaluza, ámbito concreto en que se encuadra la investigación. Se realiza también un análisis de la literatura y evolución de las investigaciones sobre danza, metodologías para su enseñanza y estudios sobre la preparación del profesorado en danza. En esta investigación se llevó a cabo la técnica de observación directa estructurada y se llegó a la conclusión que en el profesorado de danza experimentado se asegura una mejor adaptación e intervención adecuada a las características y necesidades del alumnado. Ya que tiende a utilizar más la demostración, que la metodología tradicional, con objetivos más amplios y flexibles.

Retamal (s.f.), en su artículo sobre Expresión Corporal, comenta que todo ser humano se manifiesta mediante el cuerpo. Patricia Stokoe, bailarina y pedagoga argentina, formuló y elaboró la Expresión Corporal como disciplina educativa, la cual se institucionalizó en Argentina desde 1978 con la apertura del primer Profesorado Nacional de Expresión Corporal. El lenguaje corporal se refiere al vocabulario propio

de movimientos que en conjunto transmiten ideas, emociones y sensaciones, produciendo así, la danza. La posibilidad de bailar no tiene limitantes en la edad, fisionomía corporal ni actitudes físicas. Según investigadores, estiman que un 60 a 70% de lo que se comunica, se realiza mediante la comunicación no verbal, la cual incluye gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. Éste lenguaje no verbal es innato, imitativo y aprendido.

Dentro del lenguaje corporal se encuentran varios tipos de gestos: emblema, reguladores, adaptadores e ilustradores. Lo que pretende la comunicación corporal, es que cada individuo mediante el estudio del cuerpo, encuentre un lenguaje propio y establezca las bases de expresión y comunicación con las demás personas.

Pérez (2005), en su trabajo de investigación sobre la evolución de la danza en Chile, tiene como objetivo examinar el devenir de dichas manifestaciones en ese país, dentro de los contextos históricos en que tuvieron lugar, sin descartar un análisis sobre sus problemáticas actuales y las perspectivas de su desarrollo. La autora concluyó que la danza profesional en Chile brotó y creció ligada a momentos que eran favorables al cultivo de las artes y al crecimiento del universo cultural general de la sociedad chilena, mediante la aplicación de políticas gubernamentales y estatales desarrollistas. Como resultado se obtuvo el primer material que recopila toda la evolución de la danza profesional en Chile, con alcances hacia sus problemas actuales y perspectivas de desarrollo, en un intento por brindar el más completo estudio sobre el tema, en existencia en el país hasta el momento.

Green (2000), realiza un estudio sobre la importancia de un enfoque cognoscitivo en el aprendizaje de la danza. Su teoría se basa en que mediante un enfoque conceptual se aprende mejor que mediante uno automático y repetitivo. Estos estudios fueron realizados en el Centro de Danza Creativa ubicado en Washington tradicional, basado en la enseñanza de pasos y competitividad. Las actividades fueron coordinadas con un planteamiento en el que se perseguía reforzar su comprensión. Las sesiones se estructuraban en calentamiento, exploración del concepto, desarrollo de las técnicas,

espacio de creación y vuelta a la calma. Así mismo llega a la conclusión que las sesiones son de suma importancia, la mayoría del tiempo son dedicadas a actividades cognitivas relacionadas con la técnica de danza y sus efectos son casi inmediatos en la forma de aprendizaje.

Los estudios realizados destacan la importancia de la danza, la cual no ha sido utilizada en su totalidad como beneficio, pues no se tiene un conocimiento general sobre ello. Sin embargo, existen propuestas que buscan la implementación de la expresión corporal como parte de la comunicación, como parte de la educación, con lo que se permitirá mejorar las relaciones sociales y elaborar mensajes a través del cuerpo que permitan afirmar el mensaje verbal. Asimismo, con las investigaciones se puede demostrar las diferentes formas de estudiar las distintas expresiones artísticas, plasmadas específicamente en proyectos audiovisuales.

1.2 MARCO TEÓRICO

1.2.1 Teoría de comunicación “Usos y gratificaciones”

Según Galdon y López (2001), los medios de comunicación desempeñan una serie de funciones, tanto en la sociedad en general, como en cada uno de los miembros de ella. Algunas de estas funciones puede ser, por ejemplo, la propagandística a favor de objetivos sociales.

Con los medios o lo que contienen los mismos, se busca sensibilizar a la humanidad acerca cambios o mejoras necesarias para el bien común, que además contribuye a unificar o mantener unida a una sociedad múltiple. Otra de las funciones de los medios es la de transmitir o comunicar cultura desde todas partes del mundo, algo que hace mucho tiempo era casi impensable ya que para que determinada información viajara de un lugar a otro se necesitaba una cantidad de tiempo impensable.

Para finalizar, el autor comenta que la función más importante de los medios es la de entretener al espectador, este puede ser uno de los fines mismos para los que éstos fueron creados, y un objetivo que probablemente todos persigan cumplir.

Galdon y López (2001), coinciden que la teoría de Usos y Gratificaciones básicamente ayuda a comprender un poco las funciones del medio para el individuo y para la sociedad. Se ha examinado las razones por las que las investigaciones de la comunicación de masas se ha orientado en un sentido en el que se examinan programas específicos como mensajes específicos, y posiblemente efectos específicos, como pueden ser; psicológicos sociales interesados por la persuasión y por el cambio de actitudes. Con una teoría sobre los usos del medio se tiene mayor probabilidad de comprender sus efectos.

1.2.2 El Documental audiovisual

El documental audiovisual se trata de un registro de contenido científico, educacional, divulgativo o histórico, en el que no se dramatizan los hechos registrados.

La palabra documental, es una clase de filme que presenta de una u otra forma la realidad o actualidad, así mismo las relaciones entre los seres humanos y el mundo que lo rodea; cómo vive la gente, qué sucede, en ciertos temas y cómo obtener lo que desea.

Según Linares (2002 p. 58), “es el registro de hechos tomados de la realidad, desarrollado con base en técnicas de investigación, documentación, selección y clasificación de los diversos procesos y elementos, con un orden lógico y natural conformen un determinado acontecimiento.”

Por otro lado Salanova (2005), describe que el documental es una especie de diario elaborado a partir de la captación directa de los hechos. ”Biassutto (2005 p.142), afirma que “considera documental a toda película o vídeo donde no intervienen actores

interpretando determinados papeles, aun cuando haya un argumento o línea narrativa.”

A pesar de los diferentes y muy variados conceptos que se plantean anteriormente por los teóricos, todos convergen en algunos puntos, por esto se puede entender que, el documental está intrínsecamente ligado con la realidad y no puede subsistir sin ella.

De la misma manera, necesita de elementos fundamentales como: la luz, fundamentos técnicos, de procesos, basado en acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia, abarca diferentes temas, contiene investigación, posee un orden el cual puede ser cronológico, está constituido de manera lógica y natural; su objetivo primordial es probar o hacer constar algo por medio de la exhibición audiovisual.

1.2.2.1 Características

Una de las características del documental, según Pérez y Cervantes (1994), es que el documental no presenta temas y contenidos noticiosos o de actualidad, sino que existe una variación de temporalidad entre los temas, lo cual es un aspecto que se evalúa para afirmar o no que el producto audiovisual es un documental. Es por eso que si el tema posee un considerable grado de información noticiosa este se catalogaría entonces dentro del ámbito del reportaje y sería más apropiado exhibirlo por medio de la televisión.

Otra de las características que hay que resaltar según Linares (2002), es que el documental puede tener un hilo conductor a base de testimonios directos o bien una voz en off o narración, esto puede utilizarse dependiendo del tema, el dinamismo que se le quiere introducir al documental, el público, la intención y un factor que no se puede dejar a un lado son los recursos con los cuales se cuenta.

Asimismo, al realizar este tipo de productos audiovisuales se debe tomar en cuenta que según Pérez y Cervantes (1994), el cine es un medio que no tiene necesariamente

que responder a un público heterogéneo. Los temas de interés para públicos particulares encuentran en el cine un medio más adecuado para su transformación en mensaje.

Por otro lado, un dato característico del documental es que la información que contiene, es la esencia del mismo, esto indica que la información o contenido que posea el documental será un factor de suma importancia para el proceso de transformación de un evento de la realidad a un mensaje de divulgación.

Se puede concluir que, una de las grandes ventajas del documental es que no tiene que darle tratamiento a las ideas o historia desde el punto de vista de un sólo personaje, a diferencia del cine, el documental se basa en hechos reales y concretos como la vida de una persona, la historia de una lucha, la discriminación de un pueblo o la contaminación y depredación de un área protegida por las grandes industrias.

El documental no inventa, sino muestra una realidad, no es fantasioso, no se basa de efectos especiales o nudos entre parejas o relaciones familiares, es nada más un vistazo puro de la realidad creado artística y creativamente con el fin de recordar y hacer memoria, así como las otras características mencionadas anteriormente.

De esta manera se pueden encontrar infinidad de características del documental, debido a su larga trayectoria y continuos cambios tanto tecnológicos como estructurales. Por tal motivo es importante conocer las diferencias que existen el área periodística de los documentales.

1.2.2.2 Tipos de Documentales

Así mismo Salanova (2005), destaca que existen varios tipos de documental, entre ellos el Documental Literario, en el que se incluyen todas aquellas obras literarias, tanto las ficción como las que no, que por pertenecer a un contexto particular de la historia pueden ser consideradas como documentos históricos de dicha época. Se

trata de aquellas obras que incluyen dentro de si elementos documentales como los ensayos, biografías, libros periodísticos, memorias y libros de viaje. Por otra parte, pueden incluirse también novelas en las que se logra narrar y captar ciertos hechos históricos.

En segundo lugar, otro tipo de documental es el Documental Fotográfico. Según González (2003), desde la aparición del daguerrotipo, se considera a la fotografía una forma privilegia de capturar la realidad. La importancia de este medio visual y el deseo incesante de captar la realidad ha promovido, desde mediados del siglo XIX un movimiento que obtiene elementos del fotoperiodismo, la fotografía paisajista y la etnográfica para lograr una incipiente fotografía documental, la que se ha encontrado en constante desarrollo.

Por otra parte, según Liria (2010), el Documental Cinematográfico y Televisivo, se caracteriza por no poseer mucho control sobre las imágenes mostradas, ni la existencia de un argumento predeterminado. De este modo, se trata mostrar realidades de la forma más objetiva que sea posible, aún cuando sea necesario el uso de la narración, la música y determinados efectos para poder narrar los hechos que muestran las imágenes. Dentro de esta rama de los documentales existen dos tipos: una en la que quienes captan las imágenes tienen un rol participativo, siendo testigos y también protagonistas de lo captado, otro tipo, en el que sólo se capta la realidad sin aparecer ente las cámaras.

Luego de conocer los distintos tipos de documentales, es necesario conocer el proceso de elaboración del mismo para que se tenga un producto final de calidad.

1.2.2.3 Etapas de la Producción Audiovisual

Una producción audiovisual cuenta con dos elementos importantes, que según Bernstein (1993), son La imagen y el sonido. La primera responde a la relación de componentes como: planos, ángulos, composición y movimiento de cámara. El

segundo elemento está formado por efectos de sonido, música, parlamentos y el silencio. Estas dos se complementan generando mensajes audiovisuales.

La imagen es la representación de un objeto de la vida real por medio de una figura. No obstante, son los distintos componentes que hacen la correcta elaboración de esta figura.

Fernández (2009), establece que hablar de planos se refiere acerca de la proximidad de la cámara a la realidad cuando se realiza una fotografía o se registra una toma. Por otra parte, el ángulo es el punto de vista que tendrá la cámara para lograr una imagen deseada. Y por último la composición es la forma en la que se ordenan los elementos en el encuadre, lo cual complementado con lo anterior y el movimiento que se le da a la cámara logramos la producción visual.

Simpson (1999), asegura que el audio debe complementar lo que vemos, al igual que lo que vemos debe complementar lo que escuchamos. Por lo que el silencio, las palabras, el ambiente, efectos y la música deben ir de acorde a lo visual. Cada parte de la mezcla final de audio debe supervisarse y diseñarse según el formato que se esté realizando. El audio también debe realizarse por planos siendo el primer plano lo que más se escucha y así sucesivamente hasta llegar al silencio. Esto no quiere decir que el silencio no llegue a estar en primer plano, según lo requiera la producción el silencio puede convertirse en la parte importante en un determinado momento.

Bernstein (1993), expone que para una producción de audio además de conocer los diferentes planos se debe conocer bien los códigos de procedencia del audio en el cine. Por ejemplo, los sonidos diegéticos son aquellos sonidos que la fuente de estos se encuentra dentro de la imagen de la historia representada, por lo que los no diegéticos son aquellos que se escuchan pero no forman parte de la historia o escena representada. Y en el caso de la música es un nivel llamado metadieгético ya que pertenece a una narración secundaria.

En el documental dramático, existen etapas de producción que nos ayudan a realizar la obra. Éstas van desde la idea hasta el lanzamiento de la misma. En la idea es necesario elegir el tema de nuestra producción y el formato en el que se trabajará. Además, se realiza el guión de tratamiento que no es más que contar en pocas palabras la historia que se quiere transmitir.

Fernández (2009), establece que al momento de generar una idea se debe plantear cómo ésta se convertirá en una producción audiovisual. Para ello se debe tomar en cuenta dos aspectos importantes, los cuales son: el tipo de trabajo audiovisual se quiere realizar y las posibilidades comerciales, educativas y de exposición tendrá. Estos dos deben estudiarse antes para saber dónde colocar la obra final. Fernández expone además que al estudiarse el proyecto debe realizarse bajo un formato de tres vías divididas en:

El perfil temático el cual busca establecer de qué trata la producción y cuál será su tema principal. Así mismo de cómo se abordará el tema y hacia que público irá dirigido. Además se debe analizar y plantear opciones para que el producto que se realizará contenga contenido y estética que aporten al crecimiento del tema y sobre todo que tendrá de diferente a producciones audiovisuales del mismo género o misma temática. Otro de los perfiles que establece Fernández es el perfil de producción. Éste establece que tipo de presupuesto se manejará en el proyecto para así poder iniciar la búsqueda del equipo técnico y desarrollar el presupuesto detallado.

Así mismo, determina la calidad y elaboración que llevará, puesto que esto dependerá del tipo de presupuesto que se tenga para la producción. Por último se debe tener en consideración el perfil empresarial, el cual plantea la línea de estilo y género de la producción. Según sea la organización que esté detrás de la producción así será su género, puesto que cada productor o productora tiene un objetivo de imagen y un formato para transmitir los mensajes que planteen.

Simpson (1999), expone que en la etapa de desarrollo del proyecto se incluyen todas aquellas actividades que darán origen a la etapa de preproducción. En el desarrollo el cierre de guión es lo primero a ejecutar. Esto se da entre el productor, el director y guionista con varias sesiones en donde se estudia y se analiza el guión para eliminar fragmentos innecesarios y así mismo aportar nuevas ideas o rumbos a la historia. Tras varias reuniones y revisiones del guión la etapa concluye cuando tanto productor y director cierran el guión dando el visto bueno a toda la historia.

El autor expone que la etapa de desarrollo también se caracteriza por la búsqueda del aspecto que se quiera dar a la obra. En ésta fase el director analiza visualmente que estética le dará a la película tanto visual como en aspecto auditivo. Esto es muy importante porque determina aspectos de arte, fotografía y música que el director y el productor deben analizar juntamente con el grupo creativo.

Una de las fases más importantes, tediosas y muchas veces difíciles según Fernández (2009), es la búsqueda del financiamiento de la obra. Ésta es labor del productor quién será el administrador de todos los bienes y recursos que darán vida a la obra audiovisual. La mayoría de veces es una etapa complicada ya que el productor debe saber manejar a la perfección el presupuesto que necesita para la producción. El productor de principio a fin es el encargado de manejar el financiamiento y la logística del proyecto y el director se encarga de la parte artística y de composición de la obra. Es por eso que los dos juegan un papel sumamente importante.

Fernández (2009), agrega una etapa a las que se conocen. Siendo esta la organización de la preproducción. Expone que la etapa de preproducción es la raíz de la producción. Ésta es la etapa que dará vida a la obra audiovisual es por eso que antes de iniciarla se debe crear un plan que la organice para que no se pase por alto ningún detalle.

En ésta etapa se debe conocer cómo será la película y cuánto presupuesto se tiene para la realización de la misma. Dentro de la organización de la preproducción se debe

realizar la contratación tras una búsqueda minuciosa de los creativos que trabajarán para el desarrollo de la obra. Esto es sumamente importante ya que dentro de la preproducción el trabajo de mesa es arduo cuando se planifique el diseño de producción el cual debe ser desglosado por los creativos. En el caso del equipo artístico la decisión suele tomarse no solo por parte del productor sino en conjunto con el director. De igual forma el personal de equipo técnico debe ser buscado, según sea el presupuesto.

Todo material audiovisual necesita someterse a tres etapas básicas para el buen desempeño de la producción, a continuación se detallan los tres pasos principales a seguir para la producción de un proyecto audiovisual.

Preproducción

Una vez desarrollado el proyecto y diseñado la organización de las siguientes etapas y se tiene el presupuesto necesario para dar inicio a la construcción de la obra el productor junto a sus creativos dan inicio a la etapa de preproducción. Según Fernández (2009), la fase de preproducción es la coordinación de toda la logística y está creada para prever problemas e imprevistos en la siguiente fase que es el rodaje. Ésta no tiene una duración establecida, siempre dependerá del tipo de producción que se esté realizando. Fernández establece que el tiempo de preproducción se debe contar por semanas y en cuenta regresiva, lo cual nos permitirá saber cuántas semanas faltan para iniciar el rodaje del proyecto.

Bernstein (1993), plantea la necesidad de realizar la preparación del presupuesto antes de solicitar y buscar los fondos ya que con esto se puede demostrar a los inversionistas que la producción está siendo realizada ordenadamente y que cada una de las áreas está siendo tomada en cuenta y que los productores están al tanto del desarrollo de la producción, por lo tanto, esto afirma que la obra puede realizarse completa con la cantidad planteada en el presupuesto. Los costos de una producción varían según la región en donde se esté realizando.

Linares (2002), expone que la etapa de preproducción inicia con los últimos arreglos y adaptación del guión literario en base a la idea generada. Para lograr cerrar un guión se debe conocer a plenitud el tema con el que se está fundamentando el guión. Comparatto (2005), establece que el guión tiene ciertas etapas en las que debe regirse para su elaboración. La etapa de la estructuración del conflicto es importante ya que es el momento donde el guionista crea el conflicto matriz o conflicto principal del cual se desarrollará el resto del guión. En base a éste se realizará un story line, el cual describe el conflicto de toda la obra. Luego en la siguiente etapa es el momento de establecer quién será el que vivirá el conflicto y construir el desarrollo del conflicto en base a la creación de los distintos personajes dentro del mismo.

Linares (2002), asegura que en esta etapa la sinopsis de la producción debe realizarse ya que podemos tomar a los personajes principales dentro del conflicto y explicar cuál es el accionar de estos en la situación. Juntamente con los personajes surge el dónde y el cuándo ya que tras la necesidad de ubicar a los personajes en un lugar donde sobrellevarán el conflicto el guionista debe crear la localidad y escoger la época adecuada para su historia. Teniendo el “qué”, “quiénes”, “dónde” y “cuándo” se elabora el “cómo” que representa la acción dramática. Es decir la manera en que contaremos la historia. Sin embargo, junto a esta acción dramática viene la estructura de escenas que llevará la obra y cómo el guionista quiere ir dando la información.

Linares (2002), y Fernández (1996), coinciden en establecer una manera de desarrollar el guión literario en el que se explique la ubicación de la locación (Exterior / Interior) con la cual se debe iniciar la descripción. Seguido deberá describirse el decorado principal o locación. Seguido de esto deberá colocarse si es una escena de día, noche, mañana o madrugada, etc. Una vez colocada estas especificaciones se debe dar una descripción del ambiente y de algunos movimientos o comportamientos de los personajes y los diálogos entre los personajes. Los nombres de los personajes y los diálogos deberán ir centrados y entre paréntesis alguna descripción del estado o el tipo de sonido de la imagen o personaje.

Mientras se construyen estos aspectos se debe percatar del tiempo, de manera que el “cuanto” sea el secreto del ritmo que le queremos dar a la producción, por medio de la cantidad de tiempo que consumirá cada escena. Tras tener el guión literario final, Fernández (2009), expone que procede que el director realice el guión técnico o de producción en donde dividirá las escenas y establecerá las características de las mismas así mismo se concreta los planos, movimientos y la posición de la cámara. Esto para que el resto de equipo, sobre todo los creativos, logren visualizar la idea de cada secuencia de grabación. Por lo tanto, Fernández concluye que es de suma importancia que todos los integrantes del equipo de producción sepan que intención quiere dar el director en cada escena y que no vayan en visiones diferentes.

En esta etapa de preproducción, si el presupuesto lo permite, se contrata un storyboarder quién se encargará de dibujar cada cuadro de determinadas escenas para que el director logre explicar a los demás creativos su propósito. Herrera (2010), desglosa un formato sencillo y útil para la construcción de un storyboard que sea útil para todo el equipo de producción y donde el director pueda plasmar la idea de lo que se requiere para cada toma.

El director también en esta fase se encarga en conjunto con el productor de establecer cuál será el aspecto estético que tendrá la película. Para ello Fernández (2009), y Bernstein (1993), coinciden en que el director debe tomar en cuenta los siguientes aspectos para determinar la estética de la imagen: El tipo de Iluminación que tendrá la película. Tomando en cuenta que colores resaltarán más, si habrá luz cálida o luz fría y si tendrá contrastes fuertes o suaves.

Otro aspecto es el tipo de cámara y formato se utilizará para darle determinada textura a la imagen, según sea el género que se trabajará. Y por último, los tipos de encuadres y movimientos de cámara que se quieren lograr para transmitir diferentes sensaciones según cada escena lo necesiten. De igual forma se selecciona el “look” sonoro que tendrá la obra, para así poder dar una idea general de la orquesta que

necesitará la producción.

Dentro del proceso de preproducción también está la elaboración de un diseño de producción en donde se determinará el aspecto en general que tendrá la obra. Es cuando los diferentes departamentos del equipo de producción inician su labor. El departamento de Arte inicia con la búsqueda de las locaciones y el diseño de ambientación de las mismas, previo a un scouting que no es más que la visualización del grupo creativo de las locaciones y su análisis por áreas. Siempre basados en lo que el director quiere lograr en cada escena. De igual forma se realiza un casting para la repartición de personajes dentro de la historia. Además se realiza el diseño de vestuario y la coordinación del cronograma y con el equipo en general. Al tener todo preparado y listo para iniciar el rodaje la preproducción llega a su fin.

Sin embargo, Fernández (2009), expone que un plan de rodaje efectivo es aquel que se ordena por días de rodaje de la manera más conveniente posible, tomando en cuenta todos los aspectos de producción. El orden de días de rodaje puede realizarse en base a distintas variables, siendo las más utilizadas los tiempos de los actores y las locaciones. Se debe tomar en cuenta que no por utilizar el tiempo en base a estas variables se descuide la calidad del producto final. Si se realiza la calendarización en base a los actores se debe tomar en cuenta al actor que es más costoso como prioridad para realizar el ordenamiento y tratar que éste tenga menor número de llamados para rodar. Por otro lado, si se utiliza la variable de locaciones, éstas requieren determinado tiempo de ambientación y el desplazamiento hacia las mismas con todo el equipo, de tal forma que se agruparán todas las escenas que contengan la misma locación para que una vez se haya rodado en ella no haya que volver a la misma.

Dentro de la etapa de preproducción Fernández (2009), agrega que otra de las actividades importantes que se debe realizar es la gestión de locaciones y permisos. El autor explica que conviene llegar a un acuerdo por escrito referente a los términos en los que serán utilizadas las locaciones. Esto da mayor seguridad a ambas partes y

ayuda a evitar los malos entendidos, tanto con los proveedores de las mismas como con el equipo de producción. Además se debe realizar esto para que la locación no se caiga, es decir que ya no se nos permita realizar el rodaje en esta locación. Parte de la producción son los imprevistos y los diferentes contratiempos que se pueden dar dentro de las diferentes etapas, mas éstas se pueden prevenir con una buena preproducción y la correcta comunicación con los diferentes proveedores, tanto de equipo como de locaciones y con el equipo de producción y artístico.

Fernández (2009), expone diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de realizar un documento que selle la información de la locación que se utilizará. Siendo en primer lugar el periodo de tiempo en el que se hará uso de la locación. Se debe de dejar claro que días y en que horario ya que no solo se debe tomar en cuenta el tiempo de rodaje sino el tiempo necesario para ambientar, montar equipo y así mismo el tiempo requerido para desmontar y colocar en orden como se encontró la locación. Es muy importante además acordar las condiciones en que se hará uso de la locación para que no haya ningún inconveniente con inmuebles que se encontraban en la locación.

Producción

Bernstein (1993), expone que la etapa de producción se inicia cuando el diseño de la misma y toda la preproducción fueron revisados y éstas están listas. Esta etapa se realiza tras la coordinación de los diferentes departamentos que forman el equipo de trabajo para la obra. Comparatto (2005), establece que en el cine la totalidad de la obra no es la suma de las partes sino la relación entre las mismas. Es decir, que la producción final no depende que los equipos de producción realicen su trabajo únicamente sino es trabajo de todos los departamentos la creación en conjunto de cada secuencia que formará la producción audiovisual.

Simpson (1999), expone que el productor ejecutivo es aquel que Gestiona el presupuesto y se coordina con clientes, gerentes de estación agencias, apoyos financieros y agentes de elenco y escritores. Siendo el productor quién se encarga de

la coordinación de los elementos de producción (técnicos, no técnicos y logísticos). Es responsable de todo el personal que labora en la producción. Además del productor hay una variedad de sub productores que tienen tareas específicas.

Entre ellos están: El productor asociado, de línea, de campo y el asistente de producción. Sin embargo, existe un rol que cumple una función muy importante como es el del director, éste se encarga de dirigir al equipo técnico y al elenco. Es responsable de convertir el guión en mensajes de video y audio. El director se convierte en el mayor responsable de la obra. Palter W. (2004, p. 39), expresó que “todo arte aspira a la condición de la música, con lo que quiso decir que el artista desea influir en el espectador sin que éste comprenda cómo ha sido afectado”. Pasa lo mismo con el director, éste debe de tener claro que el cine es un tipo de lenguaje antes que un arte y que lo que busca es transmitir algún mensaje. La tarea del director no es solo guiar al equipo al momento de la producción sino crear la forma de enviar el mensaje a través de cada toma y acción de los personajes.

Cooper (2004), asegura que el director funge como un cerebro unificador y actúa como gerente y quién compromete a cada uno de los integrantes del grupo. Éste siempre visualiza mentalmente la película terminada. Ante esto, Hitchcock A. dijo que: “El director, al momento que llegue al set solo debe ir a realizar algo que ya hizo en su mente”. Bernstein (1993) asegura que el Director es como un director de orquesta, que no toca ningún instrumento pero sigue un plan específico en cuanto a cómo deben sonar tales instrumentos en una relación recíproca. Es por eso que el director debe estar pendiente del desarrollo de la obra desde antes de la pre producción, su trabajo no inicia en la locación ya en la etapa de producción. Éste debe realizar trabajo de mesa previo para evitar problemas en la etapa de producción. Un buen director siempre tendrá todo pre visualizado y anotado en papel desde la pre producción para hacer la producción fluida y eficiente.

Bernstein (1993), asegura que la comunicación entre el director y sus colaboradores debe ser plena. Puesto que cada director de área son quienes ejecutan lo que el

director quiere comunicar. Es por eso que estos (Director fotografía y director de arte) deben trabajar en conjunto desde la pre producción. El director debe transmitir la idea de lo que busca y de la apariencia que le quiere dar a los personajes y a las locaciones y el director de arte debe ser quién tome el papel de materializar estas ideas. En cuestión de la apariencia de la locación se debe de tomar en cuenta al director de fotografía quién será el responsable de iluminar según la idea del director. Así mismo el movimiento, posición y encuadre de la cámara debe estudiarse previo a la producción. Es por eso que para facilitar este trabajo en producción es necesario contar con un guión gráfico para que cada área de trabajo conozca con exactitud cómo se verá cada toma.

Al momento de la producción los diferentes equipos deben trabajar en conjunto para que el proceso sea mejor. Desde el primer día de producción o rodaje los demás miembros del equipo deben integrarse. Los equipos según Fernández (2009), regularmente se dividen en: Dirección que es liderado por el director de la obra y está integrado además por sus asistentes y el continuista de la misma. Otro de los equipos es el de fotografía que es el que se encarga de la composición de la obra. Está dirigido por el director de fotografía, operador de cámara quién en algunas ocasiones suele ser el mismo director, asistente de cámara, luminotécnicos, jefe de eléctrico, electricista, entre otros.

El departamento de arte funge una función importante está compuesto por el director de arte y sus asistentes, quienes se encargan de la decoración de las locaciones y de la estética de los elementos y la utilería. Una rama de este departamento es el vestuario y maquillaje quienes trabajan directamente con el elenco caracterizándolos para cada escena según rija el director. El departamento de audio es sumamente importante para la producción de la obra. El audio es el complemento de la imagen por lo que debe ser realizado minuciosamente. Este equipo está formado por el controlador del sonido directo y un microfonista y un asistente del departamento.

En el cine el equipo funciona como un círculo, si alguno de estos se atrasa, los demás también se atrasan por lo que la producción pierde el tiempo planificado. Al momento de producir las diferentes áreas deben conocer lo que a cada uno le corresponde. Dentro de los departamentos que forman parte primordial de la etapa de producción están los siguientes que describe Fernández (1994), como los que más importantes dentro de la producción.

El departamento de dirección es quién lleva el control de toda la obra. El director es quién dirige a los actores y decide que encuadres se requieren para cada escena. Éste tiene un primer asistente quién es el encargado del set cuando el rodaje se pondrá en marcha. Además debe tratar que cada plano propuesto por el director se realice, llevando un control de cada secuencia de grabación programada para cada día. Se convierte en un canal de comunicación entre el director y el equipo de producción. Dentro de éste equipo se encuentra el continuista quién lleva un control minucioso de la continuidad de cada secuencia. Observa y apunta detalles de vestuario, posiciones, locaciones y utilería.

Dentro de los departamentos que describe Fernández se encuentra el de arte. Éste es aquel que se encarga de la ambientación de la locación y el montaje de la escenografía, según la apariencia que le quiera dar el director. Además éste se subdivide en las siguientes áreas: Vestuario, Utilería, Escenografía, Maquillaje y Peinado.

La fotografía en una producción cinematográfica es muy importante, comenta Fernández, esta diseña visualmente el código que el director usará para transmitir su mensaje. El director de fotografía es aquel que se encarga de la iluminación de la locación y en varias producciones es quién manipula la cámara principal. Sin embargo, el director de fotografía, sólo, no pudiese realizar esta tarea tan importante. El equipo de fotografía es bastante importante, por lo que el director de fotografía necesita un encargado de la iluminación para la correcta manipulación de las lámparas y luces que se estén utilizando.

Además, existen varios asistentes quienes manejan todo el equipo que conlleva esta área. Dentro de éste departamento hay un encargado de la electricidad que tiene conocimiento suficiente para proveer la energía adecuada para cada utensilio que se necesite. Según Liria (2010) la iluminación también es un arte, puesto que ésta aporta a la connotación de la imagen y para esto el director de fotografía trabaja muy de cerca con el director de la obra para lograr el objetivo de cada escena.

Postproducción

La postproducción de la obra es la parte final de la realización antes del lanzamiento o presentación de la misma. Según Strauss (2007), actualmente esta etapa es la que más está sujeta a cambios debido a la aparición de nuevas tecnologías para poder trabajar en ello. En esta fase el director tiene la oportunidad de armar cada una de las piezas que realizó durante el rodaje. Martínez (2003), establece que la postproducción inicia con la edición del video la cual consiste en ordenar y organizar los planos creando la estructura de la narración audiovisual final.

Strauss (2007), establece que en esta etapa del proceso requiere sobre todo de técnica, pues concierne al tratamiento de la imagen y el sonido ya no en grabación sino en acabados. No obstante, esta etapa no deja de ser creación. La postproducción va ligada a la cronología que establece el guión. Sin embargo, deja abierta una puerta a la creación. Es por eso que el director debe trabajar muy de cerca con el encargado de esta área para ir dando vida a lo que se rodó y no perder el enfoque que se le quiso dar a cada secuencia.

Martínez (2003), expone que para la realización de esta etapa se necesitan dos componentes. Una física referida a todo el equipo necesario para la misma y la segunda y otra creativa. El realizador debe articular los planos en conjunto con el sonido para estructurar una realidad y crear una serie de mensajes. Cada plano tiene un valor adquirido por la toma que le antecede y la que le suceden formando una totalidad que se convierte en una secuencia que busca transmitir y dar lugar a la

interpretación de la misma.

Un aspecto importante que señala Martínez es que cada toma debe de permanecer en pantalla el tiempo necesario para que el receptor pueda captar la idea y el mensaje.

Además, todo plano debe ser puesto con un porque El ritmo o cadencia de los elementos visuales, temporales y sonoros que se hace tras la secuencia de planos determina el tiempo de los mismos y a cada secuencia se le puede dar un ritmo distinto según sea la intención del director para cada una. Esto se logra eliminando los planos que no contribuyen a la estructuración de lo requerido y la selección y organización de aquellos que sirvan para esto.

Strauss (2007), establece que la etapa de postproducción tiene dos objetivos que son narrativos y estéticos. Esta etapa se trata de animar la película, la narración, de hacer que con cada plano se desarrolle la narrativa. Antes del montaje el material suele ser como un cuerpo que sus miembros apenas están ligados y a los que les falta la vida. Sin embargo, la tarea de darle vida a la historia por medio de cada toma está en la continuidad que se le da a cada uno de los planos. La continuidad o el Raccord según Strauss se refiere al mantenimiento o a la transformación coherente de los elementos en campo según la lógica de cada secuencia en cuestión a los acontecimientos que narran la obra. El autor agrega que el raccord está relacionado con la coordinación, la fluidez y la armonía entre los planos que construyen la producción.

La perfecta continuidad de la obra no solo está en responsabilidad en quién edite y haga el montaje de la misma sino en la dirección y el compromiso del actor en ejecutar sus reacciones, gestos, miradas, entre otros. Así mismo en la iluminación, la profundidad de campo y movimientos de cámara. Tomando en cuenta cada uno de estos aspectos el montaje es más sencillo y eficiente.

Martínez (2003), establece que las necesidades actuales de la producción audiovisual exige la utilización de efectos especiales que le den una mejor estética a la obra. La

incorporación de títulos, mezcla de imágenes, efectos y mezcla de sonidos, entre otros hacen necesaria el conocimiento de determinadas herramientas de multimedia para lograr lo requerido para la obra.

Es a esta planificación a la que se conoce, tanto en el mundo de la industria cinematográfica como en el de la industria televisiva, como producción audiovisual. Debido a la importancia del proceso de producción, el modo de organizarlo será primordial para el éxito del presente proyecto, el cual abarcará el tema de la danza en Guatemala.

1.2.3 La danza

Para muchos historiadores, la danza es la más antigua de las artes; Quintana (1997:48), define la danza como “la sucesión de movimientos encadenados armónicamente con soporte musical.” En esta manifestación, confluyen todos los factores que conforman el movimiento expresivo.

Quintana señala que la danza refleja la idiosincrasia de cada cultura o civilización, porque se expresan simbolismos que han utilizado las personas a lo largo del tiempo, para dar a conocer emociones, sentimientos, deseos, etc. Se destaca la antigüedad de la danza, como la humanidad y su evolución social.

Primitivamente, los pueblos se manifestaban con danzas colectivas, las cuales se ejecutaban antes y después de la caza, combate, nacimientos y entierros. Todos participaban, pues los asistentes se integraban debido al contagio del ritmo, así mismo, habían solistas, quienes eran los encargados de arrastrar o contagiar al grupo. Históricamente la mezcla de sexo, guerras y religión, juegan un papel importante en el desarrollo de la danza, ya que son el trasfondo de las manifestaciones externas expresadas en el ritmo, la mímica y la coreografía.

De la misma forma, las costumbres, historias y danzas, eran transmitidas de generación en generación gracias a que existía una persona encargada de enseñar a los más jóvenes de la tribu. Según Quintana (1997), la danza produce magia, placer psicofísico, la exaltación orgiástica y la comunicación con la vida extraterrena.

Con la llegada de civilizaciones más avanzadas como la egipcia y griega, la danza se convierte en un acto religioso y se incluyó en programas educativos.

Durante la Edad Media, la danza incrementa su importancia en fiestas populares y representaciones litúrgicas; se vuelve parte de espectáculos junglarescos y danzas de la muerte. La Iglesia dominaba la educación y prohibió el baile; únicamente era permitido bailar en procesiones, coros de las iglesias, patios de las iglesias y puertas de los cementerios, dando lugar a la danza macabra. Consecuentemente surgió el abandono de las danzas, sin embargo, en el siglo XIV se produce una fuerte reacción en contra.

En el Renacimiento, se retoma la danza y ésta se convierte en el centro de la vida cortesana; las danzas populares se refinan y perfeccionan, al grado de ser enseñadas por maestros que dan el surgimiento al ballet. Éstos maestros además enseñaban equitación y esgrima, por lo que surgió el Ballet ecuestre, el cual consistía en caballos dirigidos por jinetes, bailaban al ritmo de la música española del siglo XVIII. Etimológicamente, Vaganova (1945), señala que la palabra ballet fue creada en Francia, por el maestro italiano Baltazarini di Belgiojoso, asimismo tiene sus orígenes en el italiano Balleto, el diminutivo de Ballo (danza). Baltazarini definió el Ballet como una mezcla geométrica de varias personas que bailan juntas acompañadas por varios instrumentos musicales.

Sin embargo, según Vaganova (1945), la palabra (ballet) creada en Francia, no tiene origen francés, ni italiano, sino latino, y proviene de ballator (bailarin).

Durante el Barroco, la danza toma la estructura semejante a la de una obra dramática, en que se hace presente el disfraz, la máscara, acción, canto y el ballet. Quintana (1997), comenta que a partir del siglo XVIII, las danzas introducen el salto, se quita el tacón a los zapatos y se acortan las faldas. Una de las pioneras fue María Camargo, aunque el reformador fue Georges Noverre, quien creó el “ballet de acción”, en el cual se expresaba el tema utilizando la danza y mímica, omitiendo el habla y canto.

A principio del siglo XX, nace la necesidad de búsqueda de un movimiento libre, el cual se le denomina danza moderna, siendo Isadora Duncan, su creadora.

Respecto a la búsqueda constante de nuevos movimientos surge el jazz, el cual es la mezcla de elementos de la danza clásica y moderna.

Según Quintana, el Baile, es una variante de la danza, el cual aparece más tarde; para los romanos el baile es una necesidad social. Durante el siglo XX, se imponen bailes originarios de Hispanoamérica como el tango, rumba, cha cha cha; de Estados Unidos como el charleston, rock and roll, twist, entre otras cosas.

Actualmente existe una amplia gama de bailes que se han creado y practicado como derivaciones de los bailes antiguos, a pesar de que muchos todavía se practican, se han modificado y evolucionado. Asimismo, como objeto de estudio se seleccionó la más importante de las danzas académicas, el ballet.

1.2.3.1 El Ballet

En cuanto a la rama de la danza Flores (2004), se refiere que el ballet es una de las artes escénicas siendo una actividad física de alto nivel. La técnica de esta danza tiene una dificultad importante, aparte de requerir concentración para dominar todo el cuerpo, se requiere de un entrenamiento en flexibilidad, coordinación y ritmo musical. Para el desempeño de esta disciplina se realizan ejercicios de elevado costo energético, lo que convierte a las bailarinas en una mezcla de artistas y atletas de alta

competición, con una particular morfo fisiología y estilo de vida.

Los estudiantes de ballet inician el aprendizaje de este arte en el período previo a la pubertad, por lo que los primeros años de estudio son determinantes en el desarrollo muscular alcanzado lo cual repercute en el rendimiento físico. La fuerza es una cualidad física muy importante en el desempeño técnico artístico, y existe una relación directa entre la fuerza máxima y la masa muscular.

Desde el punto de vista artístico e histórico, de León, (2000), menciona que a la combinación de la danza, poesía, música y pintura en un espectáculo se le conoce como Ballet, el cual ha sido influenciado por cambios sociales que se reflejan en el arte; el ballet ha atravesado épocas o períodos que van desde el período clásico, hasta llegar al contemporáneo.

El autor expresa que uno de los momentos más sobresalientes del ballet fue en el período romántico en el año 1832, cuando se estrenó el Ballet titulado “La Silfide”, interpretado por María Taglioni en París; en el que se destaca la invención de la danza sobre puntas, innovando la técnica femenina. Lo que se logró al bailar sobre puntas fue la sensación de vuelo, fluidez y sutileza, lo cual se combinó con el uso de vestidos largos, blancos y vaporoso, asimismo se destacó la introducción del tutú y el corpiño ajustado, que posteriormente se convirtió en el vestido clásico.

La novedad de bailar con zapatillas de puntas reforzadas, utilizado únicamente por las mujeres, provocó el desplazamiento a un segundo plano del hombre, quien debía apoyar a la bailarina.

En este período (siglo XIX), destacó la inclusión de temas de amores imposibles, lucha entre el bien y el mal, creación de hadas y seres encantados. Además, el color blanco del vestuario unificado en los escenarios de bosques y lagos iluminados por la luna, le hicieron al ballet reconocerse como Ballet Blanco.

El ballet entró en decadencia después de 1870, sin embargo, resurgió con fuerza en Rusia, con sus máximos exponentes: Marius Petipa y Lev Ivanov, quienes crearon las obras magistrales como: “El lago de los Cisnes”, “La Bella Durmiente”, “El Cascanueces”, entre otras.

De León (2000), indica que el Ballet surgió en muchos países de América, Asia y Oceanía, en donde surgieron importantes compañías como: El Ballet Nacional de Cuba, El Ballet Nacional de Chile y El Ballet del Teatro Colón en Argentina.

Así mismo, comenta que en el siglo XX la danza evolucionó, abriendo paso a nuevos géneros y estilos como la danza moderna, estilización folklórica, danza contemporánea, entre otras cosas.

Sin embargo a pesar de las distintas formas de pensamiento, en el cual las ideologías han sido más abiertas y dadas a nuevas y atrevidas formas de expresarse, Flores (2004), comenta que el ballet clásico continúa con una línea muy tradicional, lo que hace que continúe distinguiéndose de otras manifestaciones artísticas porque en el caso de la figura femenina se busca seleccionar bailarinas que sean delgadas, debido a la importancia estética de la silueta en la elegante realización de las exigentes acciones técnico-artísticas que este arte plantea.

Sin duda el ballet ha jugado un papel muy importante a lo largo de la historia, por tal motivo es importante mencionar que existen distintas formas de difusión y enseñanza de la misma, los cuales se exponen a continuación.

1.2.4 Métodos de enseñanza

El Ballet es una invención Franco-Italiana, por lo tanto, los dos métodos de enseñanza del Ballet por excelencia son El Método Francés y El Método Italiano.

Sin embargo basándose en éstas dos metodologías, se crearon gran variedad de técnicas, de las cuales 5 son utilizadas alrededor del mundo.

Según Markessinis (2000), Enrico Cecchetti era conocido como el máximo exponente del estilo italiano, por la invención del primer método de enseñanza del Ballet (Método Cecchetti). Las clases de Cecchetti se volvieron realmente populares ya que él había estructurado un plan de trabajo y de estudio del Ballet para cada día de la semana.

Según Quintana (1997), se destacó como bailarina en el Teatro Maryinsky, y fue conocida como “la reina de la variación”. La técnica rusa se desarrolla fundamentalmente a finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Tiene un trabajo muy expresivo de la parte superior del cuerpo con menor atención a la precisión de la parte baja del cuerpo.

Quintana (1997) comenta que es considerada como la mayor figura del Ballet del siglo XX, por ello Balanchine estableció un estilo más moderno para el Ballet clásico americano; liberó al Ballet de la simetricalidad que caracterizaba el Ballet del siglo XIX.

El Royal Academy of Dance (La Real Academia de Danza) según Markessinis (2000) nació en el Restaurante Trocadero en Piccadilli, Londres el 31 de Diciembre de 1820, por un pequeño grupo de eminentes profesionales. Reunidos gracias a Philip Richardson; editor de la revista inglesa “Dancing Times” (Tiempos de Danza).

Según Markessinis (2000), la Escuela Francesa de Ballet Clásico comenzó en las ceremonias del tribunal de los monarcas franceses. Louis XIV estudiado con el amo del famoso ballet clásico de Pierre Beauchamp y estableció la primera academia de baile, conocida como Académie Royale de Musique et de Danse, en París en 1661.

En el mundo existen diferentes métodos para la formación de bailarines profesionales de ballet, los cuales buscan adaptarse de una mejor manera a la condición de las personas según la ideología o la condición geográfica en la que se vive.

Por ello cada una de las instituciones encargadas en la formación de bailarines adopta cualquiera de las metodologías anteriormente descritas. A continuación se conocerán los dos grupos en los que las instituciones con las que se trabajará pertenecen, y se hará énfasis en las diferencias así como el método utilizado en cada una de ellas.

1.2.5 Escuelas de danza

El término escuela deriva del latín *schola* y se refiere según Vielman (2012), al espacio al que los seres humanos asisten para aprender. El concepto puede hacer mención al edificio en sí mismo, al aprendizaje que se desarrolla en él, a la metodología empleada por el maestro o profesor, o al conjunto de docentes de una institución.

En general, según Reyes (2008), las escuelas pueden dividirse en escuelas públicas (de acceso gratuito y gestionadas por el Estado) y escuelas privadas (cuya administración responde a empresas o individuos particulares que cobran cuotas a los estudiantes por los servicios educativos brindados). Sin embargo en el país, el término escuela se designa en la mayoría de los casos a aquellos lugares accesibles y de bajo costo económico.

Respecto a las materias sobre las que tratan, se puede encontrar las enfocadas al las artes y los oficios. Como su propio nombre indica, según Robledo (2003), estas instituciones educativas, más que asignaturas generales que se abordan en la educación formal, lo que se encargan es de enseñar a sus alumnos todo lo relacionado con una profesión concreta. Más exactamente es frecuente que las clases se centren en “oficios manuales” tales como carpintería, albañilería, herrería.

Dentro de esa misma clasificación se puede establecer la existencia de escuelas de tipo artístico donde los alumnos lo que hacen es aprender todo lo relacionado con una disciplina “artística” como es el caso de la música, la danza o el teatro.

Según Benítez (2010), una escuela de danza puede ser tanto un lugar físico donde se imparten clases de danza, como un estilo particular de enseñar la danza de determinado profesor o grupo de profesores de danza que forma “una escuela” en torno a ese estilo la cual luego se extiende a través de los discípulos que lo van adoptando.

Según Flores (2004), la formación de una bailarina o bailarín profesional, inicia desde temprana edad para lograr buenos movimientos y pasos técnicos, la duración total del alumno para que esté apto para trabajar en una compañía, es de 8 años. Este proceso incluye 5 años de enseñanza elemental, y otros tres de nivel medio. En Guatemala consta de un año de preparatoria, donde se enseñan las técnicas básicas de este arte y ocho años para culminar el programa de formación profesional donde se obtiene un diploma de Bachiller en Arte Especializado en Danza que los acredita para continuar su desarrollo en el campo de danza profesional. Durante este período, además de la enseñanza escolar general, los estudiantes aprenden las técnicas de ballet (de acuerdo con un programa escalonado, a la edad y el desarrollo psicomotor), junto con otras asignaturas complementarias que les permitirán tener una visión integral de su arte.

Así mismo existe otro tipo de difusión artística que busca además de enseñar algún tema específico, ser un lugar para pasar tiempo y hacer actividades del gusto de las personas.

1.2.4.1 Escuela Nacional de Danza

El inicio de la Escuela Nacional de Danza está relacionado con el inicio del Ballet Guatemala. Hacia 1947 arriba a Guatemala Madame Marcelle Bonge de Devaux, quien le encomendaron la tarea de formar un grupo de ballet.

La formación de bailarinas (es) en la Escuela Nacional de Danza se ha visto influenciada por diferentes estilos a lo largo de su historia. Inicialmente se utiliza la

escuela rusa debido a la procedencia de su director Leonid Katchourowsky.

Aunque la escuela rusa ha permanecido en la formación de bailarinas (es) de manera predominante, también ha sido influenciada por la escuela francesa e italiana. A partir del año 2000 se ve influenciada por la escuela cubana, que es una variante de la escuela rusa.

Con respecto a los niveles, la Escuela inicia con tres: principiantes, intermedios y avanzados, propuestos por Madame Marcelle Bonge de Devaux. Estos mismos niveles son respetados por el Maestro Leonid Katchourowsky, los cuales permanecen hasta la administración de Guillermo Keys, es decir desde 1947 hasta 1954. Con la administración de Joop Van Allen los niveles se incrementan y el programa de Ballet es de 7 años (1961) sin Preparatoria.

Además de los cursos de técnica de ballet, las bailarinas (es) reciben formación en anatomía y en francés (estos cursos los servía la Alianza Francesa de Guatemala, por medio de maestros (as) acreditados).

Hacia mediados de los años 60 se incluye el grado de Preparatoria, siendo entonces el programa de 8 años. Con el nuevo pensum implementado en el año 2000, se incrementa un año más en el programa de estudios más la Preparatoria, siendo un total de 9 años

Actualmente la Escuela Nacional de Danza cuenta con dos bachilleratos: Bachillerato en danza con especialidad en interpretación de Danza Clásica: tiene una duración de 9 años, dividido en dos niveles: El nivel inicial que comprende desde Preparatoria hasta segundo grado y el nivel profesional que va desde tercer grado hasta octavo grado. Actualmente influenciado por la escuela cubana.

Bachillerato en danza con especialidad en Interpretación de Danza Contemporánea: tiene una duración de 6 años y centra su actividad en la técnica Graham.

1.2.4.2 Escuela Municipal de Danza

Inició su andadura en febrero de 2004, siendo así la primera de las escuelas municipales en formarse. Adopta el modelo del sistema metodológico del maestro Tulio de la Rosa, de México, basado en el método de la escuela cubana de ballet. Su objetivo es proporcionar a los alumnos de escasos recursos, la oportunidad de estudiar esta disciplina para un futuro profesional y desarrollo personal. Cuenta con un grupo de 14 docentes en permanente formación. Lleva a cabo varios programas como son el Plan diario, el Plan para los centros de atención para los niños en Riesgo de calle de la Secretaria de Asuntos Sociales, el Plan sábado y la Compañía Municipal de Danza.

El Plan diario, que tiene una duración de 10 años y otorga al alumno un Diploma en Bachillerato en Arte especializado en Danza Clásica, extendido por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

El Plan sábado, que otorga un diploma de participación en danza creativa, se dividen en varios grupos según la edad a partir de los 4 años. La duración de la clase es de 45 min. y tiene como objetivo la sensibilización. Y por último la Compañía Municipal de Danza, tiene como objetivo principal brindar un trabajo para los profesionales de la escuela municipal de danza.

Uno de los objetivos generales del programa es no dejar al ciudadano sin la oportunidad de formar parte de alguna de los programas, a partir de los 4 años y sin límite de edad, según la actividad, por lo que las cuotas son simbólicas. Además cada año se otorgan becas para aquellos con más bajos recursos. La cuota de inscripción es de Q 10.00 y la mensual de Q 25.00, además existe un beneficio para las familias con varios miembros matriculados.

Así mismo existe otro tipo de difusión artística que busca además de enseñar algún tema específico, tiene como objetivo principal ser un lugar para pasar tiempo y hacer actividades del gusto de las personas.

II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dada la importancia que tienen las instituciones para el arte en Guatemala, se consideró realizar un documental audiovisual que explique de forma testimonial, la creación, los aportes y realidad de las distintas instituciones, así como de sus integrantes de el arte dancístico del país. La investigación busca además plasmar la historia, desarrollo y proyección de cada una de las entidades, así como los métodos utilizados para la difusión del conocimiento dancístico.

La presente investigación busca aportar al país el primer material audiovisual que contenga información necesaria para conocer la historia, desarrollo, metodología, estructura y experiencia de las instituciones. Al mismo tiempo de dar a conocer el proceso que conlleva desarrollar la carrera de bailarín profesional en el país.

Ésta surge de la necesidad de dar a conocer a la Escuela Nacional de Danza, como única institución estatal, así como a la Escuela Municipal de Danza, como primera entidad municipal encargada en ésta área y segunda institución más importante del país. Al mismo tiempo se conocerán las distintas formas de educación de las instituciones para la formación de jóvenes artistas especializados en la danza académica.

Por lo tanto, el proyecto tiene como objetivo la realización de un documental audiovisual sobre las Escuelas de Danza académica en Guatemala, que servirá como una herramienta dinámica dentro de las aulas, la cual busca informar sobre el contexto actual de las distintas instituciones.

El documental audiovisual es una herramienta fundamental para la transmisión de mensajes acerca de diversos temas de una manera creativa, dinámica e interactiva. Por ello, es un importante aporte para la historia y a la vez, para conocer el avance y la trayectoria de la danza en Guatemala.

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo General

Realizar un documental audiovisual sobre las Escuela Nacional de Danza y Escuela Municipal de Danza para destacar el aporte en la formación de talentos en la danza.

2.1.2 Objetivos Específicos

- Describir los orígenes, historia y proyección de las dos Escuelas y dos Academias de danza más importantes de Guatemala.
- Identificar el método de enseñanza de la danza que utilizan las distintas instituciones.
- Determinar las diferencias, ventajas y desventajas entre las Escuelas y Academias, en el proceso de formación dancística.
- Conocer la trayectoria de los egresados y estudiantes que cursaron en las escuelas.

2.2 Público al que va dirigido

El presente documental audiovisual está dirigido a todo aquel conocedor del arte e interesado en la temática de la danza académica y su realidad. Así mismo a todos a los que les inquieta la historia de las escuelas de danza y la importancia que tiene para el desarrollo del arte en el país.

2.3 Medios a utilizar

Existen varios medios por los cuales se puede difundir el documental de Escuelas de danza académica en Guatemala. Para esto se ha realizado una investigación sobre cuáles deberían ser los canales más idóneos para la difusión del mismo. Por lo tanto, el proyecto utilizará los siguientes recursos:

-Presentaciones y charlas: Las distintas instituciones llevan a cabo distintas puestas en escena, por ello el documental audiovisual podrá ser transmitido en sus presentaciones y charlas.

-Cine landivariano: dentro de la Universidad Rafael Landívar, existe una programación de cine, en donde se busca transmitirlo al menos una vez por semana durante un mes para todos aquellos estudiantes que busquen ampliar sus conocimientos por medio de audiovisuales. Existe un gran grupo de estudiantes que hacen uso de este programa, por lo tanto sería un medio efectivo de posicionarlo dentro de la Universidad. Así mismo se puede utilizar en cursos relacionados con el arte.

-Redes sociales: hoy en día las redes sociales son un medio efectivo para difundir diversidad de mensajes y lograr llegar con los mismos a miles de personas en tan solo unos segundos. Facebook, Twitter y Youtube son algunas de las redes que se utilizarán para el presente proyecto audiovisual. Cada una de las instituciones podrá hacer uso de ellas en las redes de su conveniencia. Con esto se busca dar a conocer toda la información sobre la danza clásica en Guatemala, con el propósito de motivar a las personas a conocer más acerca de el arte guatemalteco.

-Colegios o institutos: en alguna de las clases de arte, este documental audiovisual es una importante herramienta para que los alumnos del nivel primario conozcan sobre la danza en el país y la formación que pueden tener en las instituciones que existen en Guatemala.

2.4 Elementos de contenido

- Documental audiovisual

Según Linares (2002), un documental es un término utilizado en el ámbito de las producciones audiovisuales y se trata de un registro de contenido científico, educacional, divulgativo o histórico, en que no se dramatizan los hechos registrados.

Existen varios tipos de documental, entre ellos el documental literario, el documental fotográfico y el documental audiovisual, que se caracteriza por no poseer mucho control sobre las imágenes mostradas, ni la existencia de un argumento predeterminado. De este modo, se trata mostrar realidades de la forma más objetiva que sea posible, aún cuando sea necesario el uso de la narración, la música y determinados efectos para poder narrar los hechos que muestran las imágenes.

- Danza

Según Espino (2006: 5), la danza es sin duda la primera de las artes, que el ser humano manifiesta de forma instintiva. Posteriormente a la infancia, momento en lo que esto sucede, en algunas personas queda arraigada esta característica y en otras simplemente desaparece o queda inhibida por otras preferencias personales, condicionadas principalmente por la educación recibida o por otras vocaciones innatas.

- Escuela de Danza

Knapp (2001: 23), escuela es el nombre genérico de cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro educativo, colegio , institución educativa o "centro de participación; es decir, de toda institución que imparta educación o enseñanza , aunque suele designar más específicamente a los de la enseñanza primaria. Es este caso el tipo de enseñanza se centra en la danza, su historia, significados y todo lo relacionado con la misma.

- Métodos de danza

Según Martínez (2008: 32-31), La danza académica se concibe como un conjunto de técnicas destinadas a la creación del movimiento y la composición de un espacio escénico. Por ello es necesaria la introducción de los diferentes métodos pedagógicos en cuanto a las diferentes técnicas, estilos y sistemas, de sus creadores, coreógrafos y bailarines. El conocimiento de los métodos de la danza son la herramienta necesaria

para su práctica artística, y aporta las nociones necesarias para analizar su evolución hasta la actualidad.

2.5 Alcances y límites

En el presente documental audiovisual se tomará en cuenta la historia, antecedentes, métodos de enseñanza y realidad que afronta la Escuela nacional de Danza y la Escuela Municipal de Danza, mostrando la realidad actual de las instituciones.

Entre los límites del documental se encuentran el no abarcará temas a profundidad sobre otras artes escénicas, así mismo no se abordará información sobre instituciones de danza académica privadas.

Es importante destacar que éste video audiovisual no será promocional ni institucional, será para la difusión informativa del trabajo de las instituciones.

2.6 Aportes

El presente documental audiovisual sobre las Escuelas de danza en Guatemala pretende lograr lo siguiente:

Dar la información histórica de la Escuela Nacional de Danza y Escuela Municipal de Danza del país, ya que no existe ningún tipo de producto audiovisual que contenga información básica y de interés, sobre los únicos lugares que forman bailarines profesionales. Esto pretende motivar a las personas para que se dediquen a ésta profesión, a los estudiantes de danza y a todos los guatemaltecos interesados en el arte guatemalteco.

Desarrollar el material audiovisual con el fin de documentar la historia, desarrollo, metodología, estructura y experiencias de la Escuelas de Danza académica.

Concientizar a las personas sobre la importancia que tienen las distintas instituciones generadoras de talento dancístico en el país, al mismo tiempo despertar el respeto para los profesionales de la danza en Guatemala.

Ser una herramienta que permita brindar un mejor panorama de la situación artística actual del país, con el fin de concientizar y motivar a realizar proyectos de esta índole a las y los jóvenes primordialmente, y a la sociedad en general.

Proporcionar y promover a las y los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación a realizar productos audiovisuales de calidad con temas artísticos y fines positivos para que sean de utilidad para la sociedad.

Informar sobre la formación profesional de los bailarines de cada una de las instituciones y la importancia que tiene el reconocer y valorar el trabajo que desarrollan los estudiantes y egresados.

III. MÉTODO

Este proyecto de comunicación, consistirá en la realización de un documental audiovisual sobre las escuelas de danza académica en Guatemala. Se realizará un proceso que incluya diferentes fases tanto investigativas, de recaudación de datos y procesos de producción audiovisual. Así mismo, se entrevistará a diferentes personalidades de diferentes áreas que podrán contribuir con la construcción de teoría y respaldar la producción.

Así mismo, la investigación se realizará de forma descriptiva, la cual según Hernández, Fernández y Baptista (2006), busca especificar propiedades, características y rasgos importantes en cualquier fenómeno que se analice. Estos estudios descriptivos permiten mostrar diferentes ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.

La investigación es de carácter cualitativo, ya que describe el fenómeno de un momento específico. Para Patton, citado en Hernández, Fernández y Baptista (2006), los datos cualitativos son descripciones de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. De este modo, se trata mostrar realidades de la forma más objetiva que sea posible, aún cuando sea necesario el uso de la narración, la música y determinados efectos para poder narrar los hechos que muestran las imágenes.

Por lo anterior, el contenido del documental plasmará las experiencias, vivencias reales y testimonios tanto de estudiantes como profesionales de la danza. Además reunirá las características que identifica al documental audiovisual el cual se caracteriza según Rodríguez (2004). en no poseer mucho control sobre las imágenes mostradas, ni la existencia de un argumento predeterminado.

3.1 Sujetos y fuentes de información

Las fuentes de información que se entrevistarán para la realización de este video serán los siguientes:

Directores

- **Brenda Arévalo**, quien es actualmente directora y maestra del Ballet Nacional de Guatemala, directora artística de Escuela Nacional de danza y egresada de la misma. Formó parte de la Compañía Nacional de Cuba, lugar en el que adjudicó el título de bailarina en primer grado. Posteriormente adquirió el título de Licenciada en arte con especialización en Danza Clásica, siendo de la primera promoción de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
- **Reyna Silva**, actual directora de la Escuela Municipal de Danza. Recibe sus primeras lecciones de danza con la maestra y fundadora del Ballet Guatemala, Marcelle Bonge de Devaux; terminando su carrera profesional y egresando en 1969 de la Escuela Nacional de Danza.

Historiador de arte

- **Hugo Carrillo**, es un reconocido historiador del arte, bailarín y sobre todo, propulsor del arte guatemalteco. Es co-fundador de Ballet Guatemala, director de Aquelarre Teatro Contemporáneo y columnista de Prensa Libre, colaborador en el Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín, autor de catálogos, publicaciones en revistas y, próximamente, de un libro. El teatro de Casa Santo Domingo lleva su nombre y su trabajo ha sido trascendental para los artistas del país.

Estudiantes

- **Esther Martínez**, alumna de cuarto año clásico de la Escuela Nacional de Danza. Empezó sus estudios en la academia “Unidanza”, sin embargo decidió cambiar su lugar de estudios para lograr obtener un título de profesional. Dedicó todas las

tardes para formarse como futura bailarina, su mayor sueño es ser parte del Ballet Nacional de Guatemala. Considera que es una actividad cultural que requiere mucho sacrificio y esfuerzo, sin embargo es algo que le apasiona.

- **Laura Estrada**, actual alumna de la academia Marcelle Bonge. Ha estado en la institución durante cuatro años, aprendiendo en la metodología Cubana. De pequeña participó en distintas representaciones de danza, sin embargo no tuvo la oportunidad de iniciar sus estudios de la danza. A los 11 años inició de manera intensiva a recibir clases de ballet para buscar ser una profesional y poder optar por algún título o cargo importante dentro de los grandes grupos de danza del país.

Profesores

- **Eddy Vielman Buckard** es bailarín y coreógrafo. Realizó sus estudios de ballet en la Escuela Nacional de Danza de Guatemala y estuvo becado en el Conservatorio de Miami de 1977 a 1979, tiempo durante el cual formó, parte de la compañía del Miami Ballet. Ha sido miembro del Ballet Guatemala desde 1979. Ha sido bailarín estrella, director artístico, director interino y maestro de ballet. Actualmente es maestro de la Escuela Municipalidad de Guatemala y responsable de varias coreografías.
- **Adriana Valdéz**, fue una de las primeras bailarinas del Ballet Nacional de Guatemala. Es la única maestra de Ballet Clásico de la Royal Academy Of Dance de Londres que imparte clases en Guatemala. Su primer baile a nivel profesional fue: el Bolero de Ravel, coreografía del maestro Roberto Castañeda. Decidió tomar la carrera de danza en el año 1962; porque le gustaba bailar. Su primera clase de danza la recibió en la Escuela Nacional de Danza. Actualmente es maestra de la Academia Marcelle Bonge de Devaux en Guatemala.

Egresados

- **Gabriela de León**, nació en la ciudad de Guatemala y no ha crecido en un ambiente artístico. Decidió iniciarse en la rama de las artes, específicamente de la

danza para realizar alguna actividad cultural por las tardes. Finalmente terminó siendo su pasión más importante, logrando egresar de la Escuela Nacional de Danza en el año 2007.

- **Nadhia Sandoval**, inició la carrera de bailarina profesional desde los 6 años de edad. Egresó de la Escuela Municipal de Danza en el año 2008 y actualmente es parte del cuerpo de baile del Ballet Nacional de Guatemala.

3.2 Técnica e instrumento

El instrumento utilizado en la presente investigación será la entrevista, que según Hernández, Fernández y Baptista (2006), es una reunión en que se intercambia información entre el entrevistador y el entrevistado(s), lo que permite una comunicación y construcción conjunta de significados respecto a un tema. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semi estructuradas y no estructuradas o abiertas.

Según comprende Sampieri (2003), las entrevistas semiestructuradas, contienen una guía de preguntas planteadas que sirven como base para el entrevistador. Si el entrevistado resalta algún punto que no estaba establecido dentro de la pregunta, pero de igual manera es importante, el entrevistador puede plantear una nueva pregunta que no estaba dentro de la guía para indagar más en el tema y obtener las mejores respuestas e información.

Para la presente investigación se realizarán entrevistas semi estructuradas, con una misma base de preguntas que ayudarán a establecer cuales son los objetivos principales de la danza según las instituciones que representan. Así mismo, la importancia de éstas a nivel social e información necesaria, que llevará al proyecto a lograr sus objetivos.

Esta entrevista estará dirigida a las fuentes de información, con el objetivo de evaluar distintos aspectos clave de las cuatro instituciones con las que se trabajará. Las

entrevistas están divididas de la siguiente manera:

ENTREVISTA 1: Directores

Será una entrevista dirigida a directores o encargados de cada una de las instituciones que abordará este trabajo de investigación, con el objetivo de conocer la historia, el proceso, desarrollo y método de enseñanza de las mismas. (Ver anexo 65)

ENTREVISTA 2: Historiador de arte

Será una entrevista dirigida a un historiador y crítico del arte guatemalteco, con el objetivo de conocer su punto de vista a cerca del trabajo de cada una de las academias de danza en Guatemala. (Ver anexo 66)

ENTREVISTA 3: Estudiantes

Será una entrevista dirigida a estudiantes de cada una de las instituciones con las que se trabajará, con el objetivo de conocer distintas experiencias al practicar la danza. (Ver anexo 67)

ENTREVISTA 4: Profesores

Esta será una entrevista dirigida a algunos de los maestros que imparten clases a los actuales alumnos de las instituciones nacionales de danza académica del país, para conocer su experiencia durante la docencia y la forma que ven la enseñanza en cada una de las instituciones. (Ver anexo 68)

ENTREVISTA 5: Egresados

La entrevista será para alumnos graduados de las distintas escuelas de danza, para que compartan su testimonio dentro del establecimiento educativo así como la experiencia y conocimientos que le dejó los estudios. Además la forma en que ahora ponen en práctica sus conocimientos. (Ver anexo 69)

Así mismo, otro instrumento que se utilizará en este trabajo de investigación será el guión, el cual lleva de manera resumida un texto que expone con los detalles el contenido de un proyecto audiovisual.

Según Breschand (2009) el guión descriptivo busca plasmar de manera completa pero concreta el contenido de un proyecto audiovisual. En la descripción de lo que hay en una escena, se debe buscar lo más importante del trama. El guionista puede expresar todo lo que crea, siempre y cuando todo lo que diga sea necesario útil para la elaboración de la misma. (Ver anexo 71 y 72)

3.3 Ficha técnica

Grabación	Formato digital, HDV 1080ip.
Presentación	DVD formato digital 8X.
Tiempo	20 minutos aproximadamente.
Equipo de producción	Cámara Sony, micrófonos de solapa Azden 105UPR, trípode Manfrotto 4"2.
Equipo de postproducción	Macbook Pro, 4 GB RAM
Software	Premiere, GarageBand, iMovie.

3.4 Procedimiento

Inicialmente, se estableció una idea central sobre la cual profundizar, para luego proceder a estructurar el planteamiento del problema. Por consiguiente se establecieron los objetivos de trabajo, los elementos de contenido, los alcances y límites de la investigación, así como el aporte.

Se trabajó en la búsqueda de antecedentes y redacción de los mismos. Así mismo, se trabajó con la recopilación de datos de diferentes fuentes de información para sustentar el marco teórico. Luego, se procedió a redactar el marco teórico y la metodología a utilizar.

Posteriormente a la aprobación del anteproyecto por parte del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar, se realizará el trabajo de campo de la siguiente manera:

Preproducción

- Para el inicio del proceso de investigación, se contactará a los directores, de las 2 Escuelas de Danza con las que se trabajará, con el propósito de proveer la información necesaria para formar parte del proyecto.
- Para la realización de la presente investigación y documental audiovisual se recolectará información teórica que se utilizará como base y sustento de la misma, de modo que tenga variedad y calidad teórica.
- Permisos para grabaciones en distintas instituciones.
- Establecer días de grabaciones, dependiendo disponibilidad de tiempo y disponibilidad de cámaras de la Universidad Rafael Landívar.
- Preparación de locación con ambientación de luces, materiales necesarios (cámara de video, kit de luces, trípode y extensiones).

Producción

- Se grabarán las entrevistas a los sujetos y fuentes de información que formarán parte del documental.
- Se grabarán las instituciones, clases y ensayos de las dos academias y dos escuelas de danza.
- Se grabarán presentaciones de los distintos centros de formación artística.
- Se grabarán entrevistas a los estudiantes y expertos que participarán en el proyecto audiovisual.

- Se realizarán grabaciones de tomas de relleno de los contextos de cada una de las instituciones.

Postproducción:

- Se realizará el guión de edición mientras se seleccionan las tomas adecuadas.
- Se editará el video documental de una manera profesional, creativa y llamativa.
- Se revisará el video documental antes de grabar en formato DVD, y se realizaron cambios necesarios.
- Se validará el material audiovisual con sujetos de estudio.
- Se validará el material con los diferentes grupos de expertos, para terminar los procesos cronológicamente.
- Se grabará el DVD que contendrá el resultado final del trabajo de investigación titulado: “Documental audiovisual de Escuelas y Academias de danza en Guatemala”
- Presentación de informe final.
- Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.
- Redacción del informe final de la tesis y resentación de documental aprobado.

3.5 Cronograma

Actividad	Abril	Mayo	Junio	Julio
Elaboración de guión literal y técnico.				
Pasar guía de preguntas.				
Planificación de grabaciones.				
Acercamiento a sujetos de investigación.				
Entrevista a sujetos y fuentes de investigación.				
Transcripción de resultados obtenidos.				
Grabación de material en instituciones establecidas.				
Selección de material, para iniciar postproducción.				
Edición de video digital.				
Grabaciones de voz.				
Musicalización y colorización.				
Correcciones de anteproyecto.				
Grabación de proyecto final en DVD.				
Elaboración de análisis de resultados.				
Conclusiones y recomendaciones.				
Revisión y aprobación final.				
Entrega final del proyecto.				

3.6 Presupuesto

Preproducción

Servicio	Detalle	Costo
Teléfono	Para contactar a sujetos de estudio.	Q.100.00
Parqueo	Para pasar las entrevistas se necesita visitar a sujetos y hacer uso de parqueos.	Q.100.00
Viáticos	Gasolina	Q.250.00
Impresiones	Se imprimirán los instrumentos de trabajo.	Q.50.00
Alquiler de cámara	Se utilizará para grabar el proyecto audiovisual.	Q12,000.00
Equipo de producción	Se utilizará para la edición del documental.	Q3,000.00
TOTAL		Q.15,480.00

Producción

Servicio	Detalle	Costo
Equipo técnico	Para la compra de baterías para micrófonos, tarjetas de memoria y luces.	Q.350.00
Viáticos	Gasolina	Q.200.00
TOTAL		Q.550.00

Postproducción

Servicio	Detalle	Costo
Equipo técnico	Para la compra de DVD.	Q.150.00
Impresiones	Anteproyecto y carátulas de DVD.	Q.300.00
TOTAL		Q.450.00

TOTAL GENERAL:

Q.16,495.00

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En Guatemala existe una institución artística estatal y una institución artística municipal, las cuales son especializadas en la promoción y difusión de la danza clásica y académica. Se trata de la Escuela Nacional de Danza y la Escuela Municipal de Danza respectivamente, instituciones que buscan la formación de jóvenes profesionales en el ámbito artístico.

Por tal motivo se realizó un documental audiovisual que busca mostrar la historia de la danza académica en el país y las formas de enseñanza que cada institución emplea para la formación de bailarines profesionales. Para ello se contó con la participación de un historiador del arte especializado en danza, con el objetivo de entender el contexto y situación actual del arte en el país. Así mismo, se tomó en cuenta personas expertas en el tema, artistas del área de la danza y alumnos en general.

El documental se ejecutó utilizando las técnicas de producción y se puso en práctica la herramienta periodística de la entrevista, con el fin de tener información precisa para el contenido de la producción. Además se logró una investigación de carácter cualitativo, pues describe la situación actual de las dos instituciones de danza académica anteriormente mencionadas.

Al observar el producto final se tiene una nueva obra audiovisual diferente a todos los antecedentes mostrados al principio de esta investigación, puesto que se convierte en el primer producto audiovisual que habla de la historia de la danza en Guatemala, así como de las dos instituciones de formación dancística más importantes del país.

La producción ejecutiva se dio por parte de La Universidad Rafael Landívar la cual proveyó de recursos técnicos por medio del Laboratorio de Comunicación. El documental se realizó con dos cámaras de Alta Definición Sony HD, con micrófonos de frecuencia alta y tres juegos de iluminación para la adaptación de ambientes.

Como resultado final se obtuvo un documental de 20 minutos el cual contiene entrevistas de directivos, docentes, alumnos y bailarines egresados profesionales. Este material puede servir tanto para procesos educativos, para ejemplificar las opciones para desarrollarse como profesional de la danza en el país y la realidad de cada una de las entidades.

Puede ser proyectado en diferentes establecimientos educativos de nivel primario, secundario y nivel universitario. Buscando siempre incentivar la participación de los jóvenes en el arte.

A pesar de los obstáculos y necesidades por cumplir dentro de todo el proceso de inicio al fin se logró conseguir un trabajo de alto nivel con una producción adecuada y con la participación de las personas clave para completar el proyecto. Como alumno se logra desarrollar profesionalmente y aplicar las diferentes áreas aprendidas durante los años de trabajo y estudio dentro de la Universidad.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aburto, S. (2009). **Arte y Comunicación**. [Revista electrónica] (66) Disponible en:
<http://www.razonypalabra.org.mx/N/n66/actual/saburto.pdf>
- Benitez, G. (2010). **Centros de formación artística**. España: Editorial FullMoon.
- Bernstein S. (1993). **Técnicas de producción Cinematográfica**. México: Limusa Noriega Editores.
- Biasutto, M. (1994). **Realizar un documental**. Recuperado el viernes 20 de marzo de 2013. Disponible en:
<http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=3&articulo=03-1994-22>
- Breschand, Jean. (2002). **El documental. La otra cara del cine**. España: Ediciones Paidós.
- Chicol, L. (2008). Danza creativa en la estimulación del area psicomotora gruesa y socio afectiva. Tesis inédita, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.
- Clemente, L. (1960). **Cine documental español**. Ediciones RIALP S.A.: Madrid España.
- Comparatto, R. (2005). **Documentales en televisión. Llega un aire fresco**. [Revista en línea] Consultado en abril de 2013 de la World Wide Web:
<http://revista.consumer.es/web/es/20000401/miscelanea1/>
- Cooper, C. (2004). **Cine documental español**. Madrid España: Ediciones RIALP S.A.
- Consumer, R. (2000). **Documentales en television: Llega un aire fresco**. [Revista en línea] Consultado en febrero de 2013 de la World Wide Web:
<http://revista.consumer.es/web/es/20000401/miscelanea1/>
- Cuellar, M. (2004). La danza en la educación, una investigación sobre la enseñanza de la danza. Tesis inédita, Universidad Internacional de Andalucía, España.

- De León, L. (2000) (s.f.). **Historia de la danza en general y del Ballet Nacional de Guatemala**. Editorial Cultura. Ministerio de Cultura y Deportes, Guatemala
- Espino, J. (2006). **¿Qué es la danza? Revista Danza Ballet**. [Artículo] Consultado el día 15 de febrero de 2013. Disponible en:
<http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1109>
Barcelona.
- Fernández, Y. (1996). **La audiovisión**. España: Editorial Paidós Comunicación.
- Fernández, J. (2009). **Películas clave para la realización de proyectos audiovisuales**. Estados Unidos: Editorial Universal.
- Flores, E. (2004). **Comunicación artística: La danza**. México: McGraw-Hill
- Funes, R. (2005). **Centros de arte en la enseñanza media**. Colombia: Editorial Casa.
- Funes, H. (2009). **Documental televisivo sobre la Marimba Orquesta en Guatemala**. Tesis inédita, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
- Galdon, F., López V. (2001). **Teorías de la comunicación contemporáneas**. México: Editorial Trillas.
- García, R. (2008). **Propuesta didáctica de la expresión corporal en el marco de la educación física**. Tesis inédita, Universidad Nacional de Bogotá, Colombia.
- González, M. (2003). **Manual de Producción para TV**. México: Editorial Trillas.
- Green, V (2000). **Estudio sobre la importancia de un enfoque cognoscitivo en el aprendizaje de la danza**. Tesis inédita, Universidad de Washington, Estados Unidos.
- Gutiérrez, M., Villareal, M. (1999). **Manual de producción cinematográfico**. México: Editorial Trillas.
- Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, L (2006). **Metodología de la investigación**.

México. Mc Graw Hill.

-Herrera, Z. (2010). **Consejos para hacer Televisión**. México: Editorial Paidós.

-Hueso, L. (1998). **El cine y el Siglo XX**. Barcelona, España: Editorial Ariel S.A.

-Knapp, E. (2001). **Centros de Educación Artística**. México: Editorial Liba.

-Linares, j. (2002). **El Guión, elementos, formatos y estructuras**. España: Editorial Pearson.

-Liria, G. (2010). **El cine y el Siglo XX**. Barcelona: Editorial Ariel S.A.

-Liao, R. (2009). **Video Documental del proceso de propuesta en escena de la obra de teatro infantil-educativa, el ladrón de palabras : caso: Fe y Alegría**. Tesis inédita, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

-López, M. (2006). **Plan de counciación para la creación de la Escuela de Danza y Cultura**. Tesis inédita, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.

-López, S (2006). **Documental audiovisual sobre Galería imaginaria**. Tesis inédida, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

-Markessinis, A. (2000). **Historia de la danza desde sus orígenes**. España: Editorial Librerías Deportivas.

-Martínez, J. (2003). **Introducción a la tecnología audiovisual: televisión, video, radio**. España: Editorial Paidós.

-Martínez, L. (2008) **Instituciones educativas de Latinoamérica**. Guatemala: Editorial Marte.

-Mata, F. (2009). **Características en las fases de producción guatemalteca del año 2000 al 2005**. Tesis inédita, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

-Orantes, B. (2003). **El baile del venado: un análisis sincrónico del contenido del diálogo en dos comunidades del occidente de Guatemala.** Tesis inédita, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.

-Pérez, L. (2004) **Hitos en la historia del documental.** (en red) Disponible en: <http://dialogica.com.ar/uai/laqueta/archives/002363.php>

-Pérez, M. (2005). **Evolución de la danza profesional, clásica y contemporánea en Chile.** Tesis inédita, Instituto superior de arte de Cuba, Santiago de Chile.

-Pérez, M. y Cervantes, F. (1994). **Hitos en la historia del documental.** España: Editorial Casa Blanca.

-Quintana, Y. (1997). **Ritmo y educación física: de la condición física a la expresión corporal.** Madrid: Gymnos.

-Ráfols R. y Colomer A. (2006). **Diseño Audiovisual.** Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.

-Rayo, P. (2003). **Generalidades de la educación.** México: Editorial Sol.

-Retamal, G. **Expresión Corporal.** [Artículo] Consultado el día 24 de marzo de 2013. Disponible en: <http://www.leonismoargentino.com.ar/INST433.htm> Asociación Leonismo Argentino.

-Reyes, F. (2008). **Centros de educación: ventajas y diferencias.** México: Editorial McRill.

-Robledo, J. (2003). **Educación en Latinoamérica.** Argentina: Editorial Casa-Mundo.

-Rodríguez, F. (2004). **Cine y television.** México: Editorial Luna Azul.

-Rodríguez, A. (2007). **Historia de la educación.** México: Editorial Fábula.

-Sampieri H. Fernández C. Y Baptista P. (2003). **Metodología de la investigación**. México: Editorial McGraw Hill.

-Salanova E. (2005). **El Documental contemporáneo**. (en red) Disponible en:
<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/documentactual.htm>

-Simpson R. (1999). **Manual práctico para producción audiovisual**. España: Gedisa.

-Strauss, H. (2007). **El proceso de producción**. España: Ediciones Paidós.

-**Un recorrido por la historia del ballet en Guatemala: 1859 – 2004**. (2005).
Guatemala: CIRMA Vaganova, A. (1945, 28 de abril) Las bases de la danza clásica.
Ed. Centurión. Buenos Aires, Argentina.

-Vielman, E. (2012). **La danza en la escuela**. Cuba: Ediciones Rojo.

-Zetti, H. (2005). **Manual de Producción de Televisión** (7ma edición). México:
Thomson Editores.

IX. ANEXOS

ANEXO 1

Entrevista dirigida a directores

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Humanidades
Ciencias de la Comunicación
María Fernanda Brenes

Nombre: _____

Profesión: _____ Institución: _____

1. ¿Cuál es la historia de la fundación de la escuela o academia?
2. ¿Qué método de enseñanza utilizan para fomentar la danza en su institución?
3. ¿Qué ventajas y diferencias, tiene su institución ante el resto de centros de educación artística?
4. ¿Qué tipo de espectáculos presentan durante el año?
5. ¿Qué experiencias profesionales ha tenido, durante y fuera de su tiempo en la institución?

ANEXO 2

Entrevista dirigida a historiador

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Humanidades
Ciencias de la Comunicación
María Fernanda Brenes

Nombre: _____

Profesión: _____ Institución: _____

1. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a la crítica del arte?
2. ¿Cuál es su opinión a cerca de la danza en Guatemala?
3. ¿Cree que hay diferencias entre una bailarina de escuela y una de academia?
¿Cuáles?
4. ¿Qué consejo puede dar a las instituciones para lograr un mayor número de estudiantes involucrados en el área de la danza?
5. ¿Qué ventajas y desventajas considera que tiene un bailarín guatemalteco, ante uno internacional?

ANEXO 3

Entrevista dirigida a estudiantes

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Humanidades
Ciencias de la Comunicación
María Fernanda Brenes

Nombre: _____

Profesión: _____ Institución: _____

Por este medio se solicita contestar las siguientes preguntas, para completar un trabajo de investigación. Agradecemos su colaboración.

1. ¿Cuál fue el motivo principal que lo motivó a iniciar esta carrera artística?
2. ¿Qué sacrificios requiere el estudiar esta carrera?
3. ¿Para usted qué significa la danza en su vida?
4. ¿Pretende continuar el resto de su vida dedicarse a la danza? ¿Por qué?
5. ¿Qué beneficios crees que ha traído a tu vida el hacer este tipo de actividad?

ANEXO 4

Entrevista dirigida a profesores

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Humanidades
Ciencias de la Comunicación
María Fernanda Brenes

Nombre: _____

Profesión: _____ Institución: _____

Por este medio se solicita contestar las siguientes preguntas, para completar un trabajo de investigación. Agradecemos su colaboración.

1. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a la docencia en la rama de la danza?
2. ¿Por qué decidió dedicar su tiempo en la enseñanza de la danza académica?
3. ¿Qué método de enseñanza utiliza para educar a sus alumnos?
4. ¿Cuál es su objetivo principal como profesor de la danza?
5. ¿Qué dificultades y que ventajas ha tenido durante su carrera como profesor de danza?

ANEXO 5

Entrevista dirigida a egresados

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Humanidades
Ciencias de la Comunicación
María Fernanda Brenes

Nombre: _____

Profesión: _____ Institución: _____

Por este medio se solicita contestar las siguientes preguntas, para completar un trabajo de investigación. Agradecemos su colaboración.

1. ¿Desde hace cuánto tiempo inició su carrera como bailarín/a?
2. ¿Por qué decidió especializarse en el ballet, habiendo gran diversidad de danzas?
3. ¿Para usted qué significa la danza en su vida?
4. ¿Cuál es su meta más importante como profesional de la danza?
5. ¿Qué dificultades y que ventajas ha tenido durante su carrera artística?

ANEXO 6

NO.	HOST	CONTENIDO	ORIGEN	LUGAR	TIEMPO	T. AC.	OBSERVACIONES
1		Cortinilla de introducción	VTR		0.20	0.20	
2		Rushes de bailarinas en sus aulas e institución	VTR	Escuela 1	2.00	2.20	Voz en off con un poco de historia de Escuela Nacional.
3		Entrevista de directora ENDANZA	Vivo	Escuela 1	1.00	3.20	
4		Rushes de bailarinas en sus aulas e institución	VTR	Escuela 2	2.00	5.20	Voz en off con un poco de historia de Escuela Municipal.
5		Entrevista de directora Escuela Municipal	Vivo	Escuela 2	1.00	6.20	
6		Rushes de un pequeño baile	Vivo	Teatro	1.00	7.20	
7		Tomas cortas de actuales estudiantes de las dos escuelas	VTR		0.30	10.50	
8		Distintas tomas y planos de una clase de la Escuela Nacional	VTR		0.30	11.20	
10		Entrevista corta con una alumna	Vivo		1.00	12.20	
11		Rushes de alumna en clase	VTR	Set 1	0.30	12.40	
12		Intervención de alumna	Vivo	Set 1	1.00	13.40	
13		Rushes de clase	VTR		0.20	14.00	
14		Entrevista con profesor	VTR		2.00	16.00	

15		Distintas tomas y planos de una clase de la Escuela Municipal	VTR		0.30	16.30	
16		Entrevista corta con una alumna	Vivo	Set 1	1.00	17.30	
17		Rushes de alumna en clase	VTR	Set 1	0.30	18.00	
18		Intervención de alumna	Vivo	Set 1	1.00	19.00	
19		Rushes de clase	VTR		0.20	19.20	
20		Entrevista con profesor	Vivo		2.00	21.20	
21		Distintas tomas de coreografía	VTR		0.30	21.50	Voz en off narrando la preparación
22		Entrevista con Ministro de Cultura	Vivo		1.30	22.20	
23		Entrevista con Alcalde Municipal	Vivo		1.30	22.50	
24		Conclusiones y despedida a invitada	Vivo		2.10	25.00	
25		Créditos	Vivo		0.30	25.30	