

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Visual

Realización de corto documental sobre como el confinamiento ha afectado la industria musical en Guayaquil.

PROYECTO INTEGRADOR

Previo la obtención del Título de:

Licenciado en Producción en Medios de Comunicación

Presentado por:
María Alejandra Cervantes Chacón

GUAYAQUIL - ECUADOR
Año: 2021

DEDICATORIA

A mis papás, Tinchito, mis hermanos y Chabela.

Al bani, mis bandas y compañeros musicales que trabajan incansablemente por hacer de esta una ciudad llena de mucho arte y mucha música.

AGRADECIMIENTOS

Mi más sincero agradecimiento a David López, sin su ayuda y apoyo total no hubiera podido lograr la culminación de esta investigación.

DECLARACIÓN EXPRESA

“Los derechos de titularidad y explotación, me corresponden conforme al reglamento de propiedad intelectual de la institución; y doy mi consentimiento para que la ESPOL realice la comunicación pública de la obra por cualquier medio con el fin de promover la consulta, difusión y uso público de la producción intelectual”

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alejandra Cervantes', written in a cursive style.

Alejandra Cervantes,
Autora

EVALUADORES

Ronald Villafuerte
PROFESOR DE LA MATERIA

Omar Rodríguez
PROFESOR TUTOR

RESUMEN

Con la llegada del COVID-19, la industria del entretenimiento se vio fuertemente afectada a nivel mundial. Conciertos, festivales, recitales musicales en general tuvieron que detenerse y cancelar agendas por completo. En nuestro país esto ha tenido un impacto económico gigante en el sector cultural afectando directamente fuentes de ingreso de músicos, gestores, productores y técnicos, dejando ya a algunos por más de un año en una situación compleja. Sin embargo, lo que el público en general más buscaba en estos tiempos de encierros, era entretenimiento, sin considerar los costos e impacto que estos tienen sobre sus creadores y colaboradores. Se realizó entrevistas a personajes del medio para conocer más acerca de su manejo de carrera durante la pandemia, su experiencia dentro de la industria musical local y sus apreciaciones de crecimiento.

La reactivación del sector musical ha sido uno de los últimos en darse en nuestro país. Los aforos se mantienen y los costos de producción de los shows no logra equilibrarse con la taquilla. Hay muchas trabas y falta de espacios donde elaborar conciertos que cumplan con todas las normas requeridas, y esto genera en los artistas una inestabilidad, dado que la principal fuente de ingresos de los mismos, es por shows en vivo.

Palabras Clave: Pandemia, Proyecto Integrador, Industria Musical, Reactivación Cultural

ABSTRACT

With COVID-19 pandemic arrival in 2020, the entertainment industry was strongly affected worldwide. Live shows, festivals, music recitals in general had to make a stop and cancel events already scheduled for the upcoming months. This had an important economic impact to our culture sector, directly affecting income for musicians, producers, technicians and culture related producers. Nevertheless, what the public craved during lockdowns was entertainment, and demanded it at all times, without knowing the costs and economic value that creating this content had on the artists. Interviews were made to people related to the music business in Guayaquil, in order to understand and know more about the process and how they handled and managed being creators during lockdowns. Also, to learn about their experience in our local music industry and how they perceive its growth.

The local music sector has been one of the latest industries to get back in business in Ecuador. Restrictions regarding capacity for live shows are still very strict, and the lack of venues that hold all the needs for producing events that fulfill all the requirements of biosecurity, has caused the cancellation of several events. This maintains the artist in a very unstable economic situation, due to the fact that live shows are the main source of income of this sector.

Keywords: *Pandemic, Music Industry, Graduation Project, Local Artists*

ÍNDICE GENERAL

EVALUADORES.....	V
RESUMEN.....	I
<i>ABSTRACT</i>	II
ÍNDICE GENERAL	III
CAPÍTULO 1.....	1
1. Introducción	1
1.1 Descripción del problema	1
1.2 Justificación del problema	1
1.3 Objetivos	2
1.3.1 Objetivo General	2
1.3.2 Objetivos Específicos.....	2
1.4 Marco teórico	2
CAPÍTULO 2.....	5
2. Metodología	5
CAPÍTULO 3.....	7
3. Resultados Y ANÁLISIS.....	7
CAPÍTULO 4.....	10
4. Conclusiones Y Recomendaciones	10
Conclusiones	10

CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCIÓN

La vida de artistas musicales se vio afectada con la cuarentena indefinida debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 del 2020.

La industria del entretenimiento a nivel mundial, conciertos, festivales musicales y de obras en general tuvo que detenerse por completo durante los meses más críticos del año 2020, y los artistas que lograron mantenerse vigentes lo hicieron de una forma no convencional o de aforo reducido. En nuestro país, estas adaptaciones han tenido un impacto económico gigante en los artistas; ha afectado directamente fuentes de ingreso a todo el sector dejando ya a algunos por más de un año en una situación compleja. Sin embargo, lo que el público en general más buscaba en estos tiempos de confinamientos obligatorios, era entretenimiento al alcance de su mano, sin considerar los costos e impacto que estos tienen sobre sus creadores y colaboradores.

1.1 Descripción del problema

El artista musical guayaquileño tiene que mantenerse vigente en el radar del público aún en tiempos de crisis como los que se han vivido debido al COVID-19. El público general no dejó de demandar música, contenido y entretenimiento gratis durante estos meses. El sector musical es el que más tiempo ha demorado en reactivarse, en parte por las restricciones en los aforos que variaban prácticamente cada mes, pero más que nada la pandemia ha hecho que una problemática que ya existía para este sector se haga mucho más notoria.

1.2 Justificación del problema

Evidenciar la problemática detrás de la vida artística en confinamiento para que el público general la entienda y de darse el caso pueda actuar sobre ella.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Realizar un corto documental acerca de cómo la escena musical de Guayaquil ha sido afectada en pandemia para visibilizar el trabajo realizado por artistas y el crecimiento de la industria en los últimos años.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Identificar los artistas y gestores culturales de la escena independiente guayaquileña más destacados en adaptación de su arte durante los meses del confinamiento.
2. Realizar entrevistas a los artistas para obtener su *insight* y vivencia.
3. Analizar la metodología aplicada por cada artista durante el tiempo de pandemia.

1.4 Marco teórico

El 12 de marzo de 2020 se decretó a nivel nacional emergencia sanitaria y el 16 de marzo el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lenin Moreno, anunció estado de excepción para todo el país en una cadena nacional. Este pronunciamiento incluía restricciones de movilidad, de aforo, cierre de lugares por 15 días, entre otros. Bares, plazoletas, teatros, microteatros y reuniones en casa, que son los principales puntos de encuentro donde el entretenimiento musical toma cabida, fueron prohibidos hasta nuevo aviso. Guayaquil registró la cantidad de fallecimientos diarios más alta de la región en abril de 2020 (*Ministerio de Salud Pública*), y por esta crisis en la ciudad las restricciones de movilidad y toque de queda se mantuvo por varios meses más.

Durante la época de mayor restricción, los artistas musicales buscaron otras formas de llegar al público, una de las favoritas fue a través de la plataforma de Instagram Live, por las cuales los artistas desde su hogar daban shows acústicos en vivo. Las interacciones que se daban de manera digital, evolucionaron en algunos casos en

shows transmitidos en vivo con venta de ticket por diferentes plataformas de *streaming*. Tal fue el caso de la banda *Los Corrientes*, que realizó un show de este formato en el mes de abril de 2020 y Ceci Juno que lo realizó en Septiembre del mismo año. En ambos casos, y muchos más de este tipo, los artistas debían contratar un estudio o productora con conocimiento y los equipos necesarios para manejar los *streamings* de forma exitosa.

La cuarentena obligatoria se prolongó hasta el 4 de mayo, día en el que se pasó la responsabilidad de medidas de prevención y control a los COE cantonales por medio del uso del semáforo. En esta fecha se permitió la primera reactivación para el sector musical: las serenatas por el día de la madre. El *“Protocolo para que trabajadores de la cultura del campo de la música puedan laborar de manera excepcional en la celebración del día de la madre en mayo de 2020”*, resolución que debía cumplir con lineamientos específicos para los artistas y trabajadores de este sector sólo para esta fecha específica.

En septiembre, COE nacional autoriza la reapertura de teatros y auditorios con un aforo al 30% y se mantuvo, con menor acogida, la asistencia virtual. Teatros como el Sánchez Aguilar, tuvieron que reprogramar su agenda cultural porque el aforo permitido no lograría compensar costos de producción para los eventos.

En diciembre por las festividades y para evitar aglomeraciones, se volvió a instaurar el toque de queda y las restricciones.

En marzo 2021, los trabajadores y dueños de bares y centros de diversión nocturna de Guayaquil salieron a las calles a marchar, la tercera marcha hasta la fecha, alegando que se habían hecho peticiones formales de reuniones con el COE sin recibir respuesta alguna.

En una entrevista con *El Expreso* el presidente de los negocios de zona rosa en Guayaquil, Nicolás Vasco, dijo: *“El guayaquileño sale recién a las 21:00 y por eso es que hay muchos sitios clandestinos; ahí está la ola de contagios. El Municipio en*

vez de apoyarnos no lo hace. La gente quiere distraerse, pero las medidas nos están matando", acotando que este sector, que es el que acoge y da más trabajo a artistas musicales, fue el primero en cerrar y es de los últimos en tener una reapertura parcial.

Meses antes, Juan Fernando Velasco, Ministro de Cultura, mencionó en una entrevista realizada que el sector cultural sería uno de los últimos en reactivarse y que se tendrían pérdidas millonarias debido a esto. De acuerdo al SIIC, las pérdidas para el sector artístico y cultural entre los meses de marzo y mayo, fueron de USD 70 millones y que la recuperación entre junio y octubre, meses en los que se pudo empezar a trabajar de alguna forma, la recuperación de una parte del sector fue de aproximadamente USD 69 millones.

En agosto 2021 se reanuda oficialmente la agenda musical en el Teatro Sánchez Aguilar, abriendo su sala principal con aforo limitado, para el Festival Otra Música, con dos fechas separadas por una semana, cada fecha con un line up de 3 artistas/bandas de Guayaquil, Quito y Cuenca. El primero de septiembre, con un aforo más permisivo, el TSA logra un *sold out* de 700 personas en un show de una banda quiteña. La siguiente semana, la cantante guayaquileña Ceci Juno hace un *sold out* con 350 tickets vendidos aproximadamente en ALAIRE, espacio al aire libre en la vía a Samborondón.

CAPÍTULO 2

2. METODOLOGÍA

Para la realización de este corto documental de tipo participativo, se procedió a usar una metodología de tipo cualitativa con un diseño de investigación no experimental y descriptivo. Esta metodología es la apropiada para obtener este corto documental, porque analiza sobre hechos históricos y recoge acontecimientos de contexto social importantes para entender la dirección que ha tomado la industria musical y las afectaciones que ha sufrido a causa de la crisis sanitaria. El principal método elegido para obtener esta data es la entrevista.

Se eligieron a ser entrevistados personajes involucrados en la escena musical; artistas, gestores culturales y productores de eventos. Se los eligió por su exposición durante la crisis sanitaria, trayectoria en la escena local y reconocido trabajo en pos de crear industria. Los artistas involucrados en el corto documental fueron: Ricardo Pita, Mirella Cesa, Luis Rueda, CeciJuno, Nathalia Madrigal. Los gestores culturales con los que conté fueron Pancho Feraud de Fediscos y Erick Mujica de Tripea y Atiko, y Mario Delgado del sector de producción y asistencia técnica de shows en vivo. Para entrevistarlos a todos, utilicé un corbatero conectado al celular y una cámara BlackMagic.

Las encuestas realizadas en las entrevistas fueron pensadas y formuladas diferentes para cada sector. Las entrevistas fueron organizadas para ser en su mayoría de tipo presencial, y las que no se lograron por tiempo o distancia, se agendaron por llamada telefónica.

Se realizó una investigación previa de cada artista y su desenvolvimiento durante la crisis. Revisión de movimientos en redes sociales, y participación en talleres o entrevistas realizadas vía Zoom o *lives*. Se hizo el acercamiento por whatsapp o mensaje directo de Instagram para lograr la entrevista.

Realicé un cronograma para cubrir la mayor cantidad de entrevistas por día.

Primero cité en una casa en ceibos a CeciJuno. Al día siguiente por la mañana entrevisté a Erick Mujica y por la tarde a Betoman en La Fábrica, un estudio en La Alborada.

Con Ricardo Pita se aprovechó que viajó a Guayaquil para dar un show, y le realicé su entrevista en el Hotel Mansión del Río en las Peñas y en el camino al Teatro Sánchez Aguilar para la prueba de sonido previa a su concierto para el FOM.

Los dos días siguientes salí camino a Santa Elena, para entrevistar a Luis Rueda y Nathalia Madrigal, me desplazé a Río Chico y Ballenita respectivamente. La noche se costeó en un hostel de Montañita, y por la mañana siguiente se aprovechó a hacer tomas de paso costeras.

Con Mirella Cesa se realizó una ronda de preguntas en una cafetería una semana después de las entrevistas previas. Pancho Feraud y Mario Delgado fueron los últimos en ser entrevistados, por logística de ubicación, cada uno en su estudio/hogar.

Las entrevistas individualmente tuvieron entre 45 y 90 minutos de duración. Con este material se pasaría a armar la línea narrativa del documental.

Ya para la post producción, se realizó investigación de archivos para encontrar más información de la trayectoria de los artistas, entrevistas y talleres realizados en webinars durante la cuarentena, y lanzamientos de singles con estrategias digitales. Investigación de fechas puntuales, línea de tiempo de la pandemia y sus restricciones. Se pidió autorización de artistas locales para el uso de los tracks en la obra audiovisual. Se recurrió al material de archivo audiovisual de festivales en la ciudad, entrevistas de canales de televisión local y sesiones en vivo.

Se animaron tags de nombres de entrevistados, para la intro del corto, y para la sección en la que se resume el anuncio de la pandemia en el mundo.

Se compiló y editó material para obtener un tráiler de un minuto y 40 segundos, antesala a un corto documental de 17 minutos.

CAPÍTULO 3

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Después de realizar las entrevistas se descubrió que los artistas musicales guayaquileños se encontraban viviendo en un contexto social que ya era complicado y que la pandemia junto a todas las restricciones que surgieron a raíz de ella, agravaron y expusieron la situación.

Hay algunas formas por las cuales un artista musical puede ganar dinero, entre esas están las regalías por derechos de autoría e interpretación, venta de *merchandising*, y tickets para shows. Pero la forma principal de ganancia de un músico y productor en Guayaquil, es a través de los conciertos presenciales en vivo, eventos que estuvieron prohibidos completamente por 5 meses en el 2020, y que luego se permitieron con muchísimas restricciones y aforo. En la mayoría de lugares donde se podían realizar los shows, el aforo permitido sumado a los costos de realización de dichos eventos era superior y no alcanzaba a cubrirlos, difícilmente lograba una ganancia. Los artistas que querían poder acceder a dar un show presencial, tuvieron que adaptar sus proyectos a formatos más pequeños.

Durante la mayor parte del confinamiento, músicos volcaron su atención a crear más música. Los que tenían a su alcance formas y equipos de producción, sacaron nuevo material, trabajaron y colaboraron a distancia para tener más contenido y mantenerse vigentes en la redes sociales y plataformas digitales. Los recursos para generar más dinero eran limitados si no eran nulos para los artistas, muchos vivieron de sus ahorros, como fue el caso de CeciJuno, o buscaron otras formas de ingreso. Ricardo Pita, por ejemplo, vivió con sus ahorros que tenía destinados para una gira por Latinoamérica que se truncó con el confinamiento global, y al no poder obtener las ganancias necesarias para mantenerse, consiguió un trabajo en construcción y soldadura en un rancho en Olón, Manabí. Similar el caso de Luis Rueda, quién decidió mudarse a Río Chico, con su estudio casero, y desde casa

condujo un programa de entretenimiento para un periódico local. Con esa ganancia, la de producciones bajo encargo y las regalías de plataformas digitales lograba completar apenas lo que realizaba antes con un show en vivo.

Tratar de reactivar el sector musical, hizo que saltarán a la luz más problemas que se habían estado tomando por sentado. Los artistas trabajan en su mayoría gracias a la auto gestión. Cuando durante estos meses, se necesitaba de algún tipo de apoyo de parte del gobierno, lo que más se sintió fue que intentar reactivar el sector no estaba en planes futuros. Mientras el sector privado se movía para organizar festivales que cumplan las normas de bioseguridad y restricciones de ley, se veía como para ciertos eventos públicos se rompían estas normativas. La confianza entre artistas y sector público no es muy fuerte.

Existe mucho desconocimiento de la parte que sí funcionaría como un apoyo para la industria, los fondos concursables del *IFCI*, por ejemplo. Artistas no se enteran, no conocen de una página a la cual pueden acudir a revisar si se apertura algún concurso, o alguna licitación. Y de enterarse, como fue el caso de Ricardo Pita mientras vivía en Olón, los requisitos para llenar y completar la propuesta, no son fáciles de cumplir para los artistas que no tienen acceso rápido a otras instituciones como fue en este caso el de notarizar papeles. Ricardo no logró concursar porque no consiguió completar estos requisitos.

La falta de profesionalización en diversas ramas del sector musical, también es una de las cosas que no permiten que la industria musical se de cómo tal. En Guayaquil ya existen desde hace unos años institutos preocupados por dar educación en ramas como producción musical, pero se descuida mucho el lado de coordinación de bandas, manager, protección de derechos del artista, entre otros, campos que son necesarios a la hora de tener una industria musical en la que los mismos artistas no tengan que cumplir más de un rol a la vez, roles que no le corresponden cumplir.

Según Mario Delgado, técnico musical y proveedor de servicios para eventos con experiencia internacional, en los últimos 10 años, la escena musical guayaquileña ha crecido significativamente. Los artistas se preocupan de exigir que los equipos en los eventos sean los necesarios y requeridos por ellos (*rider técnico*) y los proveedores de sonido tienen mejores equipos y personal capacitado para los eventos.

Sin embargo, los músicos, gestores culturales y proveedores, no se rindieron en ningún momento ni abandonaron su arte. Realizaron de alguna manera u otra canciones o shows en los cuales quizás no obtuvieron ganancias, pero sí que les generaba una conexión con el público.

La mayoría de los artistas hizo hincapié en la falta de espacios públicos y la dificultad de conseguir los permisos para acceder a ellos. Esto es de vital importancia porque los espacios públicos ayudan con la difusión de los proyectos musicales y artísticos, difusión necesaria para que se genere un mayor movimiento dentro de la industria musical por mayor demanda de público.

CAPÍTULO 4

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se logró identificar a personajes importantes de la industria musical guayaquileña y su experiencia durante el 2020. Se reveló que hay muchas inconformidades en común acerca de cómo el municipio, el ministerio de cultura y turismo no incluyen al sector para obtener una reactivación de mejor manera, y se evidenció una falta significativa de *venues*, que sumado a lo difícil que es conseguir permisos para eventos, hacen que auto gestionar un proyecto musical y cultural sea una tarea aún más complicada.

Con las entrevistas realizadas a los artistas, se logró comprender más a fondo el trabajo e inversión que implica sacar un sencillo o mantener vigente una imagen para el público. Los costos que ha tenido adaptarse a esta normalidad y lo que ha aguantado este sector en espera de la reactivación.

Es de suma importancia conocer más a detalle el trabajo detrás del artista; la demanda por contenido constante de parte del público junto al desconocimiento de los valores de producción y demás detalles, crea una deshumanización que se percibe al momento de valorar un ticket para ver una banda local. Es igual o más importante aún, crear más acercamientos con la institución pública y privada. La difusión de los proyectos independientes es de suma importancia para llegar al camino de tener un público orgulloso de sus artistas, pero para que eso pase primero debe conocerlos, y para eso se necesita difusión, tanto en medios como en eventos en espacios de alcance multitudinario y públicos.

Recomendaciones

Se recomienda a los futuros estudiantes que se interesen por investigar y documentar más acerca del movimiento y evolución artística musical local, que realicen acercamientos con instituciones académicas e instituciones públicas relacionadas a la cultura. El tema es extenso y tiene muchos frentes por cubrir, lo ideal sería tratarlo como series documentales, con enfoques a público general y a futuros artistas o artistas jóvenes, abarcando temas como estudios comparativos de industrias musicales de otros países latinoamericanos versus el nuestro, por ejemplo.

Bibliografía

Diario Expreso. (22 de 03 de 2021). *Expreso Ec*. Obtenido de Centros de diversión nocturna: “el cabildo piensa que el virus solo sale en la noche” :
<https://www.expreso.ec/guayaquil/centros-diversion-nocturna-municipio-piensa-virus-sale-noche-101081.html>

Gestion de Riesgos EC. (21 de 09 de 2020). *COE*. Obtenido de Gestión de Riesgos:
<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/09/INFOGRAFIA-NACIONALCOVID19-COE-NACIONAL-08h00-21092020.pdf>

Muentes, T. M. (16 de octubre de 2020). *Instituto Economía USFQ*. Obtenido de Koyuntura: <https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/2020-10/koyuntura-98-oct-2020.pdf>

Redacción Diario El Comercio. (30 de Diciembre de 2020). *Diario El Comercio, Actualidad*. Obtenido de Diario El Comercio:
<https://www.elcomercio.com/tendencias/confinamiento-desafio-artes-pandemia-impacto.html>

SIIC. (05 de Diciembre de 2020). *Gasto Publico en Cultura*. Obtenido de SIIC:
<https://siic.culturaypatrimonio.gob.ec/index.php/gasto-publico-en-cultura/>

UNESCO. (27 de Mayo de 2020). *UNESCO NEWS*. Obtenido de UNESCO:
<https://es.unesco.org/news/epoca-covid-19-mundo-consume-arte-y-cultura>

