UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

TEMA:

"PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SOBRE LOS CANTOS TRADICIONALES KICHWAS DEL CANTÓN OTAVALO COMO EXPRESIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL"

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de licenciatura en Diseño Gráfico

Línea de investigación: Desarrollo artístico, diseño y publicidad

AUTOR:

Yarina Pamela Espin Perugachi

DIRECTOR:

MSc. Cristhian Ernesto Velasco Villareal

Ibarra – Ecuador 2026

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

En cumplimiento del Art. 144 de la Ley de Educación Superior, hago la entrega del presente trabajo a la Universidad Técnica del Norte para que sea publicado en el Repositorio Digital Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO	
APELLIDOS Y NOMBRES:	Espin Perugachi Yarina Pamela

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	"Producción audiovisual sobre los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo como expresión de identidad cultural"
AUTOR (ES):	Espin Perugachi Yarina Pamela
FECHA: DD/MM/AAAA	30/06/2016
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO	
PROGRAMA:	■ **PREGRADO** ☐ **POSGRADO**
TITULO POR EL QUE OPTA:	Licenciatura en Diseño Gráfico
DIRECTOR /ASESOR:	MSc. Cristhian Ernesto Velasco Villareal

2. CONSTANCIAS

El autor (es) manifiesta (n) que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es original y que es (son) el (los) titular (es) de los derechos patrimoniales, por lo que asume (n) la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá (n) en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 30 días del mes de junio de 2026

EL AUTOR:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
YARINA PAMELA ESPIN PERUGACHI

(Firma)……

Nombre: Yarina Pamela Espin Perugachi

CERTIFICACIÓN DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Ibarra, 30 de Junio del 2026

MSc. Cristhian Ernesto Velasco Villareal

DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
CERTIFICA:

Haber revisado el presente informe final del trabajo de integración Curricular, el mismo que se ajusta a las normas vigentes de la Universidad Técnica de Norte; en consecuencia, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CRISTHIAN ERNESTO
VELASCO VILLARREAL

(f)……

MSC. CRISTHIAN ERNESTO VELASCO VILLAREAL

C.C.: 0401340070

APROBACIÓN DEL COMITÉ CALIFICADOR

El Comité Calificado de trabajo de Integración Curricular “Producción audiovisual sobre los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo como expresión de identidad cultural” elaborado por Yarina Pamela Espin Perugachi, previo a la obtención del título de Licenciada en Diseño Gráfico, aprueba el presente informe de investigación en nombre de la Universidad Técnica del Norte:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CRISTHIAN ERNESTO
VELASCO VILLARREAL

(f)……

MSC. CRISTHIAN ERNESTO VELASCO VILLAREAL

C.C.: 0401340070

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
LUIS ESTUARDO
BRAGANZA BENITEZ

(f)……

MSC. LUIS ESTUARDO BRAGANZA BENÍTEZ

C.C.:100323205

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a todas las personas que, de alguna manera, formaron parte de este camino. Gracias por estar a mi lado, por sus palabras de aliento, por creer en mí y por empujarme a seguir adelante, incluso en los momentos más complicados. Cada gesto de apoyo fue una motivación para terminar esta etapa con dedicación y compromiso.

A quienes abrieron sus puertas y corazones para compartir sus conocimientos, experiencias y un pedacito de su historia, permitiéndome mostrar una pequeña parte de la riqueza cultural que nos define como pueblo. Sin su confianza, este trabajo no habría sido posible.

A mi familia, que es mi mayor fortaleza. Gracias por su amor incondicional, su paciencia, su constante apoyo y por estar conmigo en cada paso de este proceso. Este logro también es suyo, porque siempre creyeron en mí y me brindaron la fuerza que necesitaba para alcanzar uno de los objetivos más importantes de mi vida.

Y, con un cariño especial, a Apuk. Gracias por caminar a mi lado durante este proceso tan importante, por tu apoyo incondicional, tu paciencia, tus enseñanzas y tu motivación constante. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo misma dudaba, por estar conmigo en cada desafío y por celebrar mis pequeños avances. Tu presencia, tu amor y tu confianza han sido un refugio y una fuente de fuerza para llegar hasta aquí. Este logro también tiene una parte de ti.

AGRADECIMIENTO

La investigación y la producción audiovisual de este proyecto no habrían sido posibles sin la ayuda y colaboración de muchas personas que, desde diferentes áreas, aportaron mucho al desarrollo de esta iniciativa.

Quiero agradecer especialmente a Apuk, por compartir generosamente sus conocimientos como investigador y guardián de distintos saberes. Sus aportes, consejos y reflexiones enriquecieron el proceso de investigación, y me ayudaron a entender mejor el significado y la importancia de los cantos del pueblo Kichwa. Además, su apoyo constante en las distintas etapas del proyecto fue clave para su desarrollo.

Agradezco a mi familia por crear las condiciones para que pudiera dedicarme a esta investigación. Su apoyo y confianza me dieron la tranquilidad y la fuerza necesaria para avanzar en cada etapa.

También quiero dar un sincero reconocimiento al Msc. Cristhian Ernesto Velasco Villarreal, director de esta investigación, y al Msc. Luis Estuardo Braganza Benítez, asesor de tesis, por su acompañamiento académico, sus valiosas observaciones y su orientación a lo largo de este trabajo. Sus conocimientos y experiencia fueron esenciales para mejorar la calidad de esta investigación.

Por último, agradezco a los portadores de los cantos ancestrales, a todas las personas entrevistadas y a quienes compartieron sus historias y conocimientos. Finalmente, agradezco a la vida por permitirme culminar esta etapa y por haber encontrado, a lo largo de este camino, personas comprometidas con la preservación de nuestra memoria cultural, cuyo apoyo y generosidad hicieron posible la realización de este proyecto.

RESUMEN EJECUTIVO

La investigación que se ha realizado trata sobre la importancia de los cantos Kichwas en el cantón Otavalo. Al igual que de la disminución de estas prácticas dado que estos cantos son un patrimonio inmaterial que es vulnerable por varios factores como es lo socio cultura, globalización y el debilitamiento del idioma Kichwa. Teniendo en cuenta este punto se plantea el desarrollo de una producción audiovisual con la visión de documental, donde el producto es una de las herramientas fundamentales para aportar al cuidado e interpretación adecuada de la identidad con el fin de conectar con los distintos jóvenes.

Para realizar esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo que incluye las entrevistas a profundidad y fichas de observación que fueron aplicadas a los distintos conocedores de los cantos, que son aquellos taytas, mamas y las personas que son afines a esta práctica. Los resultados muestran que los cantos tienen una función de valor cultural, ceremonial, simbólico y hasta comunitario dado que estos están unidos y relacionada a la misma naturaleza, festividades incluso a la muerte que son los funerales.

Con este resultado, se ha dado el ensamblado, en conjunto con la estructura de la propuesta en lo que es el documental su parte técnica, sonora narrativa tanto visual como su historia los registros de aperturas musicales y testimonios todo con la autenticidad del significado desde las mismas personas de las comunidades.

Finalmente, el documental ya desarrollado representa un archivo que aporta al reconocimiento y valorización cultural kichwas

Palabras clave: Producción audiovisual, Cantos tradicionales Kichwas, Identidad cultural, Otavalo, Patrimonio cultural inmaterial

ABSTRACT

This research addresses the importance of traditional Kichwa songs in the Otavalo Canton. These songs constitute an important form of intangible cultural heritage; however, their preservation has become increasingly vulnerable due to several factors, including sociocultural changes, globalization, and the gradual weakening of the Kichwa language. Considering this situation, the study proposes the development of an audiovisual production in the form of a documentary, conceived as a fundamental tool for promoting the preservation, appreciation, and proper interpretation of Kichwa cultural identity, particularly among younger generations. The study employed a qualitative approach, using in-depth interviews and observation sheets applied to knowledgeable members of the communities, including taytas, mamas, and other individuals closely connected to this ancestral practice. The findings revealed that traditional Kichwa songs possess cultural, ceremonial, symbolic, and communal significance. These songs are closely linked to nature, festivities, and life-cycle events, including funeral ceremonies, reflecting the deep relationship between the Kichwa people and their worldview. Based on these findings, the documentary proposal was structured and produced, incorporating its technical, visual, and sound narrative components. The production includes recordings of musical performances and testimonies provided by community members, ensuring the authenticity and preservation of the meanings attributed to these songs by the people themselves. Finally, the completed documentary represents an audiovisual archive that contributes to the recognition, preservation, and appreciation of Kichwa cultural heritage. Furthermore, it serves as a means of strengthening cultural identity and promoting the transmission of ancestral knowledge to future generations.

Keywords: audiovisual production, traditional Kichwa songs, cultural identity, Otavalo, intangible cultural heritage. * Kichwa: Ecuadorian native language; tayta – father (Kichwa)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 14
Capítulo 1: Marco Teórico 17
1.1. Identidad cultura y patrimonio inmaterial 17
1.1.1 Concepto de identidad cultural 17
1.1.2. Patrimonio oral e inmaterial según la UNESCO 17
1.1.3. Rol de los cantos tradicionales en la construcción de la identidad 18
1.2. Oralidad y tradición kichwa 21
1.2.1. Voces y tradiciones de pueblo kiwcha 21
1.2.2. Significado de los cantos en la cosmovisión andina 22
1.2.3. Función social, espiritual y ceremonial de los cantos kichwas 25
1.3. Comunicación y cultura 27
1.3.1. Teorías de la comunicación intercultural 27
1.3.2. Medios de comunicación y representación de pueblos originarios 28
1.3.3. La voz comunitaria vs la representación externa: riesgo de apropiación 29
1.4. Producción audiovisual comunitaria 31
1.4.1. El documento como herramienta de memoria 31
1.4.2. Producción audiovisual con enfoque participativo 32
1.4.3. Ética y metodología en la realización audiovisual intercultural 33
Capítulo 2: Materiales y Métodos 34
2.1. Tipo de investigación 34
2.2. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 34
2.3. Preguntas de investigación 36
2.4. Matriz de categorización o categorías 37
2.5. Participantes 38
2.6. Procedimiento y análisis de datos 38
Capítulo 3: Resultados y Discusión 39
3.1. Análisis de Resultados de entrevistas 39
3.2. Análisis de Resultados de Observación 50
3.3 Discusiones de resultados 64
3.3.1. Los cantos tradicionales como expresión de identidad cultural kichwa. 64
3.3.2. Relación espiritual entre los cantos y la cosmovisión andina 64
3.3.3. Pérdida progresiva y transformación cultural de los cantos tradicionales 66
3.3.4. La oralidad como medio de transmisión cultural 66
3.3.5. El audiovisual como herramienta de preservación cultural 67

3.3.6. Representación audiovisual y riesgo de apropiación cultural 69
Capítulo 4: Propuesta 70
4.1. Descripción General del Proyecto 70
4.2. Ritmo Visual 70
4.3. Discurso Visual 70
4.5. Descripción Técnica 71
4.5.1. Preproducción 71
4.5.2. Guion doble columna 71
4.5.3. Recursos y consideraciones técnicas 72
4.5.4. Conceptualización del Moodbard 73
4.5.5. Divulgación del producto audiovisual 74
4.6. Producción 74
4.7. Post producción 76
4.7.1 Montaje y categorización 76
4.7.2 Armado Imagen y audio 77
4.7.3 Posproducción de audio 78
4.7.4 Tratamiento y corrección 79
4.7.5 Exportación 80
Conclusiones 81
Recomendaciones 82
Glosario 83
Referencias Bibliográficas 84
Anexos 87

ÍNDICE DE TAB

Tabla 1 Matriz de categorización o categorías..... 37

Tabla 2 Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas 51

Tabla 3 Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas 53

Tabla 4 Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas 55

Tabla 5 Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas 56

Tabla 6 Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas 58

Tabla 7 Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas 60

Tabla 8 Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas 62

ÍNDICE DE FIGURA

Figura 1 Imagen y audio de acuerdo al caso de cada persona entrevistada 71

Figura 2 Pre entrevista casa Males_ Chopin Thermes 75

Figura 3 Entrevista en el Taller de Ñanda Mañachi – Linda Pichamba 76

Figura 4 Screenshot de categorización 77

Figura 5 Screenshot de edición ensamblado de imagen y audio 78

Figura 6 Screenshot de corrección de audio 78

Figura 7 Screenshot de corrección de color 79

Figura 8 Capturas de los distintos videos 80

INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo, la esencia de las melodías me envolvió, insertándome a un mundo donde incluso la naturaleza tiene su propio canto. Acompañada de rondines, violines y guitarras emprendí mi camino junto a aquellas historias de taitas y mamas que, más que historias son vivencias. Fue ahí entendí que los cantos son la esencia de muchos sucesos en la vida, que contienen memoria y pertenecía que muchos no pudieron escribir, pero si dejarlo en la memoria de aquellos que lo rodean.

Los cantos tradicionales Kichwas del cantón Otavalo, constituye una manifestación fundamental de su identidad cultural, espiritualidad y memoria colectiva de sus pueblos. Transmitidos de forma oral de generación en generación, estos cantos integran elementos musicales que expresan la cosmovisión indígena, la relación con la naturaleza, los ciclos agrícolas y las ceremonias tradicionales, convirtiéndose en una forma viva de comunicación y transmisión cultural.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado una disminución en la práctica, transmisión y reconocimiento de estos cantos dentro de las propias comunidades, especialmente entre los jóvenes, debido a múltiples factores, la globalización, la migración, el debilitamiento del idioma Kichwa y la penetración de contenidos culturales foráneos (Andrango, 2020).

A esta situación se suma la limitada presencia de los cantos tradicionales kichwas en los medios de comunicación, particularmente en producciones audiovisuales que permitan documentarlos y apoyar a visibilizarlos. En muchas comunidades del cantón Otavalo el acceso a contenidos culturales propios en formatos audiovisuales es limitado o inexistente lo cual impide su difusión tanto a nivel local como nacional e internacional (Mosquera, 2018).

Además, la producción audiovisual existente sobre cultura indígena, muchas veces ha sido

realizada desde perspectivas externas, sin la participación activa de los miembros de la comunidad lo que puede llevar a la presentación distorsionadas o incompletas de su realidad (Córdoba, 2011). Según estudios realizados por instituciones como Instituto Nacional de Patrimonio Cultura en el (INPC) y diversas organizaciones indígenas, existe una urgencia por generar herramientas comunicacionales que fortalezcan la identidad cultural de los pueblos originarios entre ellas la producción de contenidos audiovisuales comunitarios (INPC, s. f.) Sin embargo, hasta la fecha los esfuerzos en estarían sido aislados, carecen de sistematización y no siempre tienen impacto en los espacios cotidianos de las comunidades.

En este contexto, si bien el pueblo kichwa de Otavalo ha logrado conservar elementos identitarios como los códigos de vestimenta, las formas de convivencia y las festividades tradicionales, los cantos continúan siendo uno de los elementos más vulnerables frente a los cambios socioculturales. La falta de estrategias comunicacionales y audiovisuales adecuadas para esto ha puesto no en riesgo sino en una disminución considerable a un patrimonio cultural inmaterial como es el cantón.

En el ámbito del diseño gráfico y la producción audiovisual, surge la necesidad de concebir propuestas que difundan estos saberes ancestrales a través de elementos visuales, sonoros y narrativos. Dicha difusión debe realizarse con un profundo respeto por su contexto cultural, incentivando su traspaso generacional, en particular entre la juventud kichwa de Otavalo. Bajo esta perspectiva, la producción audiovisual no es solo un registros sino es un instrumento de comunicación cultural.

El presente proyecto se justifica por la necesidad de apoyar el patrimonio oral e inmaterial de los pueblos kichwas del cantón Otavalo, mediante una propuesta audiovisual que tiene enfoque cultural. Los cantos tradicionales no son solo arte, sino que guardan conocimientos, una forma de

ver el mundo y memoria histórica. La mejor manera de compartir todo esto es a través de recursos audiovisuales. Esto es porque este proyecto de producción audiovisual, permite crear esa combinación de narrativa y más.

Este proyecto sirve de ejemplo para otros que también quieren trabajar con la cultura de esta manera. Para lograrlo, se está haciendo un video que servirá para comunicar las ideas. El objetivo es que los jóvenes kichwas se sientan más conectados con su propia cultura gracias a este proyecto.

Objetivo general

- Realizar una producción audiovisual sobre los cantos tradicionales Kichwas del cantón Otavalo como expresión de identidad cultural.

Objetivos específicos

- Investigar los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo, explorar su contexto cultural y el significado como insumo para la construcción del discurso audiovisual.
- Recopilar, a través de testimonios, la pérdida de los valores simbólicos, espirituales y culturales asociados a los cantos kichwas.
- Diseñar y producir un documental que visibilice y difunda el valor cultural y simbólico de los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo.

Durante el desarrollo de la investigación y la producción audiovisual se presentó ciertas dificultades, como la disponibilidad de tiempo de las personas que participarán en el documental, el acceso restringido a herramientas técnicas y software de edición, así como las dificultades logísticas para el registro audiovisual en distintas comunidades y escenarios propuestos en el guion. Asimismo, el hecho de tener distintas comunidades y conseguir la escenografía propuesto en los guiones para el proceso del documental no siempre es tan fácil de conseguir.

Capítulo 1: Marco Teórico

Con el propósito de obtener una comprensión más sólida del tema y de su problemática, el presente capítulo aborda diversos temas y subtemas que guardan una estrecha relación entre sí. En primer lugar, se analizan el patrimonio cultural inmaterial y la identidad cultural; posteriormente, la oralidad y la tradición como formas de transmisión de la memoria colectiva. Finalmente, se examina la producción audiovisual como una herramienta de comunicación y expresión de la identidad cultural, destacando su aporte en la preservación y fortalecimiento de los cantos, en coherencia con los objetivos de la investigación.

1.1. Identidad cultura y patrimonio inmaterial

1.1.1 Concepto de identidad cultural

Al mencionar la identidad cultural, se identifica como una estructura esencial y fundamental dentro de lo que son los pueblos, dado que ha permitido mantener aquella "memoria colectiva" que hace posible resguardar y construir la identidad de una forma congruente y, a la vez, comprender el pasado, teniendo un sentido de pertenencia a través de aquellas prácticas simbólicas, ancestrales y tradicionales que pertenecen a un pueblo o comuna.

De acuerdo con (Gutiérrez et al.,2018, párr.1), la identidad cultural se construye a partir de los valores, costumbres y creencias que caracterizan la forma de ser y actuar de las personas a lo largo de su vida. Desde una mirada comunicacional y visual, la identidad cultural también se expresa a través de lenguajes simbólicos, los cuales permiten que los saberes y experiencias de una comunidad sean comprendidos y reconocidos por otros. Por esto, la forma en que la identidad es comunicada influye directamente en su permanencia y en su apropiación por parte de las nuevas generaciones, especialmente en donde los medios audiovisuales ocupan un lugar central.

1.1.2. Patrimonio oral e inmaterial según la UNESCO

El patrimonio oral ha sido, desde hace tiempo uno de los principales medios a través de los cuales los pueblos o comunidades han trasmitido y expresado las emociones de las historias, creencias y valores. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) identifica a las tradiciones orales y expresiones verbales como leyendas, cantos, mitos y narraciones como patrimonio cultural inmaterial en varias partes del mundo. Estas prácticas, según esta organización afirma que, "Las tradiciones y expresiones orales se utilizan para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y la memoria colectiva. Desempeñan un papel crucial en la preservación de las culturas" (UNESCO, s.f.).

También menciona que el idioma, resguarda el patrimonio inmaterial de muchas comunidades, considerando que son idiomas individuales estos, se protegen y preservan a través de los años teniendo en cuenta que las disposiciones generales del Texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial señala que "Se entiende por 'patrimonio cultural inmaterial' los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural" (UNESCO, 2003, art. 2)

En la comunicación y el diseño, el carácter oral de este patrimonio plantea el desafío de encontrar formas adecuadas para su registro, difusión y transmisión hacia las nuevas generaciones. En este sentido, la producción audiovisual se presenta como una herramienta que permite traducir la oralidad y el canto a lenguajes visuales y sonoros, sin desvincularlos de su contexto cultural.

1.1.3. Rol de los cantos tradicionales en la construcción de la identidad

En el pueblo indígena kichwa se ha edificado y se lo ha reconocido por el lenguaje, la historia y la cultura, asimismo otra parte de la identidad kichwa son los cantos tradicionales, dado

que toman parte de la expresión dentro de la cultura, teniendo gran relevancia y significado puesto que se transmiten saberes, el legado de un idioma y aquellos valores que son otorgados por cada comuna, permitiendo la distinción de etnias lo que vuelve único para cada pueblo.

Según Lopéz (2019) en su obra de trabajo de grado expresa que:

> La identidad del pueblo kichwa Otavalo, se auto representa en base a los discursos donde la cultura, la historia, y el lenguaje son traducidos como lo propio, y son llevados a la fiesta, la memoria de los Taytas y las Mamas, el idioma kichwa, la vestimenta, etc (p.81).

De tal modo, pone en evidencia que los elementos que construyen la identidad son varios y entre estos se encuentran los cantos, los cuales siempre han estado presentes en aquellos momentos importantes como en ritos, nacimientos, siembras e incluso dentro del calendario andino. Por lo tanto, la preservación del idioma y lengua kichwa tiene un rol esencial dentro de los cantos como menciona Haboud y Enríquez (2015) la lengua kichwa permite que se siga manteniendo la identidad étnica pese a que existe ese constante contacto con otras culturas. Así permitiéndonos saber que al usarse en los cantos se sigue preservando el idioma al igual que la cultura.

Dentro de los cantos se manifiesta aquello que en cada ceremonia o rito está presente como son las letras estas se interpretan con el significado de la Pachamama incluso aquel mismo ciclo de la vida desde el nacimiento hasta el fallecimiento cada canción es un rol que se manifiesta como un mensaje o emoción a través de distintos sucesos al igual que menciona Guncay (2007) los cantos forman parte del lamento que presenta una perspectiva diacrónica y sincrónica, aquel lamento es interpretado a esa memoria y espiritualidad de un pueblo.

De la misma manera que el pueblo Puruha Maldonado (2017) menciona que “Para los kichwas, la vida en comunidad ha sido la base para la creación de su música, el imitar el sonido de

un animal, cantar con el dolor de un sentimiento o la alegría de una noticia, es lo que hace de la música un elemento más subjetivo, a diferencia de la objetividad que pretende imponer occidente" (p.19). Los cantos no son solo expresiones musicales, sino significados culturales que pueden ser comunicados y reinterpretados.

A su vez, se plantea que los medios audiovisuales pueden contribuir a mantener viva esta sensibilidad comunitaria, al permitir que las nuevas generaciones se reconecten con la oralidad, los sonidos y las formas simbólicas que dan identidad a su cultura (Escola Chachalo, 2022), el audiovisual puede contribuir a mantener viva esta sensibilidad comunitaria, al permitir que los jóvenes se reconecten con la oralidad, los sonidos y las formas simbólicas que configuran su identidad cultural.

1.1.4. Debilitamiento de prácticas culturales

Diversos factores han generado y acelerado transformaciones profundas dentro de lo cultural, de tal modo que afectan a los pueblos indígenas del Ecuador. De hechos, investigaciones dentro del contexto ecuatoriano indican que estas dinámicas conllevan al debilitamiento o distorsión de saberes y costumbres tradicionales (Dias Toaquiza, 2021). Por ejemplo, en la comunidad Panzaleo de Cotopaxi se ha documentado que la globalización al mezclarse con factores como la migración y la escolarización en la cultura dominante termina por distorsionar sus costumbres y tradiciones locales (Dias Toaquiza, 2021). De manera similar, en comunidades andinas de la nacionalidad kichwa se atribuye el desgaste cultural al legado histórico de dominación y al impacto actual del mercado global, como consecuencia, la pérdida del idioma ha ido apagando poco a poco las expresiones culturales propias de la comunidad kichwa (Pichazaca, 2017).

En la práctica, estos procesos se traducen en una menor transmisión de la lengua materna,

el abandono de la vestimenta tradicional o la discontinuidad de rituales comunales entre las generaciones más jóvenes (Pichazaca, 2017). Por ende, este hecho contribuye a un debilitamiento de la identidad colectiva indígena, pues el valor de los propios conocimientos se ve desplazada por modelos culturales externos (Andrango Cadena, 2020). De tal modo, la literatura académica coincide en que la homogeneización provocada pone en riesgo la diversidad cultural ecuatoriana y la conexión social de estas comunidades.

Analiza cómo la música y la danza kichwa han transitado desde su espacio comunitario hacia formatos audiovisuales más amplios, generando dinámicas de hibridación y transformación cultural. En este sentido, Andrango Cadena (2020) plantea que “La participación artística de los integrantes de los grupos de música y danza kichwa involucra los retos de lo que actualmente significa ser indígena o runa” (p.5) , evidenciando una búsqueda por dialogar entre los saberes tradicionales y los contextos contemporáneos.

Estas transformaciones ponen en evidencia la necesidad de repensar las estrategias de comunicación cultural, especialmente aquellas dirigidas a las nuevas generaciones. En este escenario, la producción audiovisual se presenta como una herramienta capaz de fortalecer la transmisión de los cantos tradicionales, al permitir su registro, difusión y resignificación desde lenguajes visuales y sonoros cercanos a los jóvenes, sin desvincularlos de su contexto cultural.

1.2. Oralidad y tradición kichwa

1.2.1. Voces y tradiciones de pueblo kiwcha

Dentro del contexto Latinoamérica y sobre todo el Ecuador, la oralidad en la cultura kichwa es un pilar fundamental para la preservación de su identidad, cosmovisión y sabiduría ancestral de los pueblos dentro de la sociedad contemporánea. Como explica Escola Chachalo (2022), la palabra hablada es un elemento vivo que conecta el pasado con el presente y permite que las

comunidades mantengan su memoria colectiva a través del relato y la experiencia compartida. En este sentido, la oralidad no ocupa un lugar secundario frente a la escritura, sino que constituye el principal medio de comunicación de historias, cantos, mitos, rituales y saberes ancestrales.

En este contexto, dentro de la provincia de Imbabura, las comunidades kichwas del cantón Otavalo reconocen que la oralidad va más allá de ser solo una forma de lenguaje o comunicación, así la conciben como un acto profundamente vivencial y espiritual, que fortalece los vínculos entre los miembros de la comunidad y con la naturaleza que los rodea.

De acuerdo con Almeida et al., (2021) la oralidad es memoria en movimiento, es un tejido que une generaciones a través de la palabra viva. Desde esta perspectiva, las comunidades kichwa consideran que tienen un sistema de valores, ritos y prácticas simbólicas que se reafirman y se renuevan mediante el uso de la lengua propia. Por tanto, la conservación de esta lengua ancestral ha sido una herramienta esencial para garantizar la permanencia de la cosmovisión andina. Según Quichimbo (2022), el kichwa no solo es una pieza clave en la comunicación, sino un espacio cognitivo que contiene y reproduce el pensamiento del pueblo. Por lo que, cada relato oral y cada canto representan un fragmento del conocimiento que tiene este pueblo ancestral, es una forma de interpretar y sentir el mundo (Mosquera Correa, 2017). Sin embargo, la disminución del uso cotidiano del idioma kichwa y la falta de espacios comunicacionales contemporáneos han limitado la transmisión de estas expresiones, especialmente entre los jóvenes. Esto plantea la necesidad de explorar nuevos formatos que permitan mantener viva la oralidad, como la producción audiovisual, entendida como un medio capaz de amplificar y resignificar estas voces ancestrales.

1.2.2. Significado de los cantos en la cosmovisión andina

Dentro de aquellos cantos que se consideran de la cosmovisión andina se encuentran:

Cantos fúnebres.

Es de importancia resaltar que este tipo de cánticos tienen un profundo significado espiritual, dado a que no solo se reducen a expresiones de tristeza, sino que abordan rituales sonoros que acompañan el tránsito del alma hacia el mundo de los ancestros. Desde esa perspectiva, los cantos manejan simbolismos y cumplen una función vital dentro de los rituales funerarios. Estermann (2006) señala que la música, en este contexto, "permite el equilibrio entre el mundo visible e invisible, ayudando al alma a continuar su camino" (p. 93).

Por consiguiente, en comunidades dentro del cantón Otavalo, los cantos son profundamente emotivos. Puesto que, por medio de ellos, se honra la memoria del difunto, recordando su vida, los aportes a la comunidad y el legado que deja. Cabe resaltar que la interpretación, entonación de ritmos y letras responden a los guías espirituales, así mismo estos canticos suelen estar acompañada por instrumentos tradicionales como la flauta o el tambor. De tal manera, Sinchi Pichasaca (2022) sostiene que el lamento fúnebre kichwa encierra una visión temporal donde el pasado, presente y futuro se unen en un acto de amor colectivo.

Cantos de cuna.

Son considerados mucho más que melodías para dormir, dado que estos representan una forma ancestral entre lo afectiva y espiritual que tiene la madre hacia su recién nacido. Por lo general, esto canticos son entonados en lengua kichwa, comunican mensajes relacionados con la protección, buenos deseos, enseñanzas sobre la vida, conexión con la madre naturaleza y la cultura que rodea al infante (Benítez Bastida, 2017). De este modo, estos no solo han servido para arrullar, sino dar la bienvenida a un nuevo ser al plano terrestre, el cual se lo integra desde los primeros días a la cosmovisión andina.

Como afirma Benítez Bastida (2017), los cantos de cuna son un acto de iniciación simbólica, donde el niño empieza a conocer el mundo desde la palabra, el sonido y el afecto. En

definición, los cantos de cuna kichwas fortalecen el apego emocional entre madre e hijo y así mismo actúan como una poderosa herramienta para preservar el patrimonio oral y lingüístico de su cultura.

Cantos de Pachamama.

Los cantos dirigidos a la Pachamama manejan un profundo significado espiritual. Desde la perspectiva de la cosmovisión andina, los cantos van dirigidos hacia la tierra, quien es madre, fuente de vida, fertilidad y equilibrio (Isasmendi y López Campeny, 2022). Por ende, cantar no es solo símbolo de una expresión artística o ritual, sino una forma de agradecer y celebrar su presencia. Afirma que cantarle a la Pachamama es dialogar con ella, reconocer su presencia y renovar el pacto de respeto y reciprocidad.

Por medio de los canticos, se llega a fortalecer la conexión espiritual con la naturaleza y así mismo, el pueblo ancestral promueve la conciencia ecológica dentro de la vida cotidiana (Lasso, 2019). Más que un símbolo, estos cantos son instrumentos dentro del ámbito educativo, dado que transmiten valores como la gratitud, humildad y respeto por la naturaleza. Así mismo, en sus letras, se puede encontrar referencias a alimentos tradicionales, plantas medicinales y seres protectores del entorno, elementos que refuerzan el vínculo entre el pueblo y el entorno (Isasmendi y López Campeny, 2022).

Cantos de festividades los raymis.

Durante los raymis o conocidas como las fiestas ceremoniales andinas son parte esencial del calendario cultural del pueblo kichwa (Lema Gavin y Mora Pérez, 2022). Es decir, que cada vez que existe un raymi se marca un momento importante dentro del ciclo agrícola y espiritual, dentro de estos podemos encontrar al Pawkar Raymi que celebra la floración y el renacer de la tierra; el Inti Raymi, en celebración al Dios Sol de verano y la energía de este; el Killa Raymi y el

Kapak Raymi que viene con el cierre del ciclo anual (Lema Gavin y Mora Pérez, 2022). De hecho, en todas estas celebraciones, el canto invoca la fuerza de la naturaleza y fortalece la unión entre las personas.

Dentro de este contexto, estos cantos van relacionados con la gratitud, esperanza y conexión, además se manifiesta el respeto por los elementos que dan vida (sol, luna, lluvia y tierra) (Lema Gavin y Mora Pérez, 2022). Estas ceremonias junto con su canto despiertan el espíritu colectivo de la comunidad. Como explica Lema Gavin y Mora Pérez (2022), los raymis kichwas son encuentros rituales donde el canto es el medio de conexión entre los mundos espiritual, natural y humano. Por lo tanto, son considerados como un puente entre lo visible y lo invisible, entre el corazón de la comunidad y la conexión con el otro plano como también con lo que nos rodea.

Cantos de dedicatoria sucesos especiales.

Son frecuentemente utilizados para marcar acontecimientos de mayor impacto en la vida de los individuos y la comunidad indígena. Es decir, en el caso de los matrimonios kichwas, estos cumplen con un papel ceremonial profundo, puesto que acompañan a la unión de dos personas y también honran el compromiso espiritual, social y ancestral que representa el casamiento en la vida indígena (Pazmiño Perugachi, 2013). Es relevante, resaltar que las letras suelen mencionar valores como la fidelidad, fertilidad, respeto mutuo y sobre todo el aspecto familiar.

Por consiguiente, los cantos son realizados por miembros respetados de la comunidad, sobre todo por mujeres mayores, quienes se convierten también en consejeras (Pazmiño Perugachi, 2013). Para el pueblo indígena el matrimonio es sagrado y muy importante, por lo que cada generación debe reconocer la espiritualidad del matrimonio como acto colectivo, así, la música se convierte en un medio de legitimación social y de continuidad cultural.

1.2.3. Función social, espiritual y ceremonial de los cantos kichwas

Es de importancia resaltar que los cantos kichwas son una forma artística cumplen funciones sociales, espirituales y ceremoniales de profundo significado para los pueblos ancestrales (Almeida et al., 2021). Por lo tanto, su papel en la vida comunitaria de los pueblos indígenas fortalecer los lazos colectivos, recuperar la memoria ancestral y educar a las nuevas generaciones en valores de identidad (Almeida et al., 2021).

En muchas comunidades del cantón Otavalo, estos son considerados patrimonio vivo, puesto que su práctica vincula historia, espiritualidad y todo lo que hace la vida cotidiana.

Desde el punto espiritual, estos permiten establecer un vínculo sagrado con la Pachamama y los espíritus protectores de la naturaleza. De tal manera, el ritmo y las palabras que evocan la presencia de los seres protectores son de gran importancia a la hora de generar el canto. Según Estermann (2006), en la espiritualidad andina, el canto es plegaria activa, ofrenda que une los mundos y restablece la armonía. Lo espiritual transforma al canto en un acto ritual cargado de intencionalidad.

Por otro lado, y desde el punto ceremonial, los cantos marcan momentos clave del calendario agrícola y vital (Almeida et al., 2021). Es de conocimiento que los pueblos indígenas conmemoran la siembra hasta la cosecha, desde el nacimiento hasta la muerte, y para todo ellos hay un canto que acompaña y resignifica el tránsito. Así mismo, Almeida et al., (2021) señala que esta ritualidad sonora refuerza la ciclicidad de la vida y la pertenencia a una cosmovisión que concibe al ser humano como parte del todo.

Por último, en su función social, los cantos han permitido cierta resolución de conflictos, la resistencia frente a procesos de aculturación, y la reivindicación de los derechos culturales dentro de estos pueblos (Maldonado Espinosa y Amaru, 2017) señalan que la música y el canto han permitido expresar lucha, memoria y autodeterminación, reafirmando los derechos culturales

de los pueblos indígenas. En este contexto, la producción audiovisual puede contribuir a visibilizar estas funciones comunicativas, permitiendo que los cantos kichwas dialoguen con los lenguajes contemporáneos sin perder su sentido cultural.

1.3. Comunicación y cultura

1.3.1. Teorías de la comunicación intercultural

Las teorías de la comunicación intercultural ayudan a entender cómo las personas de distintas culturas se relacionan, comparten ideas y a veces chocan por pensar o vivir diferente.

En pueblos como el kichwa de Otavalo, estas teorías son útiles para analizar cómo se conectan dos formas de ver el mundo. En los estudios recientes sobre comunicación y cultura, autores como Andrango Cadena (2020) menciona que la convivencia entre culturas requiere respeto hacia las diferencias existentes. La música, los cantos y los productos audiovisuales forman parte de las expresiones utilizadas por las comunidades para compartir conocimientos y mantener vivas sus tradiciones. La autora apunta que los pueblos indígenas están volviendo a mirar sus prácticas artísticas. Esto es importante porque hay fuerzas que tratan de hacer que todas las culturas sean iguales y pierdan su identidad única.

Desde otra perspectiva, autores como Martín-Barbero (2001) señala que la comunicación está influenciada por diversos acontecimientos históricos y sociales. Desde esta mirada, los cantos kichwas pueden considerarse manifestaciones que conservan experiencias, conocimientos y elementos relacionados con la cosmovisión andina. Los cantos tradicionales kichwas son una forma especial de comunicarse. Estos cantos tienen códigos y significados que vienen de la tierra de los kichwas, de su historia y de cómo entienden la espiritualidad andina.

Cuando hablamos de interculturalidad crítica, esto significa que nos comunicamos de una manera que intenta mostrar lo que saben los pueblos indígenas de una forma real. No queremos

que lo que saben se vea solo como algo bonito para ver o escuchar, sino que se reconozca y se valore como conocimientos verdaderos. Los cantos kichwas y la interculturalidad crítica nos ayudan a entender mejor la importancia de respetar y aprender de las culturas indígenas.

Esta postura coincide con Walsh (2010) resalta la necesidad de valorar los conocimientos de los pueblos indígenas dentro de los procesos comunicativos.

De igual manera, Córdoba (2011) sostiene que las producciones audiovisuales elaboradas por las propias comunidades indígenas se convierten en medios de comunicación que transforman y actualizan las maneras tradicionales de compartir y transmitir su cultura. Este proceso no solo facilita el intercambio simbólico, sino también la resignificación de identidades en escenarios globalizados.

En tal sentido, los medios comunitarios, los documentales y las producciones audiovisuales participativas pueden convertirse en plataformas de comunicación intercultural auténtica, al permitir que los propios pueblos narren sus experiencias desde sus marcos culturales (Córdoba, 2011). Así, la teoría se convierte en práctica viva, comprometida con la justicia simbólica y la defensa de la diversidad.

1.3.2. Medios de comunicación y representación de pueblos originarios

La imagen de los pueblos originarios en los medios de comunicación no siempre ha coincidido con la realidad de estas comunidades. Escola Chachalo (2022) señala que las representaciones audiovisuales influyen tanto en la percepción externa como en la manera en que una comunidad construye su propia imagen.

En el caso del pueblo kichwa, los recursos audiovisuales sirven para difundir relatos, conocimientos y expresiones culturales relacionadas con la tradición oral. Mato (2009) considera importante que los pueblos indígenas dispongan de espacios propios para comunicar sus

experiencias y presentar su cultura desde su propia visión.

En este sentido, Andrango Cadena (2020) reflexiona que “El análisis de la representación de la cultura kichwa en los videoclips resulta importante en tanto lo que se representa proviene de una concepción del tiempo pasado y presente” (p.5).

Este tipo de representaciones, aunque surgen de un diálogo con lo global, no implican una pérdida de autenticidad, sino la creación de nuevos espacios simbólicos donde lo ancestral y lo moderno coexisten (Andrango Cadena, 2020). Así, los medios audiovisuales pueden ser una plataforma para reconfigurar la identidad cultural sin perder sus raíces.

Sin embargo, desde hace algunos años, son los propios pueblos originarios quienes han empezado a usar la tecnología a su favor, para compartir sus historias con su propia voz y desde su manera de ver el mundo (Barragán y Garzón, 2017).

De tal modo, han acudido a medios de comunicación como radios comunitarias, canales indígenas y por último colectivos de cine etnográfico, lo que ha marcado una resistencia mediática (Robles y Garzón, 2015). Estos espacios no sólo permiten difundir su cultura desde su propia perspectiva, sino que fortalecen los procesos organizativos y políticos. Así mismo Barragán y Garzón (2017). Señala que la comunicación, en este marco, deja de estar reservado a unos pocos y se convierte en un medio de acción colectiva de empoderamiento y transformación social dentro de estos pueblos.

1.3.3. La voz comunitaria vs la representación externa: riesgo de apropiación

Uno de los mayores retos al compartir la cultura kichwa es evitar que otros se adueñen de ella sin entender su verdadero valor. Esto pasa cuando gente o grupos de fuera de la comunidad usan sus cantos, rituales o vestimentas sin preguntar, sin saber qué significan y, a menudo, solo para sacar plata o para el turismo. Cuando se usan así, fuera de contexto, lo que para la comunidad

es sagrado se queda vacío de significado. Como dicen Bravo et al.,(2017), no es solo una falta de respeto también es tomada como una especie de colonización de lo simbólico. Les quita a los pueblos el derecho a elegir cómo proteger, compartir y vivir su propia cultura.Para comprender mejor, cuando la representación de la cultura kichwa viene desde afuera, sin consultar ni incluir a la comunidad, corre el riesgo de distorsionar lo que en realidad significan sus cantos. Muchas veces se los muestra como simples espectáculos, vaciándolos de su sentido espiritual y colectivo (Bravo et al., 2017). Esto no solo es injusto, también rompe con el derecho que tienen los pueblos a decidir cómo quieren compartir su cultura. En concordancia, Andrango Cadena (2020) señala que las producciones audiovisuales realizadas desde las propias comunidades indígenas permiten mantener y renovar los conocimientos colectivos, otorgándoles nuevos significados dentro de un proceso de intercambio cultural que combina lo tradicional con lo contemporáneo.

Este enfoque destaca la importancia de mantener un lugar de enunciación propio, desde el cual los pueblos indígenas puedan construir su discurso visual y cultural sin intermediarios externos. Asimismo, Andrango Cadena (2020) señala que, frente a eso, la voz comunitaria apuesta por contar las cosas desde adentro, desde quienes viven la experiencia, desde su memoria, su sentir y su conexión con lo sagrado.

Por otra parte, tanto Andrango (2020) como Escola (2022) coinciden en que la creación audiovisual debe surgir desde los propios actores comunitarios. El sentido intercultural de verdad se logra cuando son las propias comunidades las que deciden cómo quieren ser representados. No deberían ser vistas desde la perspectiva de otros.

La producción participativa ayuda a crear espacios para que las comunidades expresen quiénes son. Esto se hace basándose en sus valores y en cómo ven el mundo, y así construyen una

narrativa visual que se adapta una realidad vivida en comunidad. Estas vivencias demuestran que los medios audiovisuales son mucho más que recursos técnicos.

Por eso es tan importante que sean las mismas personas kichwas quienes tengan el control sobre lo que se produce, como el qué se dice, cómo se muestra y a quién se dirige (Andrango Cadena, 2020). Solo así se puede asegurar que sus cantos y expresiones culturales no sean convertidos en productos para vender, sino reconocidos como parte viva de su identidad, con el respeto y la dignidad que merecen.

1.4. Producción audiovisual comunitaria

1.4.1. El documento como herramienta de memoria

El documental es una herramienta muy poderosa para guardar y compartir la memoria de los pueblos. En las comunidades kichwas, ayuda a proteger sus cantos, rituales y relatos que forman parte de su cultura viva. Nichols (2010) dice que el documental muestra cómo las personas viven y se relacionan, cosas que muchas veces no se ven en los medios comunes.

Para entender mejor, cuando el documental se hace desde la misma comunidad, no solo muestra lo que pasa, sino que también ayuda a que las personas reflexionen y se sientan orgullosas de su cultura. En el caso de los cantos kichwas, permite entender mejor su significado, su contexto y su conexión con la espiritualidad. Escola Chachalo (2022) señala en su estudio del proyecto Kipiku que “Las narrativas audiovisuales del pueblo Kichwa Karanki pueden permitir la pervivencia y trascendencia de la tradición oral del pueblo” (p. 5). Además, argumenta que las producciones audiovisuales comunitarias contribuyen a revitalizar la oralidad ancestral y fortalecer el vínculo entre la memoria y la identidad colectiva. De esta forma, el documental se convierte en un vehículo de transmisión cultural que preserva el patrimonio intangible a través de imágenes y sonidos (Escola Chachalo, 2022). De esta manera, se cuida la tradición y se mantiene viva la voz

de las nuevas generaciones.

Dentro de este contexto, en Ecuador, varios grupos indígenas han usado el documental para contar su historia y defender sus derechos. Estas experiencias muestran que el lenguaje audiovisual puede ser una herramienta valiosa para las distintas comunidades, siempre y cuando respete su manera de ver y vivir la cultura, así como su autonomía política y espiritual (Escola Chachalo, 2022). Por eso, el documental no es solo un registro visual, sino también una forma de lucha y de mantener viva la cultural.

1.4.2. Producción audiovisual con enfoque participativo

La producción audiovisual con un enfoque participativo se basa en trabajar de la mano con las comunidades, dejando atrás la idea de que el realizador impone su mirada desde afuera. En lugar de eso, es un proceso donde la comunidad decide qué contar, cómo hacerlo y con qué propósito. De acuerdo con Reyes Córdoba et al., (2017) dice que este tipo de trabajo ayuda a democratizar la comunicación porque empodera a quienes participan y reconoce sus saberes.

En el caso de los pueblos kichwas, esta forma de trabajar permite recuperar los cantos tradicionales en su contexto real, involucrando a los sabios, músicos, jóvenes y autoridades (Grefa Grefa, 2019). Así, el video no es solo algo bonito o informativo, sino que se convierte en una experiencia para aprender y organizarse.

Escola Chachalo (2022) explica que en el proyecto Kipiku los miembros de las comunidades participaron en la elaboración de contenidos audiovisuales. La autora señala que durante este proceso se incorporaron relatos y conocimientos compartidos por los propios participantes. De esta manera, los contenidos producidos incluyeron elementos relacionados con la oralidad y con la cultura desde la comunidad

Grefa Grefa (2019) indica que este tipo de trabajo considera las formas de organización y

las costumbres de cada comunidad. Además, permite desarrollar materiales relacionados con los intereses de sus participantes. Por esta razón, la producción audiovisual participativa ha sido utilizada para registrar y difundir contenidos culturales con la participación directa de la comunidad.

1.4.3. Ética y metodología en la realización audiovisual intercultural

Hacer audiovisuales en contextos interculturales requiere un compromiso ético real, que reconozca la dignidad de los pueblos, respete sus conocimientos y asegure que participen en todo el proceso. No basta con pedir un permiso formal; es fundamental construir confianza y trabajar juntos de verdad.Como dicen Aufderheide et al. (2009), la ética en el documental intercultural empieza con la responsabilidad hacia las personas que aparecen y se extiende a las comunidades que las rodean.

Por eso, las metodologías deben adaptarse a la diversidad cultural y lingüística, respetando los tiempos, las formas y los códigos de cada comunidad (Saritama Valarezo, 2019). Por otro lado, la ética también implica ser claros en el manejo de los recursos, reconocer a todos quienes participaron y mantener un diálogo constante durante la edición y difusión.

Además, es necesario evitar mostrar la cultura solo como algo bonito o desconocido, porque eso vacía de sentido sus expresiones. Andrango Cadena (2020) explica, desde el punto de vista de la metodología, que cualquier producción audiovisual indígena tiene que empezar desde su propio contexto cultural. Esto quiere decir que los proyectos audiovisuales hay que construirlos desde la comunidad misma, respetando los tiempos, los símbolos y la forma de ver el mundo de los pueblos. Por eso, la ética intercultural no se trata solo de tener el consentimiento informado, sino también de respetar los procesos simbólicos y espirituales que hacen que los participantes tengan su propia identidad. Así, se pueden crear materiales audiovisuales que fortalezcan la

identidad, promuevan la justicia y ayuden a mantener viva la memoria de los pueblos.

Capítulo 2: Materiales y Métodos

2.1. Tipo de investigación

La investigación del presente proyecto es de tipo cualitativa, dado que toma interés en el significado, la expresión subjetiva y la identidad hasta las prácticas locales, de acuerdo con Hernández Sampieri (2014), “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural” (p. 358). Este método de investigación es muy útil al momento de sacar información y obtener información que permita comprender varios factores de pérdida o desconocimiento como es el caso de los cantos kichwas.

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación

Dentro de la aplicación en cavidad de los objetivos planteados presenta el método de investigación – acción. La investigación en acción se caracteriza por ser participativo y reflexivo, prioriza la realidad o problema mediante el cambio, y así considerar el problema para emplear una acción como aporte a la mejora de aquella situación. Según “La característica esencial de la investigación-acción es la combinación de la acción con la reflexión, en un ciclo continuo de planificación, actuación, observación y reflexión crítica.” (Pérez Serrano & Nieto Martín, 2009, p. 6).

Este método en el campo de diseño permite generar productos que sean tomados en cuenta como un aporte a la mejora del problema en este caso es una producción audiovisual - Documental. Como señalan García y Martínez (2017), “la investigación-acción se fundamenta en la participación activa de los sujetos implicados, promoviendo la reflexión crítica y la transformación social a través de la intervención directa en el contexto problemático” (p. 6) técnicas Dentro de este tipo de investigación que es cualitativa, los procedimientos técnicos que se utilizan para

recolectar, organizar y sintetizar información son entrevistas a profundidad y fichas de observación , estas técnicas fueron escogidas a conveniencia para el desarrollo de los distintos objetivos ya planteados.

- Entrevista a profundidad se emplea entrevistas para recolectar aquellas narrativas, testimonios y todo aquello sea útil para el desarrollo de la producción teniendo en cuenta que estas personas son pertenecientes a comunidades.
- Fichas de observación: sirve para anotar de forma clara y sencilla lo que se observa en una situación específica, ayudando a comprender mejor lo que sucede.

Los instrumentos de investigación que se aplican son los siguientes:

1. Guía de entrevista
2. Ficha de observación

Cada uno tiene como fin dar aporte a la cavidad del documental adaptándose de acuerdo a la necesidad planteada en los objetivos esta es considerada la base para el buen desarrollo del documental dado prioridad al avance efectivo de la entrega del producto.

2.3. Preguntas de investigación

Como preguntas de investigación se definieron las siguientes:

- ¿Cuál es el papel que desempeñan los cantos tradicionales en la construcción de la identidad cultural de los pueblos Kichwas del cantón Otavalo?
- ¿Qué elementos culturales, simbólicos y lingüísticos caracterizan a los cantos tradicionales kichwas?
- ¿Qué significados simbólicos, espirituales y culturales otorgan los taitas, mamas y otros portadores de los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo?

2.4. Matriz de categorización o categorías

Tabla 1

Matriz de categorización o categorías

Categoría	Subcategorías / Indicadores	Método de análisis	Técnicas / Instrumentos	Fuentes / Informantes
Identidad cultural kichwa	Valores culturales, sentido de pertenencia, manifestaciones culturales	Análisis cualitativo interpretativo	Entrevista en profundidad / Ficha de observación	Taitas, mamas y comuneros
Cantos tradicionales kichwas	Tipología de cantos, significado espiritual, función social y ceremonial	Análisis temático	Guía de entrevista / Ficha de observación	Portadores de la tradición y sabios comunitarios
Oralidad y lengua kichwa	Transmisión oral, uso del idioma kichwa, preservación lingüística	Análisis interpretativo	Entrevista en profundidad	Portadores culturales y participantes
Pérdida y transformación cultural	Globalización, desinterés generacional, cambios culturales	Análisis descriptivo	Entrevista / Ficha de observación	Comuneros y participantes
Representación audiovisual e interculturalidad	Representación simbólica, autorrepresentación, apropiación cultural	Análisis de discurso	Entrevista / Ficha de observación	Comunidad participante
Producción audiovisual comunitaria	Documental como memoria, ética intercultural, participación comunitaria	Observación interpretativa	Ficha de observación	Comunidad y proceso de producción

Nota: Elaboración propia del autor (2025).

2.5. Participantes

En el cantón Otavalo, las comunidades kichwas de Monserrat, Peguche y Kotama se destacan por preservar y transmitir los cantos tradicionales. Se trabajó con una muestra intencional de entre 7 a 8 participantes, seleccionados por su conocimiento y experiencia en los cantos, incluyendo taitas, mamas y miembros de agrupaciones dedicadas a la práctica y enseñanza de estos cantos.

2.6. Procedimiento y análisis de datos

El procedimiento inicia con el contacto previo con los participantes, a quienes se les explica el objetivo de la investigación y se solicita su participación voluntaria. Posteriormente, se realiza una observación avanzada mediante visitas preliminares, lo que permite reconocer el entorno, las practicas comunitarias y las condiciones necesarias para la grabación audiovisual.

Luego, se desarrollan las entrevistas en profundidad a los portadores de los cantos tradicionales kichwas y se aplica la observación participante, registrando prácticas, espacios y elementos culturales relevantes. Esto nos permite llevar un registro de lo que sucede durante la preproducción y cómo se desarrollará el rodaje. Así, podemos ir haciendo cambios sobre la marcha mientras hacemos la investigación.

Una vez que tenemos toda la información, transcribimos las entrevistas y miramos las notas de lo que observamos, además del material de vídeo y audio que se juntó. De esta forma, vemos los temas y patrones que tienen que ver con las tradiciones, la identidad cultural y qué significan los cantos. EL material encontrado sirven para armar el guion y la estructura del documental, para que la producción audiovisual muestre de verdad lo que los entrevistados dijeron.

Capítulo 3: Resultados y Discusión

En este capítulo, se presentan los resultados de las técnicas que usamos para reunir información. Utilizamos fichas de observación y entrevistas para obtener datos importantes. Con esta información, creamos la historia visual del documental sobre los cantos tradicionales kichwas de Otavalo. Los cantos tradicionales kichwas de Otavalo son una muestra de su identidad cultural. Por motivos de confidencialidad, las citas provenientes de las entrevistas se identificarán mediante códigos alfanuméricos que resguardan la identidad de los participantes.

3.1. Análisis de Resultados de entrevistas

Los resultados de las entrevistas a siete personas relacionadas con los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo revelan elementos fundamentales para la construcción de una narrativa audiovisual que equilibre autenticidad cultural, representación ética y pertinencia comunicacional. Desde la perspectiva del diseño audiovisual, estos testimonios aportan claves sobre qué elementos visuales, sonoros y narrativos deben priorizarse para evitar la folclorización y garantizar una representación respetuosa del patrimonio inmaterial.

ENTREVISTA 1 – SAN ANTONIO (21/11/2025)

Sobre los tipos de cantos tradicionales

El participante EM1 señala que la música tradicional kichwa forma parte de los momentos más importantes de la vida comunitaria, como los funerales de niños, las cosechas, los velorios, el Día de los Difuntos y los rituales dedicados a la Pachamama. También comenta que existen cantos que se usan como forma de reclamo frente a situaciones de injusticia (entrevista, 2025).

Análisis

Lo que dice EM1 nos ayuda a entender que estas melodías no son solo expresiones artísticas. También están muy relacionadas con cómo la comunidad kichwa ve el mundo y su

conexión con la naturaleza.

En la producción audiovisual, esto significa que debemos mostrar los lugares reales donde suceden estos rituales. También debemos incluir los sonidos del entorno y los símbolos importantes de su cultura, como la Pachamama, y las épocas de siembra y cosecha.Es importante evitar escenas que saquen estos cantos de su contexto o los presenten solo como algo folclórico. Por eso, se deben usar planos que muestren estos lugares, con luz natural y encuadres que transmitan la unión entre la tierra, la comunidad y lo espiritual.

Sobre la transmisión y pérdida de los cantos tradicionales

EM1 explica que antes los cantos se aprendían dentro de la familia, participando en celebraciones y rituales. Con el paso del tiempo, esta costumbre se ha ido perdiendo, principalmente por la migración, el crecimiento de las ciudades y la llegada de nuevas formas de vida y de música (entrevista, 2025).

Análisis

La diferencia entre las distintas edades es algo muy sensible de mostrar. Para poder hacerlo sin exagerar, se pueden usar comparaciones entre los lugares donde la gente se reunía antes y los lugares urbanos de ahora, o entre fotos antiguas y escenas de hoy en día. Si las imágenes se van cambiando de manera suatil y se superponen, se puede ver que hay algo que sigue igual, aunque de manera un poco rota.

Sobre el interés de las nuevas generaciones

El participante indica que muchos jóvenes saben que los cantos tienen un valor cultural, pero no los sienten como parte de su identidad, ya que están más expuestos a la tecnología, a nuevas formas de entretenimiento y a la música comercial (EM1 entrevista, 2025).

Análisis

Este punto sugiere que el lenguaje visual debe ser más cercano a los jóvenes, sin perder la esencia de lo tradicional. Se pueden usar recursos como pantallas divididas para mostrar, por un lado, redes sociales y, por otro, ceremonias, o pequeñas animaciones que ayuden a explicar ideas propias de la cosmovisión kichwa. En cuanto al color, es recomendable combinar tonos tierra con colores más vivos, para representar tanto la tradición como la juventud y así acercar ambos mundos.

Sobre la producción audiovisual como forma de preservación cultural

EM1 considera que el audiovisual puede servir para registrar y difundir los cantos, de manera que no se pierdan y puedan ser conocidos por las generaciones que vienen (entrevista, 2025).

Análisis

Este planteamiento muestra que el proyecto no debe verse como algo decorativo, sino como un registro vivo de la cultura. Para lograrlo, se necesita una grabación de buena calidad que permita conservar el material por muchos años, además de formatos sencillos que puedan compartirse dentro de las comunidades. La narración debe permitir que el contenido se use también con fines educativos. Los títulos, gráficos y animaciones deben inspirarse en la estética kichwa, cuidando siempre que no se trivialice ni se copie sin respeto.

ENTREVISTA 2 – IBARRA (23/11/2025)

Sobre melodías y cantos

CT2 comenta que, en muchos casos, solo existe la melodía, sin una letra, especialmente en rituales, procesos de sanación y encuentros comunitarios. También menciona melodías que se usan para curar a niños y grabaciones del proyecto Ñanda Mañachi que aún no han sido difundidas (entrevista, 2025).

Análisis

Al no existir una letra que guíe la imagen, se vuelve importante buscar otras formas de contar lo que la música transmite. Una opción es seguir con la cámara el movimiento de las manos sobre los instrumentos o mostrar formas sencillas que representen las ondas del sonido. Así, el gesto se convierte en parte de la historia. En las escenas de sanación, la luz debe ser cálida y la cámara moverse lentamente, para respetar el momento. El color debe acompañar la emoción sin exagerarla.

Sobre la pérdida de la memoria cultural

CT2 dice que cuando ya no se escuchan los cantos, la gente también olvida por qué se cantaban, quiénes los cantaban y en qué ocasiones, lo que afecta la continuidad cultural directamente, según una entrevista en 2025.

Análisis

Para que la gente note esta pérdida, lo mejor es mostrar a las personas que mantienen la tradición en sus propios entornos, en lugar de filmarlos frente a fondos que no tienen interés. Las casas, los campos y los lugares donde se realizan las ceremonias ayudan a entender mejor. También se pueden usar encuadres donde puertas, ventanas o plantas rodeen a la persona, como si el entorno también formara parte de la historia. Los planos de manos trabajando, tejiendo o tocando instrumentos pueden representar visualmente cómo este conocimiento se transmite de una generación a otra.

Sobre la documentación de los cantos tradicionales

CT2 señala que es urgente digitalizar las cintas existentes, ya que este proceso requiere tiempo, equipos y apoyo económico. De no hacerlo, gran parte de este patrimonio corre el riesgo de perderse (entrevista, 2025).

ENTREVISTA 3 – MONSERRATH (28/11/2025)

Sobre el ciclo de vida y los cantos

AC3 explica que existen cantos para cada etapa de la vida: nacimiento, niñez, juventud, adultez, vejez y muerte. Estos forman parte del canto lírico kichwa, donde el propio idioma aporta musicalidad, ya que sus palabras y sonidos se construyen de manera rítmica (entrevista, 2025).

Análisis

Los cantos tienen esa similitud a la vida en este caso esto significa que el documental no tiene que seguir un orden lineal. Puede estructurarse alrededor de momentos importantes, con cambios que recuerden los ciclos de la naturaleza, como el paso del día a la noche o las estaciones del año. Las palabras en kichwa podrían aparecer en la pantalla de manera dinámica para su significado. En lugar de traducir las palabras al pie de la letra, los elementos visuales podrían usar formas, luces y movimientos suaves para transmitir ritmo y emoción.

Sobre la cosmovisión y espiritualidad

El participante comenta que la tierra, el agua, el aire y los cerros son considerados seres vivos, y que cantarles es una forma de comunicarse con ellos. A través de estos cantos se transmiten valores como el agradecimiento, el respeto por la naturaleza, la memoria del pueblo y la espiritualidad (AC3 entrevista, 2025).

Análisis

Para representar esta forma de ver el mundo, la naturaleza no debe aparecer solo como un fondo bonito, sino como parte activa de la historia. Los paisajes necesitan que les dediques tiempo y que los planifiques bien para que se vean bien. Cuando miras una foto de un paisaje, puedes ver cómo la gente se relaciona con el lugar. Es importante que los colores hagan resaltar cosas de la naturaleza como las rocas, el agua o el viento. El sonido es muy importante también. Los sonidos

de la naturaleza, como el canto de los pájaros, el agua corriendo o las hojas moviéndose, deben mezclarse con la música para que todo suene bien juntos.

Sobre los factores de pérdida

AC3 menciona que la globalización, la aculturación, los medios de comunicación, las redes sociales, ciertas religiones y el sistema educativo han ido debilitando el valor de lo propio (entrevista, 2025).

Análisis

Este tema no puede mostrarse de forma simple. Se pueden contrastar escenas, como jóvenes usando el celular frente a adultos mayores en ceremonias, o aulas formales frente a espacios de aprendizaje comunitario. Sin embargo, es importante no mostrar una realidad como "buena" y otra como "mala". La imagen y la edición no deben obligar al espectador a pensar de cierta manera. Si se presentan datos o cifras, estos deben mostrarse con gráficos sencillos y respetuosos, usando símbolos relacionados con la cultura.

ENTREVISTA 4 – MONSERRATH (29/11/2025)

Sobre los cantos rituales

JC4 menciona Hay muchas canciones tradicionales y ceremonias que se hacen para honrar a los ancianos y a las madres. También hay ceremonias para despedir a los bebés y para celebrar bodas. Por ejemplo, el fandango se toca en funerales de niños y en fiestas de bodas.

Análisis

Usar la misma melodía en situaciones tan diferentes puede ser confuso. Para evitar esto, se pueden usar códigos visuales claros. Se utliza una combinación de colores entre cálidos y fríos al igual que la velocidad de las imágenes también puede variar según el contexto. En momentos tristes, se pueden usar imágenes más lentas. Además, se pueden usar diferentes texturas visuales

para dar más profundidad a las imágenes. Los títulos y la información escrita pueden inspirarse en los diseños de los kichwas, donde los patrones y motivos cuentan historias.

Sobre el proceso de aprendizaje personal

El participante relata que, desde pequeño, se sintió solo y tuvo que buscar por su cuenta el significado de su identidad. La discriminación lo impulsó a aprender en fiestas comunitarias y, con el tiempo, transmitió ese conocimiento a sus hijos (JC4 entrevista, 2025).

Análisis

Esta historia necesita que la miremos con cuidado y respeto. La cámara debe estar cerca para mostrar sus gestos y emociones, pero sin invadir su espacio. Los primeros planos son fundamentales para que la gente que la vea pueda sentir lo que él siente. Si usamos imágenes viejas o hacemos escenas para recrear el pasado, debemos hacerlo de manera que quede claro que no es el presente.

Sobre las grabaciones no difundidas

JC4 señala que algunos cantos no se escuchan porque existen grabaciones que no pueden ser difundidas (entrevista, 2025).

Análisis

Este asunto necesita que le prestemos mucha atención. Las personas deben explicar en un video cómo quieren que se use su contenido. En los créditos debe quedar claro que las canciones pertenecen a las personas de la comunidad.

Si solo podemos mostrar partes pequeñas, podemos usar imágenes borrosas, abstractas o simbólicas. De esta manera, respetamos los límites sin hacer que desaparezcan por completo.

ENTREVISTA 5 – COTACACHI (30/11/2025)

Sobre el sistema ritual y el calendario agrícola

LA5 explica que, en las comunidades kichwas, existe un conjunto de cantos ligados al calendario ritual del año y al ciclo agrícola, sobre todo a la siembra de maíz y fréjol. Señala que la música y el baile siempre van juntos y no pueden separarse (entrevista, 2025).

Análisis

El hecho de que estos cantos sigan el ritmo del año permite organizar el documental como un recorrido por las distintas celebraciones. De esta forma, el espectador puede avanzar junto al calendario ritual. Para acompañar este recorrido, se pueden usar gráficos sencillos que muestren el paso de los meses y las fiestas principales, con pequeños símbolos que representen cada momento, como semillas para la siembra o el sol para el Inti Raymi.

Como la música y la danza están unidas, la cámara debe mostrar el movimiento completo del cuerpo. Los planos abiertos ayudan a ver la coreografía, y el uso de cámaras en movimiento permite seguir a los danzantes sin cortar la escena. La luz debe resaltar el espacio y el movimiento sin perder naturalidad.

Sobre el carácter sagrado

El participante señala que los cantos nacen del pensamiento kichwa, al que representa como un movimiento en zigzag. A través de ellos se expresan ideas como la armonía, el trabajo colectivo, la espiritualidad, la conexión con la naturaleza y la memoria ancestral (LA5 entrevista, 2025).

Análisis

La idea del “zigzag” puede trasladarse a la forma en que se cuenta la historia. En lugar de avanzar de manera recta, el documental puede ir y venir entre momentos, cruzar relatos y regresar a ellos, como si siguiera ese mismo movimiento. En los gráficos y animaciones, este patrón puede repetirse como un símbolo visual. También se pueden usar líneas diagonales o composiciones en

forma de “Z” dentro de los planos, para que la imagen acompañe este modo de pensar sin que se sienta forzado.

Sobre la pérdida lingüística

LA5 comenta que la pérdida del idioma kichwa es una de las principales causas del abandono de los cantos, ya que estos están ligados a la lengua. La expansión de las ciudades ha pasado los límites de la cultura y la espiritualidad en las comunidades.

Análisis

Es importante que el idioma esté siempre visible. Por eso, los subtítulos deben ayudar al kichwa en lugar de esconderlo, y deben hacerlo con respeto. El diseño de los subtítulos puede inspirarse en estilos de los Andes, pero sin exagerar ni convertirlos en simples adornos.

Para mostrar el crecimiento de las ciudades, es mejor no usar imágenes repetidas de edificios o tomas aéreas comunes. En su lugar, se pueden filmar escenas en los bordes de la ciudad, donde todavía se ve la diferencia entre el campo y la ciudad, y dejar que las personas y sus alrededores hablen por sí mismos.

Sobre la ética de la documentación

LA5 dice que al grabar estos cantos, hay que tener cuidado y respetar lo que se puede mostrar y lo que es sagrado. También dice que el investigador no es dueño del material, sino que actúa como intermediario entre la comunidad y el público.

Análisis

Esto implica aceptar que hay momentos que no deben grabarse ni mostrarse. Para sugerir lo sagrado sin revelarlo, se pueden usar sombras, desenfoques o transiciones a negro. Las animaciones pueden representar lo espiritual de forma abstracta, con formas inspiradas en el arte textil kichwa. En estas escenas, el color puede cambiar ligeramente para indicar que se trata de un

espacio simbólico especial.

ENTREVISTA 6 – PEGUCHE (08/12/2025)

Sobre las transformaciones musicales

LP6 comenta que la música ha cambiado con el tiempo: la manera de cantar, los instrumentos y el sonido ya no son los mismos. La expansión de las ciudades ha pasado los límites de la cultura y la espiritualidad en las comunidades.

Análisis

Es importante que el idioma esté siempre visible. Por eso, los subtítulos deben ayudar al kichwa en lugar de esconderlo, y deben hacerlo con respeto. Para mostrar el crecimiento de las ciudades, es mejor no usar imágenes repetidas de edificios o tomas aéreas comunes. En su lugar, se pueden filmar escenas comunes de la ciudad, donde todavía se ve la diferencia entre el campo y la ciudad, y dejar que las personas y sus alrededores hablen por sí mismos.

Sobre la ética de la documentación

LA5 dice que al grabar estos cantos, hay que tener cuidado y respetar lo que se puede mostrar y lo que es sagrado. También dice que el investigador no es dueño del material, sino que actúa como intermediario entre la comunidad y el público. Usar una iluminación similar en ambos espacios permite que sea el contenido el que hable por sí mismo. Los gráficos pueden explicar las diferencias entre técnicas de canto de forma clara, sin simplificarlas.

Sobre la pérdida del contexto ritual

LP6 explica que, cuando se pierden los cantos, también se pierde el conocimiento ritual que los acompañaba. Menciona que los arrullos del Wawa Wañuy casi ya no se escuchan porque no fueron transmitidos ni grabados a tiempo (entrevista, 2025).

Análisis

Los cantos no deben grabarse en espacios neutros, sino en lugares que mantengan su sentido. Si no es posible hacerlo en un ritual real, el espacio debe recrear esa atmósfera con objetos, vestuario y luz natural. El sonido debe recoger la acústica real del lugar. Cuando sea necesario explicar rituales que ya no existen, los gráficos deben basarse en información confiable y evitar suposiciones.

ENTREVISTA 7 – MONSERRATH (09/12/2025)

Sobre los tonos específicos

AC7 explica que, en su comunidad, no se habla de géneros musicales, sino de tonos que se usan según el momento. Existen cantos para sembrar, cosechar, hacer minga, arrullar, bañar a los niños, ayudarlos a dormir, despedir a los muertos, celebrar el Inti Raymi y acompañar los velorios (entrevista, 2025).

Análisis

Imaginemos que estamos organizando canciones según lo que la gente hace en su vida diaria. Podríamos mostrar esto en un documental como un paseo por diferentes momentos de la vida cotidiana. En lugar de contar una historia de principio a fin, podríamos presentar distintas escenas que, juntas, formen algo completo. Cada escena tendría su propio estilo y se podría reconocer por un color, una textura o un símbolo especial.

Es importante escuchar las canciones completo, o al menos durante un buen rato, para entender de qué tratan. La cámara debería grabar lo que sucede mientras la gente canta, como por ejemplo, personas trabajando juntas, sembrando o cuidando a los niños, y no solo mirar a quienes cantan.

Sobre la identidad y el compromiso

La persona que habla dice que cantar es parte de ser kichwa. Cantar no es solo hacer sonidos, sino comprometerse con lo que se dice, con la forma de ver el mundo y con la vida en comunidad.Para ella, el canto es una manera de dialogar y de transformar a las personas (AC7 entrevista, 2025).

Análisis

Esta idea puede mostrarse alternando imágenes de quien canta con quienes escuchan, dejando ver cómo la música provoca emociones. La cámara puede detenerse en gestos sencillos: una sonrisa, una mirada, una lágrima.

En los cantos, las melodías parecen moverse de un lado a otro. Esto hace que parezca que todos en la comunidad están participando. Cuando se ven las visualizaciones o las animaciones, se puede ver cómo las cosas cambian poco a poco, siguiendo el ritmo de la canción.

Sobre las abuelas cantoras

AC7 habla sobre las abuelas que cantan. Dice que ellas fueron una gran influencia para ella, al igual que su madre y su padre, que también componían canciones. Para AC7, aprender estos cantos es una forma de mantener su conexión con su identidad.

Además, menciona a la Escuela de Música Yarina como un espacio donde este conocimiento se transmite a niños de distintas comunidades (entrevista, 2025).

Análisis

Las abuelas deben aparecer con un tratamiento respetuoso: encuadres que las sitúen en el centro, una luz que muestre las huellas del tiempo en sus rostros sin exagerarlas, y planos largos que permitan observarlas con calma.

3.2. Análisis de Resultados de Observación

Observación N°1

Tabla 2

Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas

Sector Evaluado	**Imbaya (San Antonio)**
Ubicación	San Antonio
Fecha	Año: 2025 Mes: 11 Día: 21 Duración: 45min
Totalmente en Desacuerdo (TD), Desacuerdo (D), Neutral (N), De acuerdo (DEA), Totalmente de acuerdo (TA)	

N°	Ítem Observado	TD	DES	N	DEA	TA	Observación
1	Comunica de forma clara y precisa el conocimiento de los cantos tradicionales kichwa.					X	El portador posee amplio conocimiento histórico y musical, incluyendo fechas, contextos y cantos específicos que son de importancia en su presentación audiovisual.
2	Describe con claridad los contextos rituales o sociales donde se interpretan los cantos.				X		Explica con claridad los espacios comunitarios, rituales y de resistencia donde los cantos tenían y mantienen sentido colectivo.
3	Describe y comunica elementos simbólicos y culturales que pueden ser representados mediante recursos audiovisuales.					X	Reconoce el valor simbólico y espiritual de los cantos como forma de resistencia, memoria y transmisión cultural esto es apto de representación audiovisual.
4	Se involucra activamente en celebraciones o espacios donde se ejecutan los cantos.				X		Ha participado activamente en rituales, encuentros comunitarios y presentaciones culturales a nivel local e internacional.
5	Utiliza un discurso narrativo claro que facilita					X	Su charla es fluido y segura, permite su traducción en un contexto audiovisual
6	Utiliza palabras o frases en idioma kichwa durante su intervención.				X		Alterna entre kichwa y español de manera natural, reforzando la identidad lingüística en su relato y canto.
7	Manifiesta preocupación por la pérdida o debilitamiento de los valores simbólicos, espirituales y culturales asociados a los cantos tradicionales.				X		Manifiesta preocupación por la pérdida progresiva de estas prácticas y considera de gran relevancia el documental como medio para visibilizar y transmitir estos saberes.
8	Valora la producción audiovisual como medio para rescatar y compartir los cantos tradicionales.				X		Acepta la documentación audiovisual siempre que tenga un fin cultural y no lucrativos.

9	Muestra disposición a participar en grabaciones audiovisuales.	X	Su disposición es media debido a compromisos artísticos y viajes, aunque existe apertura y colaboración consciente.
10	Se evidencia una conexión emocional (recuerdos, orgullo, nostalgia) al hablar o cantar.	X	Durante la conversación y el canto se evidencian recuerdos, orgullo y una fuerte conexión emocional con su historia y la de su pueblo.

Nota: Se ha observado que esta persona tiene un conocimiento histórico y musical muy amplio que ha adquirido tanto dentro como fuera del país.

Se observó en la primera evaluación que el participante tiene un extenso conocimiento musical e histórico de los cantos tradicionales. A lo largo de la interacción, se observó que conoce las melodías y el entorno en el que se cantaban: celebraciones, cosechas y ceremonias. Lo más fascinante fue observar la manera en que describe los cantos de su entorno, que son fundamentalmente de resistencia o protesta, utilizados para expresar desacuerdos con las injusticias, y también los cantos dirigidos a la Pachamama, que se emplean en rituales o convocatorias a la naturaleza. El participante capta perfectamente el sentido de estas canciones. Para él, son una manera de acordarse del pasado y de que la cultura no se olvide.

En varias oportunidades se expresó en kichwa y contestó todo lo que se le preguntó. Además, comentó que hoy en día estas tradiciones no se practican tanto como antes. Respecto al documental, dijo que sí colaboraría en lo que se organicen.

Observación entrevistada: El participante estuvo ahí y respondió a todas las preguntas, dando datos importantes sobre el asunto.

Conclusiones provisionales: Las canciones tradicionales kichwas son muy importantes para la gente. Se relacionan con rituales, reuniones sociales y luchas. La gente quiere documentar esto, pero siempre con respeto y con una idea clara de lo que quiere hacer.

Observación N°2

Tabla 3

Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas

Sector Evaluado	**Ibarra (Investigador musical)**
Ubicación	Ibarra - frente al banco de piedra
Fecha	Año: 2025 Mes: 11 Día: 23 Duración: 50min

Totalmente en Desacuerdo (TD), Desacuerdo (D), Neutral (N), De acuerdo (DEA), Totalmente de acuerdo (TA)

Nº	Ítem Observado	TD	DES	N	DEA	TA	Observación
1	Comunica de forma clara y precisa el conocimiento de los cantos tradicionales kichwa.					X	Demuestra amplio conocimiento histórico y musical, respaldado por años de estudio, recopilación y producción discográfica.
2	Describe con claridad los contextos rituales o sociales donde se interpretan los cantos.				X		Explica de forma clara los espacios rituales, comunitarios y festivos donde se ejecutan los cantos, mencionando contextos específicos de Imbabura.
3	Describe y comunica elementos simbólicos y culturales que pueden ser representados mediante					X	Reconoce el valor simbólico, espiritual y cultural de los cantos, vinculándolos con la identidad y la memoria colectiva todo esto es tomado en cuenta para su
4	Se involucra activamente en celebraciones o espacios donde se ejecutan los cantos.				X		Ha participado activamente en eventos culturales, presentaciones y procesos de difusión de la música tradicional kichwa.
5	Utiliza un discurso narrativo claro que facilita su traducción a un lenguaje audiovisual.					X	La comunicación es organizada por fechas, reflexiva y basada en la memoria documentada facilitando la traducción al lenguaje narrativo requerido en lo audiovisual.
6	Utiliza palabras o frases en idioma kichwa durante su intervención.		X				La comunicación se realizó principalmente en español; utiliza ciertas frases en kichwa durante la interacción.
7	Manifiesta preocupación por la pérdida o debilitamiento de los valores simbólicos, espirituales y culturales asociados a los cantos tradicionales.				X		Expresa conciencia sobre la necesidad de preservar los cantos tradicionales y su valor frente a los procesos de pérdida cultural y reconoce que es escaso su difusión en la actualidad..
8	Valora la producción audiovisual como medio para rescatar y compartir los cantos tradicionales.				X		Reconoce la importancia de los registros audiovisuales y discográficos como herramientas de preservación cultural.
9	Muestra disposición a participar en grabaciones audiovisuales.				X		Manifiesta disposición media, condicionada por viajes y presentaciones, solicitando respeto por la autoría de su material.
10	Se evidencia una conexión emocional (recuerdos, orgullo, nostalgia) al hablar o cantar.				X		Se percibe una conexión emocional ligada a la memoria, el compromiso cultural y el respeto por la música tradicional.

Nota: Observación llevada a cabo en una zona urbana. El investigador tiene mucho conocimiento sobre la música kichwa de Imbabura. Su atención se centra en las composiciones musicales instrumentales.

El participante habló sobre la música kichwa y comentó algunas características con su uso dentro de las comunidades. Mencionó que en ciertos casos existen melodías sin letra y que estas eran utilizadas en diferentes actividades comunitarias. También señaló que algunas estaban relacionadas con prácticas de sanación y con reuniones realizadas por los miembros de la comunidad.

El participante indicó que existen grabaciones realizadas en varias comunidades de Imbabura dentro del proyecto Ñanda Mañachi. Según explicó, estos registros contienen música y cantos recopilados en distintos sectores, aunque una parte de este material no ha sido difundida.

Además, comentó que con el paso del tiempo algunas prácticas han dejado de realizarse con la misma frecuencia. Según su criterio, esto ha provocado que parte de la información relacionada con determinados cantos ya no sea conocida por muchas personas.

Observaciones del investigador: El participante respondió a las preguntas y proporcionó información sobre la música kichwa. También habló sobre algunos registros que se habían reunido en años anteriores. La música kichwa fue el tema principal de sus respuestas. Compartió sus conocimientos y experiencias sobre este tipo de música.

Conclusiones provisionales: se puede decir que la música kichwa es algo más sirve como una herramienta social para curar y recordar cosas importantes para la gente. Es importante destacar que existen registros documentados, pero que no son conocidos por todos.

Observación N°3

Tabla 4

Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas

Sector Evaluado	**Monserrath (Educador)**
Ubicación	Monserrath - 8 de septiembre y chasquis
Fecha	Año: 2025 Mes: 11 Día: 28 Duración: 55min
Totalmente en Desacuerdo (TD), Desacuerdo (D), Neutral (N), De acuerdo (DEA), Totalmente de acuerdo (TA)	

Nº	Ítem Observado	TD	DES	N	DEA	TA	Observación
1	Comunica de forma clara y precisa el conocimiento de los cantos tradicionales kichwa.					X	El participante demuestra dominio del conocimiento sobre los cantos tradicionales kichwas, construida desde la experiencia comunitaria, participación en ceremonias y formación académica.
2	Describe con claridad los contextos rituales o sociales donde se interpretan los cantos.				X		Explica los cantos en relación con ceremonias y espacios comunitarios, vinculándolos con la cosmovisión andina y la relación con la naturaleza.
3	Describe y comunica elementos simbólicos y culturales que pueden ser representados mediante					X	Reconoce el valor simbólico y ceremonial de los cantos que pueden ser traducidos a recursos narrativos y visuales dentro de una producción
4	Se involucra activamente en celebraciones o espacios donde se ejecutan los cantos.				X		Participa activamente en espacios educativos y ceremoniales donde los cantos están presentes.
5	Utiliza un discurso narrativo claro que facilita su traducción a un lenguaje audiovisual.					X	Su discurso se desarrolla de forma ordenada y didáctica, lo que favorece la comprensión del contenido y su adaptación a un formato audiovisual.
6	Utiliza palabras o frases en idioma kichwa durante su intervención.					X	Alterna el uso del español y el kichwa de forma natural durante la conversación.
7	Manifiesta preocupación					X	Manifiesta preocupación por los
8	Valora la producción audiovisual como medio para rescatar y compartir los cantos tradicionales.				X		Considera la producción audiovisual como un recurso conveniente para la preservación y transmisión cultural en contextos educativos.
9	Muestra disposición a participar en grabaciones audiovisuales.				X		Acepta la entrevista y manifiesta disponibilidad para documentación con propósitos culturales claros.
10	Se evidencia una conexión emocional (recuerdos, orgullo, nostalgia) al hablar o cantar.				X		Al referirse a los cantos, se evidencia orgullo, identificación cultural y compromiso con su transmisión a nuevas generaciones.

Nota: L observación la persona entrevistada que vive en la comunidad de Monserrath. Se habló sobre la educación y los generos en relación con los cantos tradicionales.

Se observo que el participante mencionó cantos asociados al nacimiento, la niñez, la juventud, la adultez, la vejez y la muerte. También indicó que estos cantos forman parte del uso cotidiano de la lengua kichwa. Lo más significativo fue su explicación sobre cómo estos cantos forman parte del género lírico predominante en la literatura kichwa, vinculados a los morfemas propios del idioma que dan musicalidad, mostrando que el kichwa es una lengua inherentemente musical.

El participante articulo claramente la ontología animista andina, donde la tierra, el agua, el aire y los cerros son seres vivos, y cantarles es una forma de comunicarse con ellos. Entre los temas tratados señaló la globalización, la aculturación, la alienación, la influencia de los medios de comunicación, las redes sociales, las religiones muy estrictas y el sistema educativo que no valora lo que nuestros antepasados sabían. Todo esto ha llevado a que mucha gente niegue de dónde viene y piense que lo que es propio no es valioso.

Observaciones del investigador: Se encontraron reacciones relacionadas con los temas del estudio. Las ideas filosóficas complejas sobre la visión del mundo andina se expresan de manera clara.

Conclusiones provisionales: La observación indica que los cantos *kichwas* representan una forma diferente de conocimiento, donde se comparte la sabiduría a través de vivencias. La falta del idioma conlleva la eliminación a la vez de la habilidad para producir y entender los cantos.

Observación N°4

Tabla 5

Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas

Sector Evaluado	**Monserrath (Músico autodidacta)**
Ubicación	Monserrath - 8 de septiembre
Fecha	Año: 2025 Mes: 11 Día: 29 Duración: 60min
Totalmente en Desacuerdo (TD), Desacuerdo (D), Neutral (N), De acuerdo (DEA), Totalmente de acuerdo (TA)	

Nº	Ítem Observado	TD	DES	N	DEA	TA	Observación
1	Comunica de forma clara y precisa el conocimiento de los cantos tradicionales kichwa.					X	Evidencia conocimiento amplio sobre cantos rituales y ceremoniales, elaborado a partir de un proceso personal de investigación y aprendizaje en comunidades.
2	Describe con claridad los contextos rituales o sociales donde se interpretan los cantos.				X		Describe con claridad contextos familiares y rituales, como cantos para taitas y mamas, funerales de niños, matrimonios y celebraciones ceremoniales..
3	Describe y comunica elementos simbólicos y culturales que pueden ser representados mediante recursos audiovisuales.					X	Reconoce el valor simbólico de cantos funerarios y matrimoniales como expresiones de tránsito y transformación, susceptibles de representación audiovisual.
4	Se involucra activamente en celebraciones o espacios donde se ejecutan los cantos.				X		Ha participado en celebraciones comunitarias y ha asumido el rol activo como transmisor al compartir estos cantos con su entorno familiar.
5	Utiliza un discurso narrativo claro que facilita su traducción a un lenguaje audiovisual.				X		Su discurso es claro aunque marcado por experiencia personal de discriminación que motivó su reconexión cultural.
6	Utiliza palabras o frases en idioma kichwa durante su intervención.				X		Utiliza términos en kichwa al referirse a elementos ceremoniales y familiares.
7	Manifiesta preocupación por la pérdida o debilitamiento de los valores simbólicos, espirituales y culturales asociados a los cantos tradicionales.					X	Expresa preocupación profunda motivada por su propia experiencia de ruptura y reconexión con la tradición.
8	Valora la producción audiovisual como medio para rescatar y compartir los cantos tradicionales.				X		Reconoce el valor de la documentación audiovisual, señalando la existencia de registros no difundidos debido a restricciones de autorización..
9	Muestra disposición a participar en grabaciones audiovisuales.				X		Muestra disposición para compartir conocimiento con propósitos de transmisión cultural y educación.
10	Se evidencia una conexión emocional (recuerdos, orgullo, nostalgia) al hablar o cantar.					X	Se percibe una carga emocional significativa al relatar experiencias de discriminación y el posterior proceso de reafirmación cultural.

Nota: Se observó que el entrevistado tiene esa recuperación de su identidad. Esto se logra a través de lo que su familia le enseña y de aprender por sí mismo.

Se mencionaron de las experiencias que la gente tiene con los cantos tradicionales kichwas. También se mencionaron algunas actividades que se hacen en la comunidad donde todavía se cantan estos cantos. La gente aprende mucho en diferentes lugares de la comunidad.

Algunos de estos conocimientos se comparten con la familia. En la conversación, se habló del fandango y cómo se relaciona con las actividades que la comunidad hace. También se dijo que hay grabaciones de cantos tradicionales que no se pueden compartir con nadie porque no se tiene permiso para hacerlo.

Observaciones del investigador: La información obtenida estuvo relacionada con cantos tradicionales, actividades comunitarias y experiencias mencionadas durante la entrevista.

Conclusiones provisionales: La observación muestra cómo factores estructurales pueden interrumpir la transmisión cultural. Sin embargo, también se puede reconstruir a través de un esfuerzo consciente de cada individuo.

Observación N°5

Tabla 6

Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas

Sector Evaluado	**Cotacachi (Músico y gestor cultural)**
Ubicación	Cotacachi - Parque central
Fecha	Año: 2025 Mes: 11 Día: 30 Duración: 70min
Totalmente en Desacuerdo (TD), Desacuerdo (D), Neutral (N), De acuerdo (DEA), Totalmente de acuerdo (TA)	

Nº	Ítem Observado	TD	DES	N	DEA	TA	Observación
1	Comunica de forma clara y precisa el conocimiento de los cantos tradicionales kichwa.					X	Demuestra conocimiento profundo y sistemático del universo sonoro kichwa estructurado según calendario ritual anual ligado a ciclos agrícolas.
2	Describe con claridad los contextos rituales o sociales donde se interpretan los cantos.					X	Explica con precisión la relación entre cantos, calendario ritual, ciclo agrícola y la inseparabilidad entre música y danza.

3	Describe y comunica elementos simbólicos y culturales que pueden ser representados mediante recursos audiovisuales.		X	Reconoce el carácter sagrado y simbólico de los cantos, su relación con la cosmovisión kichwa y su potencial de representación audiovisual.
4	Se involucra activamente en celebraciones o espacios donde se ejecutan los cantos.		X	Participa activamente como músico, investigador y gestor cultural en espacios ceremoniales y educativos.
5	Utiliza un discurso narrativo claro que facilita su traducción a un lenguaje audiovisual.		X	Mantiene discurso estructurado y reflexivo, con perspectiva integral que se manifiesta una fácil interpretación visual.
6	Utiliza palabras o frases en idioma kichwa durante su intervención.	X		Utiliza términos en kichwa al referirse a conceptos ceremoniales y cosmológicos específicos.
7	Manifiesta preocupación por la pérdida o debilitamiento de los valores simbólicos, espirituales y culturales asociados a los cantos tradicionales.		X	Expresa preocupación por la pérdida del idioma kichwa y por procesos de urbanización que han debilitado los límites simbólicos y culturales de las comunidades.
8	Valora la producción audiovisual como medio para rescatar y compartir los cantos tradicionales.	X		Valora la documentación audiovidual, pero con ética estricta: debe hacerse con cuidado, respetando conocimientos sagrados y la soberanía comunitaria.
9	Muestra disposición a participar en grabaciones audiovisuales.	X		Muestra disposición condicionada al respeto ético, reconociendo que el investigador es mediador, no dueño del material.
10	Se evidencia una conexión emocional (recuerdos, orgullo, nostalgia) al hablar o cantar.		X	Se evidencia compromiso profundo con la preservación cultural y postura firme al defender límites éticos sobre lo documentable.

Nota: Observación durante la entrevista que se muestra perspectiva integral sobre música, ritual y ética de investigación.

Se notó que el participante tiene una visión muy completa del universo sonoro kichwa. Él mencionó que en comunidades de Imbabura hay cantos para diferentes actividades que se realizan durante el año. También dijo que algunos de estos cantos están relacionados con épocas de siembra y otras actividades de la comunidad.

Durante la conversación, habló sobre el significado de ciertos cantos en las comunidades. Señaló que hay temas que no se pueden compartir públicamente. La gente de las comunidades

quiere guardar algunos datos en su propio lugar. Para documentar algo, se necesita pedir permiso y considerar lo que los demás quieren. No todo lo que se recopila se puede usar o compartir de la misma manera.

Observaciones del investigador Se tomaron notas sobre las canciones de la comunidad, las actividades que hacen juntos y lo que el participante dijo sobre cómo usar los datos que se han reunido.

Conclusiones provisionales: La gente observa que la música kichwa se basa en la relación con la tierra ya que es como una madre que provee todo lo que necesitan. La ética de la documentación requiere metodologías participativas donde la comunidad controla qué, cómo y para qué se documenta.

Observación N°6

Tabla 7

Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas

Sector Evaluado	**Peguche (Cantante y educadora)**
Ubicación	Otavalo - frente al estadio de Peguche
Fecha	Año: 2025 Mes: 12 Día: 08 Duración: 50min
Totalmente en Desacuerdo (TD), Desacuerdo (D), Neutral (N), De acuerdo (DEA), Totalmente de acuerdo (TA)	

Nº	Ítem Observado	TD	DES	N	DEA	TA	Observación
1	Comunica de forma clara y precisa el conocimiento de los cantos tradicionales kichwa.					X	Demuestra conocimiento como cantante y educadora musical, con perspectiva sobre transformaciones históricas de la música kichwa.de gran relevancia en lo audivisual.
2	Describe con claridad los contextos rituales o sociales donde se interpretan los cantos.				X		Describe contextos ceremoniales con énfasis en la pérdida del sentido ritual original en las interpretaciones actuales que son aspectos claves para la narración.
3	Describe y comunica elementos simbólicos y culturales que pueden ser representados mediante recursos audiovisuales.				X		Identifica códigos propios del canto antiguo que se han perdido por hibridación y aplicación de técnicas vocales ajenas.
4	Se involucra activamente en celebraciones o espacios donde se ejecutan los cantos.					X	Participa activamente como cantante y educadora, buscando recuperar y enseñar formas tradicionales desde su práctica docente.

5	Utiliza un discurso narrativo claro que facilita su traducción a un lenguaje audiovisual.		X	Su discurso es claro, pedagógico y analítico sobre procesos de transformación cultural y musical.
6	Utiliza palabras o frases en idioma kichwa durante su intervención.	X		Utiliza términos en kichwa al referirse a cantos ceremoniales específicos como los arrullos del Wawa wañuy, reforzando la lingüística.
7	Manifiesta preocupación por la pérdida o debilitamiento de los valores simbólicos, espirituales y culturales asociados a los cantos tradicionales.		X	Expresa preocupación profesional por la pérdida de técnicas vocales tradicionales y la descontextualización ritual de los cantos, lo que sustenta la necesidad de su documentación audiovisual..
8	Valora la producción audiovisual como medio para rescatar y compartir los cantos tradicionales.	X		Valora la documentación con énfasis en la urgencia de registrar repertorios en riesgo de extinción.
9	Muestra disposición a participar en grabaciones audiovisuales.	X		Muestra disposición desde su rol como educadora musical interesada en preservación activa.
10	Se evidencia una conexión emocional (recuerdos, orgullo, nostalgia) al hablar o cantar.	X		Se evidencia preocupación genuina como educadora por la pérdida de formas tradicionales y compromiso con la recuperación.

Nota: La relación de la participante es combinar práctica musical y educación, mostrando preocupación por la falta de valoración de lo que teníamos antes.

La participante habló sobre los cambios que ha visto en la música kichwa en los últimos años mencionó que ahora se canta de manera diferente y que se utilizan instrumentos distintos.

También mencionó que hay canciones que ya no se cantan o no se escuchan al igual que algunas costumbres se han ido perdiendo con el tiempo y que las formas de cantar tradicionales ya no son tan conocidas por las generaciones más jóvenes. En la entrevista, nombró algunos cantos como es el Wawa wañuy. Dijo que hoy en día ya casi no se escuchan en muchos sitios de la comunidad.

Observaciones del investigador: A la participante le preocupa bastante que se pierdan las técnicas de canto de antes. Ella, que es educadora de música, cree que esto pasa porque en las

escuelas no se enseñan esas maneras de cantar de toda la vida.

Conclusiones provisionales: Los cambios en la forma de interpretación en los cantos. La educación musical formal debe incorporar métodos pedagógicos que valoren las técnicas vocales tradicionales sin imponer estándares occidentales.

Observación N°7

Tabla 8

Ficha de observación sobre portadores de cantos tradicionales kichwas

Sector Evaluado	**Otavalo (Directora Escuela de Música Yarina)**
Ubicación	Otavalo - 8 de septiembre
Fecha	Año: 2025 Mes: 12 Día: 09 Duración: 65min
Totalmente en Desacuerdo (TD), Desacuerdo (D), Neutral (N), De acuerdo (DEA), Totalmente de acuerdo (TA)	

N°	Ítem Observado	TD	DES	N	DEA	TA	Observación
1	Comunica de forma clara y precisa el conocimiento de los cantos tradicionales kichwa.					X	Demuestra conocimiento profundo como cantante, educadora y directora de Escuela de Música Yarina, con perspectiva sobre tonos específicos para cada momento.
2	Describe con claridad los contextos rituales o sociales donde se interpretan los cantos.					X	Describe con precisión que la música kichwa se organiza según funciones y momentos específicos, no según géneros occidentales.
3	Describe y comunica elementos simbólicos y culturales que pueden ser representados mediante recursos audiovisuales.					X	Identifica el canto como acto con compromiso vinculado a identidad, cosmovisión andina y transformación del ser humano, aportando contenidos relevantes para la representación audiovisual.
4	Se involucra activamente en celebraciones o espacios donde se ejecutan los cantos.					X	Participa activamente como directora de escuela de música, institucionalizando la transmisión de cantos tradicionales con niños de múltiples comunidades.
5	Utiliza un discurso narrativo claro que facilita su traducción a un lenguaje audiovisual.					X	Su discurso es fluido, emocional y muestra liderazgo en preservación activa, con energía y pasión al hablar de los cantos, lo que favorece la construcción de un relato audiovisual sensible y dinámico.
6	Utiliza palabras o frases en idioma kichwa durante su intervención.					X	Alterna naturalmente entre kichwa y español, especialmente al nombrar tipos de cantos y momentos ceremoniales.

7	Manifiesta preocupación por la pérdida o debilitamiento de los valores simbólicos, espirituales y culturales asociados a los cantos tradicionales.		X	Expresa preocupación y compromiso activo mediante trabajo educativo en Escuela de Música Yarina para transmitir cantos a nuevas generaciones.
8	Valora la producción audiovisual como medio para rescatar y compartir los cantos tradicionales.	X		Valora la documentación como herramienta complementaria al trabajo educativo presencial que realiza.
9	Muestra disposición a participar en grabaciones audiovisuales.		X	Muestra alta disposición desde su liderazgo en preservación y educación musical comunitaria.
10	Se evidencia una conexión emocional (recuerdos, orgullo, nostalgia) al hablar o cantar.		X	Se evidencia emoción profunda al hablar de abuelas cantoras (voz suave, respeto, nostalgia) y esperanza al mencionar trabajo con niños.

Nota: La entrevista realizada en Otavalo se pudo conocer que el entrevistado mostro ese liderazgo en la preservación activa y la educación musical en la comunidad.

La participante habló sobre los diferentes cantos que se utilizan en las comunidades kichwas. En la entrevista, mencionó que hay cantos para la siembra, la cosecha, las mingas, para cuidar a los niños, para los velorios y para ciertas celebraciones del pueblo. También habló sobre su trabajo con niños de varias comunidades en la Escuela de Música Yarina.

Además, contó que aprendió muchos de esos cantos de su familia y de la gente de la comunidad. Recordó algunas vivencias relacionadas con ese aprendizaje y mencionó actividades donde todavía se pueden escuchar esos cantos.

La participante explicó que hay cantos que se usan en momentos específicos y otros que se relacionan con ciertas actividades que se realizan en la comunidad. Los cantos para la siembra, la cosecha y las mingas son ejemplos de esto. También hay cantos que se utilizan para cuidar a los niños y para los velorios. La participante destacó la importancia de estos cantos en la comunidad kichwa.

Observaciones del investigador: La participante demuestra ser una líder nata que ve por

la preservación. Lográndolo a través de la educación formal dentro de la comunidad. Su energía y pasión reflejan un compromiso muy fuerte con que esto pase de una generación a otra.

Conclusiones provisionales: La observación muestra que la música kichwa opera según una ontología donde el sonido apropiado depende del contexto específico, no de categorías abstractas. La institucionalización de la transmisión a través de escuelas de música puede ser estrategia de resistencia efectiva cuando se hace desde y para la comunidad.

3.3 Discusiones de resultados

Los testimonios recopilados por las entrevistas y observaciones participantes indican aspectos culturales, simbólicos y espirituales de los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo. En lo sucesivo, se analizarán estos hallazgos con la bibliografía revisada, examinando las ventajas y restricciones de los métodos usados y respondiendo a los propósitos establecidos en el estudio.

3.3.1. Los cantos tradicionales como expresión de identidad cultural kichwa.

Los cantos tradicionales kichwas están presentes en momentos inherentes de la vida comunitaria: velorios, cosechas, matrimonios, mingas, el Inti Raymi y el cuidado de los niños. Esto fue confirmado tanto en las entrevistas como en las fichas de observación, donde todos los participantes demostraron amplio conocimiento sobre los contextos en que se interpretan estos cantos. Más allá de ser una práctica musical, los cantos organizan la vida colectiva y marcan el tiempo de la comunidad. Esto indica que su función va mucho más allá del entretenimiento: son una forma de recordar quiénes son y de dónde vienen.

Esta relación entre canto e identidad ha sido analizada desde la teoría cultural. Según, Estermann (2006) para la cosmovisión andina, todo está unido y que las costumbres son una

manera de vivir en conexión. Los cantos kichwas funcionan justo así: no se cantan solos, sino como parte de actividades que tienen un sentido grupal y espiritual. Por otro lado, Andrango Cadena (2020) comenta que la identidad cultural de la gente kichwa se forma y se actualiza por medio de cosas como los cantos, las ceremonias y el idioma. La participante AC7 lo dijo muy bien: cantar no es solo hacer ruidos, sino es la forma de ver la vida.

Para lo que queremos hacer con el audiovisual, este descubrimiento es súper importante: no se trata solo de grabar los cantos como sonidos. El documental tiene que enseñar el ambiente donde suceden, la gente que participa y lo que significan para ellos. Así, el producto final podrá mostrar lo que los cantos de verdad son, como una muestra de la identidad cultural kichwa.

3.3.2. Relación espiritual entre los cantos y la cosmovisión andina

Varios participantes mencionaron que los cantos no son simples melodías, sino que expresan una relación profunda con la tierra, el agua, el aire y los cerros La comunidad tiene creencias muy importantes y los cantos son una parte fundamental de ellas. Estos cantos expresan agradecimiento, respeto y memoria colectiva. Por otro lado, la forma de pensar de los kichwas es como un movimiento en zigzag, donde la armonía, el trabajo en equipo y la espiritualidad están muy unidos. Esto significa que los cantos son una manera de comunicarse con la naturaleza y de mantener el equilibrio que es tan importante en la cosmovisión andina.

Según Estermann (2006), la idea del vínculo es básica en la filosofía andina: todo está conectado con todo. Las prácticas culturales ayudan a mantener esa conexión entre todas las cosas. Desde esta perspectiva, los cantos kichwas no solo son algo que hace la gente, sino que también conectan a las personas con la naturaleza y con lo sagrado. La espiritualidad es muy importante en esto. Los participantes mostraron una conexión emocional fuerte cuando hablaban de los cantos,

lo que muestra que estas prácticas son parte de su vida interior y no solo algo cultural.

Para el documental, representar esta espiritualidad sin simplificarla ni exotizarla es uno de los mayores desafíos. Hay momentos y espacios que no pueden ni deben grabarse. Por lo tanto, la producción debe encontrar formas visuales respetuosas para sugerir lo sagrado, apoyándose en la simbología textil kichwa, la luz natural y el sonido del entorno, sin forzar una explicación racional de algo que pertenece a otra lógica.

3.3.3. Pérdida progresiva y transformación cultural de los cantos tradicionales

Todos los participantes expresaron preocupación por la disminución de los cantos tradicionales. Entre los factores mencionados aparecen la migración, la globalización, el crecimiento de las ciudades, la influencia de los medios de comunicación, la introducción de géneros musicales foráneos y la debilitación del idioma kichwa. LP6 manifiesta que en la educación musical formal se le da más importancia a lo de afuera que a lo de acá, y eso ha hecho que sea menos esa transmisión de sonidos y cantos dentro de comunidades.

JC4, basándose en que él mismo sufrió discriminación, contó cómo la ruptura cultural se puede sentir a nivel personal antes de que se vuelva algo de todos. Esto nos dice que la pérdida no es dada de repente, sino que se va juntando en las generaciones que poco a poco.

La UNESCO (2003) nos alerta que el patrimonio cultural que no se pasa de una generación a otra, si no se enseña activamente, puede que se pierda para siempre. Esto se ve claramente en lo que cuentan los participantes, sobre todo cuando LP6 dice que los arrullos del Wawa Wañuy ya casi ni se oyen porque no se grabaron al igual no se enseñaron a tiempo. Gutiérrez y otros (2018) añaden que cuando se pierde una práctica cultural, también se pierde todo el conocimiento que va

con ella: los rituales, el idioma y la memoria de la gente se van debilitando a la vez.

Por todo esto, la necesidad de hacer el documental tiene sentido. No es algo que solo mira al pasado, sino una idea para dejar constancia mientras las personas que cantan estas canciones todavía viven y están dispuestas a compartir lo que saben. El documental puede capturar no solo las canciones, sino también el ambiente, las voces y los gestos que las acompañan.

3.3.4. La oralidad como medio de transmisión cultural

Los participantes coincidieron en que los cantos se aprendieron principalmente en el entorno familiar y durante las celebraciones comunitarias. EM1 explicó que anteriormente los cantos se transmitían dentro de la familia y en los espacios colectivos, sin necesidad de una enseñanza formal. AC7 recordó a sus abuelas cantoras como sus primeras maestras, y JC4 describió cómo aprendió asistiendo a fiestas y prestando atención a lo que hacían los adultos. Esto nos dice que la oralidad no es solo una manera de hablar, sino una forma completa de vivir donde el cuerpo, la voz y la vida en comunidad son las formas de pasar la información.

López (2019) dice que, en los pueblos indígenas esta oralidad no es que no exista la escritura, dado que es un sistema complicado para transmitir porque como incluye los gestos, la entonación, el momento y los sentimientos. Haboud y Enríquez (2015) comentan además que el idioma y las canciones van juntos, no se pueden separar: si como aprendes una canción, también aprendes a pensar y a sentir en kichwa. Por eso, si el idioma se debilita, las canciones pierden una parte fundamental de su significado.

Para hacer videos, esto significa que las canciones hay que mostrarlas con todo lo que las acompaña. No basta con grabarlas bien y ponerlas sin nada alrededor. El documental tiene que

enseñar a quién se canta, desde dónde se canta y qué pasa en el cuerpo y alrededor mientras suena la voz. Solo así la gente que lo ve podrá entender cómo es la oralidad como una forma viva de transmitir las cosas.

3.3.5. El audiovisual como herramienta de preservación cultural

Los siete participantes valoraron positivamente la posibilidad de registrar los cantos mediante producción audiovisual. EM1 señaló que los materiales audiovisuales pueden servir para compartir este conocimiento con otras personas. CT2 fue más urgente: indicó que es necesario digitalizar las cintas existentes antes de que se deterioren, y que la falta de recursos económicos y técnicos retrasa este proceso. AC7 dijo que la Escuela de Música Yarina es un lugar donde el canto ya se enseña a chicos de varias comunidades, y que el documental complementa esa labor. Esto da a entender que quienes participan no ven el audiovisual como algo que reemplaza la enseñanza directa, sino más bien como una ayuda y una forma de dejar constancia que puede llegar a donde la gente no puede ir.

Nichols (2010) dice que el documental no solo graba lo que pasa, sino que lo explica y lo acerca a más gente. Almeida y otros (2021) comentan que las producciones audiovisuales hechas en comunidad, si las hacen las mismas personas que tienen esa cultura, pueden servir para que se sientan más identificados y no solo para guardar cosas. Escola Chachalo (2022) añade que los documentales sobre patrimonio inmaterial son más efectivos cuando muestran las costumbres en su ambiente de verdad, con la gente que las vive y no como si fueran cosas de exhibición . Por lo tanto, la propuesta audiovisual de este trabajo no debe limitarse a ser un archivo pasivo. Al crear un producto que puede circular en distintas plataformas digitales se aporta a la preservación. Para eso, el proceso de producción debe involucrar activamente a los portadores, respetar sus tiempos

y decisiones, y devolver el material a las comunidades como un recurso propio.

3.3.6. Representación audiovisual y riesgo de apropiación cultural

Dos participantes abordaron de manera específica los límites éticos de la documentación. LA5 fue enfático: quien investiga no es dueño del material, sino un mediador entre la comunidad y el público. JC4 señaló que existen cantos que no pueden difundirse porque no han recibido autorización de las personas o comunidades involucradas. Además, varios participantes indicaron que hay aspectos sagrados que no deben grabarse ni mostrarse públicamente. Esto nos dice que, si no se pone cuidado ético, hacer producciones audiovisuales puede acabar siendo una forma de extraer cultura, aunque parezca que se está preservando.

Pichazaca (2017) menciona de que hay peligro de "folclorizar" las cosas dado que las costumbres de los pueblos indígenas se muestran de forma externa, sin explicar bien su significado real, solo para cubrir preguntas de la gente de fuera. Córdoba (2011) también comenta que en el cine y la tele, la apropiación cultural ocurre cuando los que hacen las películas o programas agarran imágenes, sonidos y símbolos de una cultura sin pedir permiso de verdad a quienes pertenecen ni aportar nada a cambio a la comunidad. La UNESCO (2003) establece que el patrimonio cultural inmaterial solo puede preservarse de manera legítima cuando las propias comunidades participan en las decisiones sobre su documentación y difusión.

Para esta investigación, estos hallazgos implican que el proceso de producción es tan importante como el producto final. Cada decisión, desde qué grabar hasta cómo editar y dónde difundir, se ha conversado activamente con los entrevistados. El documental debe dejar claro que los cantos pertenecen a la comunidad kichwa, y que su representación audiovisual es solo una ventana parcial hacia una cultura que no puede reducirse a una pantalla.

Capítulo 4: Propuesta

4.1. Descripción General de la propuesta

El proyecto de titulación se centró en hacer un video documental sobre los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo. El objetivo era registrar y valorar estos cantos como parte de la identidad cultural y el patrimonio oral inmaterial. Con este documental, se buscaba mostrar estas expresiones culturales de manera audiovisual, asegurando la participación de los miembros de las comunidades.

4.2. Ritmo Visual

El desarrollo del documental se dio de una forma pausada, de acuerdo al momento, ocasión y tiempo década persona que son parte de los cantos tradicionales. Se utilizaron distintos planos para contextualizar el ambiente, autenticidad y los testimonios, acompañados por los cantos y sonidos ambientales.

4.3. Discurso Visual

Mediante el documental se representa los cantos tradicionales como una práctica cultural que siguen resistiendo en el tiempo, destacando su relación con la identidad y la memoria cultural de la comunidad kichwa.

4.4 Objetivos de la propuesta

Objetivo general

Realizar un documental audiovisual enfocado en los cantos ancestrales kichwas del cantón Otavalo, con la finalidad de fomentar su valoración y difusión como una expresión de la identidad cultural.

Objetivos específicos

- Destacar el valor cultural propio de los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo a través del documental.
- Fomentar que tanto la juventud como el público en general se familiaricen con estos cantos tradicionales con ayuda del documental.
- Difundir contenidos audiovisuales que contribuyan a la preservación de esta manifestación cultural.

4.5. Descripción Técnica

4.5.1. Preproducción

Una vez definida la idea del proyecto, se desarrolló la etapa de preproducción, en la cual se elaboró el guion a doble columna y se planificaron los aspectos narrativos y técnicos del documental. En esta fase se establecieron los espacios de rodaje teniendo en cuenta su relación con la práctica de los cantos tradicionales.

4.5.2. Guion doble columna

La estructura de este guion es de manera general, describiendo las acciones, testimonios y momentos clave del documental. Los lugares seleccionados para el rodaje fueron escogidos por su importancia cultural y su aporte a la identidad visual del proyecto como genuinidad del entorno de las personas entrevistadas viendo la autenticidad del vivir y la comunidad al mismo tiempo.

Figura 1

Imagen y audio de acuerdo al caso de cada persona entrevistada

IMAGEN (Plano / Ángulo / Movimiento / Intención)	AUDIO (Punto / Intención)
INTRODUCCIÓN – CANTOS TRADICIONALES KICHWAS	
Plano medio en movimiento: ambiente natural triga. caminando la niña y la joven indígena kichwa Otavalo	Sonido de pasos combinado con fondo musical de violín.
Plano medio: sentada viendo al horizonte cantando primeras estrofas.	Canto de niña (Ñuka warmi'a)
Traveling corto entre vegetación, desenfoque natural.	Sonido ambiente (viento).
Sobre la joven y termina la canción saliendo del escenario dejando solo el fondo natural.	Sonido ambiente (viento).
Salen varias tomas maestra de comunidad, música entonando el violín y en varios movimiento tiradas de distintas personas.	Con la voz en off:
SECUENCIA 2 – ENRIQUE MALES – CANTO, PROTESTA Y VIDA	
Plano general: Intro de Enrique males unica caminando de forma normal caldiaria	Voz en off: Escuchar a nuestros taytas y mamas...
Plano secuencia caminando hacia la casa (seguimiento). *Transición orgánica.*	Voz en off breve de transición.
Plano americano de enrique Males en entrevista, instrumentos visibles (norma.). *Testimonio principal.*	Enrique habla en cámara sobre el canto y su ora antes y que ha pasado.
Primerísimo primer plano de rostro (norma.). *Énfasis*	Continúa testimonio.

emocional.	
Salida en fondo desenfocado palabras claves en tiempo de entonación para refuerzo de significado: Inty rainy, sonsiicio	Voz de fondo del entrevistado
Plano detalle de instrumentos en el suelo (picado). *Memoria material.*	Voz de Enrique como audio puente.
Plano contra picada tocando fragmentos musicales (norma.). *Canto como práctica viva.*	Música de protesta / Pachamama.
Tomas diferentes planos: personas, músicos y etc. Tomas de relleno	Música de fondo permanece
SECUENCIA 3 – CHOPIN THERMES – MEMORIA REGISTRADA Y ARCHIVO (4:00)	
Plano medio general: intro entra Chopin Thermes a su casa.	Voz en off: Mientras caminaba por el Chaquiñan, escuchaba…
Plano medio de Chopin Thermes en entrevista en su estudio (normal).	Chopin habla en cámara sobre Wanda Wakuchi y sus inicios .
Plano general del estudio (panel lento). *Dimensión del archivo.*	Continúa testimonio.
Primer plano de Chopin Thermes área de discos (norma.).	Chopin habla de los cantos.
Plano picado de casetes y vinilos. *Valor documental.*	Continua el entrevistado.
Fondo desenfocado con la palabra /relaciona como referente visual acompañada de tomas de discos y etc.	Voz del entrevistado con fondo musical más fuerte
SECUENCIA 4 – ALFONSO CACHIMUEL "EL CANTO QUE SE GUARDA Y HEREDA"	
IMAGEN (Plano / Ángulo / Movimiento / Intención)	AUDIO (Punto / Intención)

Nota: Cada parte muestra la importancia de la preserva de los cantos.

4.5.3. Recursos y consideraciones técnicas

Localizaciones confirmadas:

Escuela de música Yarina

Escuela de Flautas Hatun Kotama

Taller Ñanda Mañachi

Escuela de arpas de Cotacachi

Casa del viento

Casa Males

Equipo técnico:

Cámara

Micrófonos

Trípode

Iluminación

Recursos humanos:

Dirección audiovisual

Cámara y fotografía

Participantes entrevistados

Asesor académico

Consideraciones técnicas audiovisuales:

Backup:

Tarjetas SD/CFast extras

Baterías extras de carga.

Sonido

Grabación musical (Intro)

Uso de micrófono dji

4.5.4. Conceptualización del Moodbard

El moodbard tiene el carácter de dar guía a la conceptualización visual y poder definir desde el estilo hasta la esencia del documental. Tener en cuenta esa dirección necesaria en el ámbito creativo: paletas de colores cálidas y frías de acuerdo el entorno natural ambiental del entrevistado y comunidad; tipografías legibles, con una personalidad y enfoque cultural y todo esto captando la esencia de un entorno cultural, propio de la comunidad o zona donde los cantos son interpretados teniendo en cuenta cada escenario.

Recordando que cada parte es esencial no es simplemente tener referencias si no realizarlas en su mayor totalidad posible ya que se trata de captar la esencia de cada personaje entrevistado y tener en cuenta que contamos una historia y cada canto interpretado o reproducido es material que tiene reconocimiento cultural y persiste en el tiempo.

- **Paleta cromática**

Al tener en cuenta los colores dominantes y que se van a escoger es basado en lo ya mencionado captar la esencia de las comunidades y lo tonos a tener en cuenta son:

- **Marrones cálidos**: Los tonos ocres predominan en los instrumentos, la tierra y el entorno estos transmiten autenticidad y esa conexión con la comunidad.
- **Verdes naturales**: Representan esa parte del entorno natural de las comunidades reflejando esa esencia relacionada con la naturaleza y su vida cotidiana.
- **Azules fríos**: Evocan emociones de nostalgia y reflexión que se encuentra en ese ambiente de atardecer nublado y con ello recuerdos conjuntos con reflexiones.

- **Tipografías**

La legibilidad, jerarquía visual y nitidez son elementos fundamentales dentro de la composición visual del documental. Al mismo tiempo se busca que tenga esa sencilles, pero sin perder el enfoque de lo cultural que se mantenga en la esencia cultural.

Titulos: *Inter – bold* esta tipografía aporta esa jerarquía visual y fuerza que permite resaltar los títulos principales.

Subtitulos: *Open Sans* evocan legibilidad y facilidad lectura que permite mantener el equilibrio visual y comprensión de información.

Lower thirds: *Regular* su claridad y sencilles es más que representativo de una cultura y ese elemento audiovisual que se muestra en pantalla.

4.5.5. Divulgación del producto audiovisual

En el documental se propuso la divulgación a través de las distintas plataformas pertenecientes a la carrera de Diseño Gráfico. La selección de estos medios es debido que se ha observado que los distintos productos audiovisuales difundidos previamente han tenido una buena acogida, algo que es fundamental para llegar al público objetivo.

Cabe destacar que como apoyo de este documental se tiene el desarrollo de piezas complementarias, entre ellas dos reels y un tráiler. Lo que permite generar un interés antes de la publicación o estreno del documental. Los contenidos se compartirán en las redes sociales, principalmente Facebook, Instagram y Tik Tok de la carrera de Diseño Gráfico, para llegar a estudiantes, jóvenes y quienes estén interesados en la cultura e identidad del pueblo kichwa.

4.6. Producción

Se expone claramente la base que es el guion a doble columna donde muestra con precisión que es la esencia y autenticidad de cada persona entrevistada teniendo en cuenta que el material

recolectado se lo utiliza como una manera de contar lo que está pasando y terminando con un repertorio musical teniendo en cuenta el canto.

Se empieza con la visita a las distintas comunidades de acuerdo a los entrevistados que son alrededor de siete personas donde se obtuvo tomas desde su mismo espacio incluso dentro de las distintas escuelas visitadas aquellas tomas desde niños, jóvenes y adultos interpretando un repertorio musical se hace referencias para aquellos rellenos dentro del documental fueron tomadas desde distintos ángulos y perspectivas para una mayor visualización.

Las entrevistas se toman en cuenta preguntas base para poder acortar el tiempo de entrevista se tiene en distintos casos una o dos cámaras de asistencia para distintos ángulos y tomas que colaboran con la edición al igual se tiene en cuenta la edad de la persona entrevistada y la forma de manejarse con ella dado que están dentro del rango de edad de los 30 a 83 años su comprensión y la información que se obtuvo tomas interesantes que colaboran en el rodaje.

Figura 2

Pre entrevista casa Males_ Chopin Thermes

Nota: Fotografía en la entrevista con uno de los conocedores de los cantos.

Se grabaron distintos sonidos desde cantos a capela hasta la interpretación de instrumentos como es la flauta de carrizo y todo sonido que ayudara a la recopilación de información. Se incluye la grabación de voz en off donde se pone a descarte distintas voces para poder dar vida al documental su entonación dando a conocer el texto referente en el guion.

Figura 3

Entrevista en el Taller de Ñanda Mañachi – Linda Pichamba

Nota: Día de rodaje de producción con una entrevistada

4.7. Post producción

En esta fase se ensamblo desde las distintas tomas, imágenes, sonidos y más para obtener un resultado ya moldeado del documental. Aquí se hace los previos ajustes descartes y correcciones para tener coherencia tanto en las entrevistas y narración para que tenga una buena fluidez y se cumpla con los objetivos planteados.

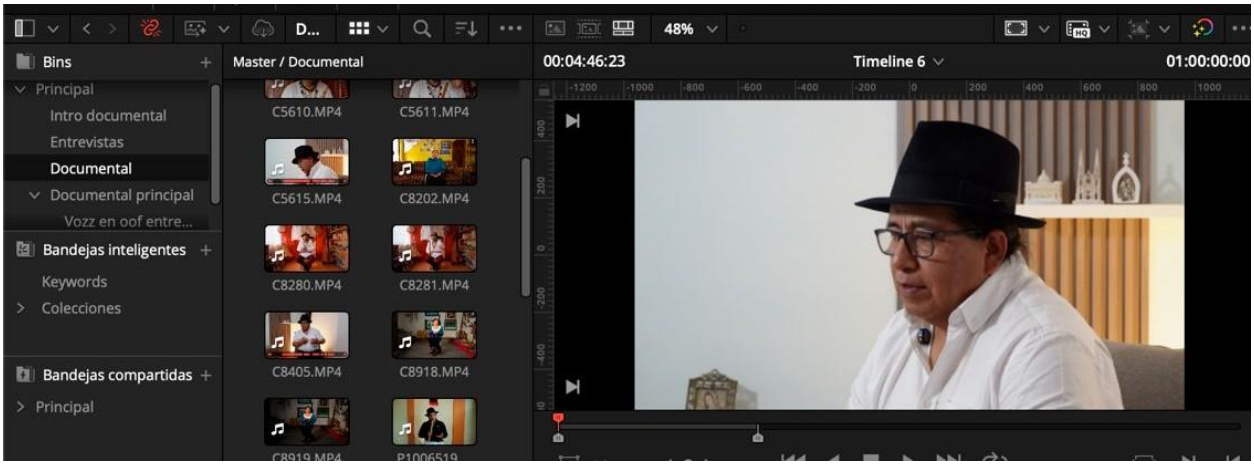
4.7.1 Montaje y categorización

En esta etapa se hizo la selección y organización de todo el material audiovisual obtenido en el rodaje y proceso de investigación conjunto con las grabaciones. Se analizo las entrevistas de forma individual buscando identificar lo más relevante y acorde con los objetivos del documental. De la misma forma se hizo la selección de escenas que sirvieron de apoyo como complemento visual dentro de la narrativa.

Se identifico desde temas recurrentes, ideas clave y palabras significativas dadas por los entrevistados. Esto sirvió como base para el ensamblaje del documental y incluso como recursos gráficos y visuales para reforzar la comprensión del espectador.

Figura 4

Screenshot de categorización

Nota: Se muestra la selección de contenido neto por entrevista

4.7.2 Armado Imagen y audio

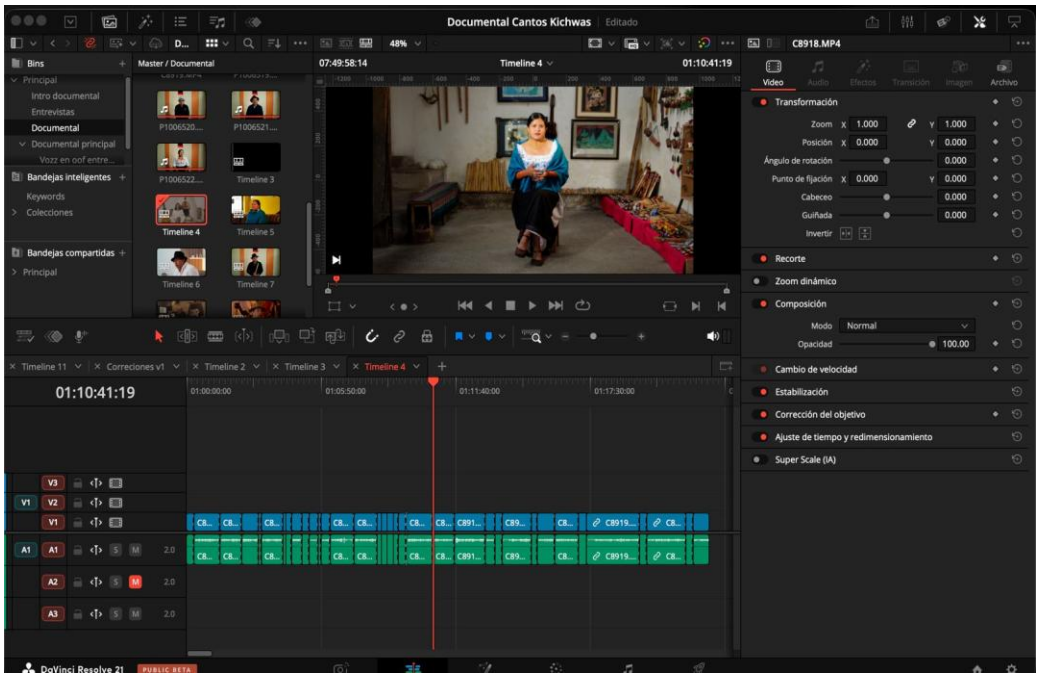
Ya organizado el material audiovisual, en esta parte se procedió con el armado de imagen y audio en el software de edición. En esta epata en general se organizó las entrevistas conforme a la información e historia narrativa en conjunto con las tomas de apoyo, secuencias culturales y el resto de recursos visuales siguiendo toda la narrativa del documental.

Se sincronizo los audios de las entrevistas con las imágenes al mismo tiempo incorporando el sonido de ambiente del fondo y musical de acuerdo al contexto de lo que menciona el

entrevistado.

Figura 5

Screenshot de edición ensamblado de imagen y audio

Nota: Se muestra el armado y orden de entrevistas que sale en el documental

4.7.3 Posproducción de audio

En esta fase, se revisó el procesamiento y mejora del audio. Organizar el audio no se refiere solo a sincronizarlo con las grabaciones; también implica quitar ruidos e interferencias de las grabaciones para que todo suene más claro en conjunto con las voces o sonidos para que se entienda bien.

Además, ajustamos el volumen en la parte de la voz en off y la música de fondo, aplicando el fundido tanto de entrada como de salida para lograr esa sutileza natural entre los diferentes elementos. Para la depuración y mejora del audio se utilizó Adobe Podcast, herramienta que optimiza la calidad de grabación.

Figura 6

Screenshot de corrección de audio

Nota: Limpieza de audio total revisión de voces y fondo musical

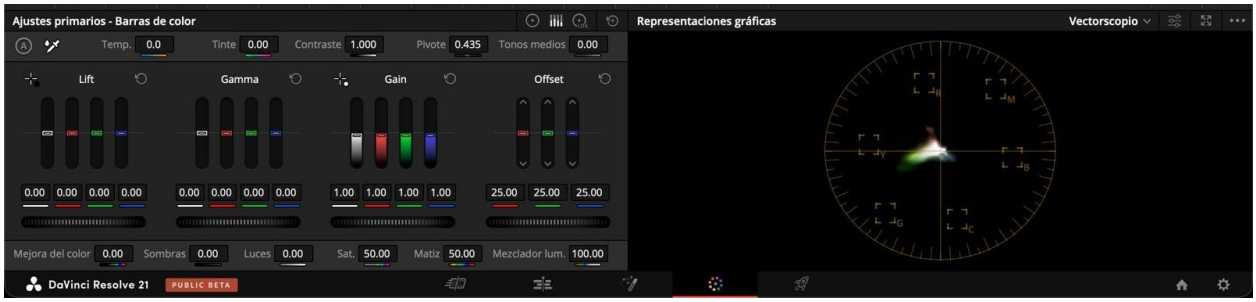
4.7.4 Tratamiento y corrección

En esta fase se llevó a cabo las últimas modificaciones al material audiovisual con el objetivo de mejorar su calidad desde lo visual y auditiva. Se aplicaron correcciones de color, brillo, contraste igual que la definición en las distintas tomas para conservar una apariencia uniforme durante todo el documental.

Del mismo modo, se verifico las correcciones en calidad de imagen y sonido, fijando los ajustes necesarios en cuestión de nivel de volumen y claridad. Gracias a este proceso, se logró un producto audiovisual más limpio y armónico en las distintas fases.

Figura 7

Screenshot de corrección de color

Nota: Revisión si todos están con la misma colerización.

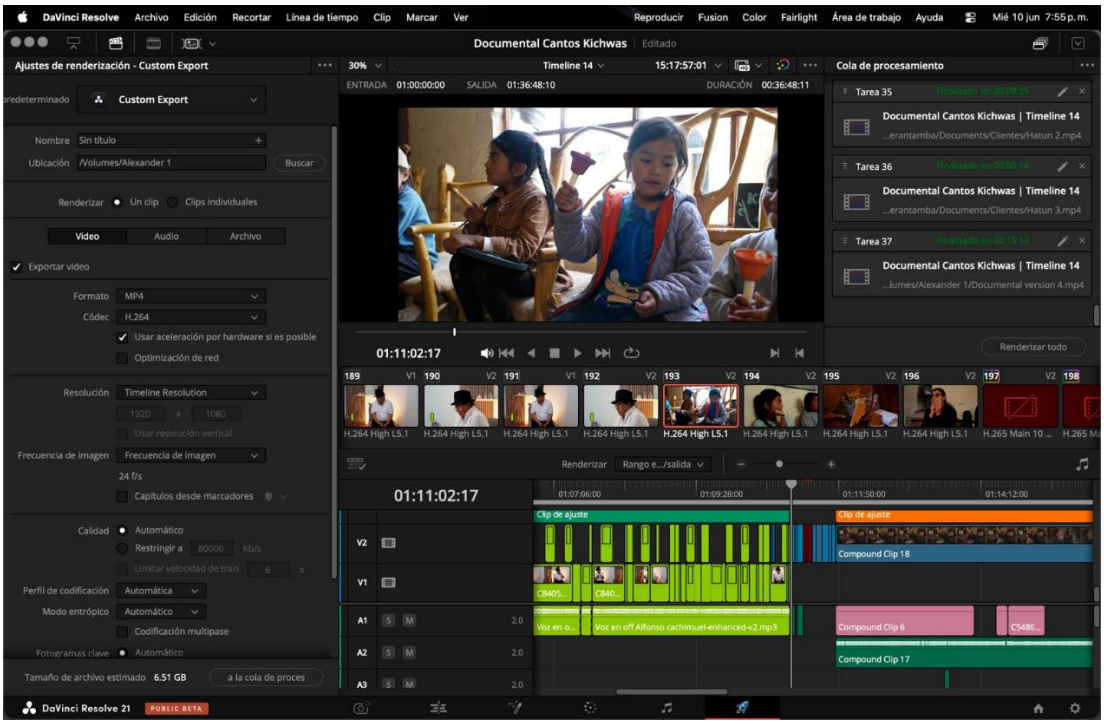
4.7.5 Exportación

Después de terminar de editar y revisar el documental, se exportó el proyecto en formato digital. Al hacerlo, se ajustaron las configuraciones de resolución, calidad de imagen y compresión de video que eran necesarias para que se viera bien en varios aparatos y plataformas digitales.

Luego, se hizo una última revisión al archivo exportado para asegurarse de que todo se veía bien: el video, el sonido, los subtítulos y los gráficos. Al final, quedó la versión definitiva del documental, lista para que la vieran y presentaran.

Figura 8

Capturas de los distintos videos

Nota: Procesado de video en alta definición

Conclusiones

Por una parte, la presente investigación cualitativa sobre los cantos tradicionales Kichwas durante la investigación ha permitido comprender que los cantos son una manifestación importante sobre la misma identidad cultural ya que estos permiten transmitir aquel conocimiento en conjunto con valores y sus tradiciones comunitarias al igual que la parte de la cosmovisión andina. Esto se apoya en las entrevistas y las fichas de observaciones dando se evidencia que los cantos están presentes en las distintas etapas y momentos de la vida de las personas donde surge el fortalecimiento de identidad y pertenencia con sus tradiciones dentro del pueblo kichwa Otavalo.

Asimismo, se pudo ver el significado y simbolismo de estos cantos, y por qué se está disminuyendo la transmisión de este conocimiento. Resulta que los cantos tienen un vínculo estrecho con la comunicación con la naturaleza y el diario vivir. Sin embargo, los factores socio culturales y otras prácticas han hecho que estas tradiciones se disminuyan. Teniendo en cuenta todo esto y sirviendo como simiente en la construcción del proyecto audiovisual que cabe mencionar que con el uso de los instrumentos de investigación.

Se pudo evidenciar que el documental como producción audiovisual si es tomada como una herramienta muy útil para el registro y de difusión sobre el tema. Y todo esto permitió que al momento del recaudo de información se integre los recursos tanto visuales como sonoros y hasta narrativos que sean capaces de trasmitir de manera que entienda el público de que se trata y cuál es su significa.

Finalmente se da que el documental realizado es un producto que cumple con los objetivos planteados con ese propósito de difusión y valorización haciendo que la propuesta dada desde el diseño si se pude tomar en cuenta con ese carácter de reconocimiento y al mismo tiempo comunicar una parte de lo que es la identidad cultural como son los cantos tradicionales kichwas.

Recomendaciones

Es recomendable que la universidad impulse nuevas propuestas de producción audiovisual que sea apoyado en todos sus ámbitos. Esto permite poder dar oportunidad hacer de documentar otras prácticas dentro de lo patrimonial o que sea del mismo interés de difusión y valorización.

Así mismo, se recomienda aprovechar de la mejor forma aquellas plataformas digitales dentro de la carrera de diseño gráfico para dar cabida a este tipo de proyectos ayudando a los estudiantes a difundir y que su alcance sea mayor generando ese interés en el público.

Finalmente, es importante que aquellos trabajos que tiene este enfoque cultural dentro de la producción audiovisual se deben tener en cuenta que tanto la investigación como las grabaciones se tiene que colaborar con aquellos portadores del conocimiento dentro de las mismas comunidades. Esto es crucial para evitar la descontextualización o la apropiación cultural.

Glosario

Producción audiovisual: Es un proceso que implica planificar, grabar y editar contenidos en video y audio para comunicar ideas, historias o expresiones culturales.

Tayta: Idioma kichwa y se utiliza para referirse a un padre o a un anciano sabio. Estas personas son muy respetadas en su comunidad debido a su rol espiritual y a su gran conocimiento.

Inmaterial: Se refiere a todo aquello que no se puede tocar, las partes de la cultura que no son físicas o sea las prácticas, rituales, conocimientos y expresiones.

Oralidad: Es la forma en que la cultura se transmite de boca en boca, o cantando. Esto es fundamental para que el pueblo kichwa no pierda su historia.

Comunidad: Es un grupo de gente que vive junta, se reconoce entre sí y comparte sus formas de ser y sus tradiciones. Es ahí donde las cosas siguen vivas.

Cosmovisión andina: Es la forma en que los antiguos entendían el mundo, creyendo que todo está conectado: las personas, la naturaleza y lo espiritual.

Cantos rituales kichwas: Son cantos específicos que usan en ceremonias, cuando se conectan con lo espiritual o en fiestas de la comunidad. Tienen mucho significado.

Identidad cultural: Es todo lo que hace único a un pueblo, sus valores, sus costumbres y sus símbolos. Les ayuda a sentir que pertenecen a algo.

Shimba: Es una trenza típica del pueblo kichwa. Representa su identidad, lo que han heredado y su vínculo con sus ancestros.

Pachamama: Para la visión andina, es la Madre Tierra, a la que ven como sagrada y de donde proviene toda la vida.

Ritualidad: Son las acciones simbólicas y las ceremonias que hacen para mantener el equilibrio, tanto en lo espiritual como en lo social.

Saberes ancestrales: Son todos los conocimientos que se aprenden de los mayores y se pasan de generación en generación, incluyendo música, naturaleza, espiritualidad, arte y cómo vivir juntos.

Patrimonio cultural: Abarca tanto lo que se puede tocar como lo que no, todo aquello que muestra la identidad, la historia y las tradiciones de un pueblo.

Referencias Bibliográficas

Almeida, E., Cajas, D., & Amaru Chimba, J. (2021). Aspectos relevantes de la cosmovisión andina mediante narrativas para el fortalecimiento de la identidad y el orgullo cultural de las comunidades kichwa del norte del Ecuador. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, *9*(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2308-01322021000200012&script=sci_arttext&tlng=en

Andrango Cadena, T. G. (2020). *Desplazamiento de la música y danza kichwa de las comunidades indígenas de Cotacachi al videoclip*. [Tesis de posgrado, Universidad Andina Simón Bolívar]. http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7987

Aufderheide, P., Jaszi, P., & Chandra, M. (2009). *Honest truths: Documentary filmmakers on ethical challenges in their work.* Center for Social Media, School of Communication, American University.

Barragán, V., & Garzón, B. (2017). *Radios de las Nacionalidades en Ecuador. Un proceso de acción de los derechos a la comunicación*. Radios, redes e internet para la transformación social, 8, 73. https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=XnM7DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA73&dq=dmedios+de+comunicacion+en+pueblos+indigenas+de+ecuador&ots=dKivxNyzG- &sig=BZqsAaCUnzV61wnGcY90uzebBj0

Benítez Bastidas, N. M. (2017). *Formas y modos de vida de los pueblos kichwas de Imbabura (Ecuador): territorio, organización, patrimonio e interculturalidad* [Tesis Doctoral, Universidad de Extremadura].https://dehesa.unex.es/handle/10662/6012

Bravo, A. L., Crespo, J. M., Greene, N., Gualinga, J., Kohn, E., Larrea, C., ... & Storini, C. (2017). *Buen vivir como alternativa al desarrollo: Una construcción interdisciplinaria y participativa*. Editorial UASB. https://www.academia.edu/download/89846154/Larrea_C._Greene_N._CON_029_Buen_vivir.pdf

Córdoba, A. (2011). Estéticas enraizadas: aproximaciones al video indígena en América Latina. *Comunicación Y Medios*, (24), 81 – 107. https://doi.org/10.5354/rcm.v0i24.19895

Dias Toaquiza, B. V. (2021). *Más allá de la hibridación metamorfosis cultural enfocada a los atuendos tradicionales de la comunidad* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. https://repositorio.uta.edu.ec/items/837dc3e6-dece-48bb-8ed0- 94cff8e6801d

Escola Chachalo, K. S. (2022). *Uso del audiovisual para la revitalización de la oralidad en 3 comunidades de la provincia de Imbabura: Caso de estudio Proyecto Kipiku* [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/9248

Espinosa, M., & Amaru, A. (2017). *Estudio sobre los cambios en la lírica y la composición musical, producidos en la música kichwa de Otavalo, como efecto del proceso Mindalae* .Tesis de posgrado, Universidad Andina Simón Bolivar. https://www.lareferencia.info/vufind/Record/EC_f03ff335e4cae15741f7207362fc171f

Estermann, J. (2006*). Filosofía andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo*. Abya-Yala. https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=SeRZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Estermann,+J.+(2006).+Filosof%C3%ADa+andina:+Sabidur%C3%ADa+ind%C3%ADgena+para+un+mundo+nuevo.+Abya-Yala.&ots=AzjYCBKiKX&sig=SPwRQjuFMPKMUr2DTcMgUDtjU7s

Grefa Grefa, I. T. (2019*). Los saberes ancestrales como estrategia para fortalecer el desarrollo turístico y la identidad cultural de la comunidad Kichwa de Machakuyaku del cantón Tena, provincia de Napo* [Tesis de posgrado, Universidad Estatal Amazónica]. https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/939

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, M. P. (2014). *Metodología de la investigación (6.ª ed.).* McGraw-Hill. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf

Isasmendi, M. V., & López Campeny, S. M. L. (2022). Entre pachamama y las estrellas… rituales pastoriles de fertilidad, arte rupestre y género. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 27(1), 47–66. https://doi.org/10.56522/bmchap.0040010270002

Lasso, I. M. D., & Macas, L. F. S. (2019). Comunicación Originaria con la Madre Tierra, en la Siembra Ancestral de la Papa, en la Comunidad San Vicente de Tipín, Pueblo Kichwa Puruwa, Ecuador. *Ciencia e Interculturalidad*, 25(2), 185-198. http://ceimm.uraccan.edu.ni/index.php/CEI-Interculturalidad/article/view/664

Martín-Barbero, J. (1991). *De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía*. Gustavo Gili. https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/135/2020/05/de_los_medios_a_las_mediaciones.pdf

Mato, D. (2009). Interculturalidad e inclusión en las universidades. Diferencias culturales, de modos de producción de conocimiento y de modalidades de aprendizaje. *GENTILI y otros (compiladores) Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina. Rosario. Homo Sapiens Ediciones*, 265-296. https://core.ac.uk/ download/pdf /35171362.pdf#page=263

Mosquera Correa, K. E. (2018). *Manifestaciones culturales del pueblo kichwa otavalo de la parroquia Eugenio Espejo: Diseño de un museo etnográfico que se integre a la actividad turística.* [Trabajo de grado, Universidad Técnica del Norte]. https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7751

Nichols, B. (2010*). Introduction to Documentary (2nd ed.).* Indiana University Press. https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=JG4NEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Nichols,+B.+(2010).+Introduction+to+Documentary+(2nd+ed.).+Indiana+University+Press.&ots=Nl8yT_nkmf&sig=yVHEh3kcOM2pPdk4akLuwQWvSPw

Pazmiño Perugachi, A. Y. (2013). *Lenguajes comunicativos en el matrimonio Kichwa Otavalo* [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana]. https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4714

Pichazaca, L. (2017). *Causas que inciden en la pérdida del idioma Kichwa en el CECIB Miguel Ignacio Cordero Moncayo de la comunidad de Cahuazhun Grande* [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca]. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/15301/1/UPS-CT007527.pdf

Quichimbo, F. (2022). Revitalización de lenguas nativas: Reflexiones a partir de las narraciones de algunos docentes interculturales bilingües. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, (18), 65-79. https://www.redalyc.org/journal/5717/571774018004/html/

Quishpe Mendoza, C. A. (2018*). La etnoliteratura como herramienta pedagógica en la enseñanza de la lectura comprensiva en los educandos de quinto año de educación general básica del Centro Educativo Intercultural Bilingüe" Muyu Kawsay", de la parroquia Guamaní, del cantón Quito* (período 2017–2018) [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/6571

Ramírez, S. (2011). *Fortalecimiento de la identidad cultural y los valores sociales por medio de la tradición oral del pacífico nariñense en la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Tumaco* [Tesis doctoral, Universidad de Nariño].

http://sired.udenar.edu.co/id/eprint/2786

Reyes Córdoba, J. C., Carreño, S., & Solano Salinas, R. (2017). *¿Cómo los procesos de comunicación-educación en lenguaje sonoro han empoderado a quienes participamos en ellos?. Una sistematización autobiográfica a partir de tres experiencias: los colectivos de comunicación de colegios públicos de Bogotá, el proyecto" Onda macarena"(fase I, II, III), y" Voces y sonidos de los montes de María"* [Tesis doctoral, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. https://repository.uniminuto.edu/bitstreams/82ab4ec2-da69-40ac-9b46-a7052477205d/download

Robles, V. B., & Garzón, B. (2015). Radios de las Nacionalidades en Ecuador. Un proceso de acción, de los derechos a la comunicación. *Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación*, (130), 275-292. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5792127

Saritama Valarezo, M. Á. (2020). *La educación intercultural bilingüe en Ecuador: el caso del pueblo indígena Saraguro* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona]. https://ddd.uab.cat/record/241050

Sinchi Pichasaca, M. R. (2022). *Análisis estructural melódico de tres cánticos fúnebres de la comunidad de Quilloa* [Tesis de pregrado, Universidad de Cuenca]. https://dspace.ucuenca.edu.ec/items/614520b2-e038-4d13-a8ae-a80bda01cde1

Universidad Nacional de Loja. (2023). *Saberes y expresiones ancestrales de la región sur del Ecuador: compilación de estudios de diferentes investigadores en la región sur de Ecuador*.https://unl.edu.ec/sites/default/files/archivo/202401/SABERES%20Y%20EXPRESIONES%20ANCESTRALES%20VFinal.pdf

Vivero Barrios, M. I. (2024). *El aula taller fotográfico como espacio propicio de materiales didácticos en tiempo de TIC, un diálogo entre metodología y creación* [Tesis Doctoral, Universidad Nacional de La Plata]. https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/174894

Anexos

Ficha de entrevista

Objetivo: Investigar los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo, explorar su contexto cultural, significado y uso en la actualidad.

Lugar: _____

Comunidad: Monserrath ☐ Peguche ☐ Kotama ☐ otro

Fecha: _/ _____/ _____

Preguntas:

"Investigar los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo, explorar su contexto cultural, significado y uso en la actualidad."

1. ¿Qué tipos de cantos tradicionales existen en su comunidad y en qué momentos, ceremonias o contextos culturales se interpretan actualmente?
2. ¿Qué significados culturales, espirituales o simbólicos tienen estos cantos para usted y para la comunidad y qué mensajes o valores transmiten?
3. ¿Por qué se debe aprender estos cantos, ¿quiénes los enseñan y qué importancia tienen para mantener viva la identidad Kichwa? (como fue su proceso de aprendizaje)

"Identificar, a través de testimonios, la pérdida de los valores simbólicos, espirituales y culturales asociados a los cantos kichwas."

4. ¿Qué cambios ha observado en la práctica de los cantos Kichwas y cómo han afectado su continuidad en la comunidad?
5. ¿Qué factores considera que han contribuido a la disminución del interés o la participación, especialmente entre los jóvenes?
6. ¿Qué efectos cree que tiene la pérdida de estos cantos en los valores simbólicos, espirituales y culturales del pueblo Kichwa?

"Producir un documental que rescate y difunda el valor cultural y simbólico de los cantos tradicionales kichwas del cantón Otavalo."

7. ¿Qué opinión tiene sobre documentar los cantos tradicionales Kichwas mediante un video o documental para preservarlos?
8. ¿Qué mensaje cree que este documental debería transmitir a las nuevas generaciones sobre el valor de estos cantos?
9. ¿Qué imágenes, sonidos o momentos considera esenciales para representar fielmente la esencia cultural y simbólica de los cantos Kichwas en el documental?

Ficha de observación

Propósito: Observar y registrar conductas, conocimientos y actitudes durante la interacción con portadores de los cantos tradicionales kichwas.
Lugar:
Comunidad: Monserrath ☐ Peguche ☐ Kotama☐ otros☐
Fecha:
Observador/a: **Dimensión:**

Nº	Ítem Observado	TD	DES	N	DEA	TA	Observación
1	Comunica de forma clara y precisa el conocimiento de los cantos tradicionales kichwa.						
2	Describe con claridad los contextos rituales o sociales donde se interpretan los cantos.						
3	Describe y comunica elementos simbólicos y culturales que pueden ser representados mediante recursos audiovisuales.						
4	Se involucra activamente en celebraciones o espacios donde se ejecutan los cantos.						
5	Utiliza un discurso narrativo claro que facilita su traducción a un lenguaje audiovisual.						
6	Utiliza palabras o frases en idioma kichwa durante su intervención.						
7	Manifiesta preocupación por la pérdida o debilitamiento de los valores simbólicos, espirituales y culturales asociados a los cantos tradicionales.						
8	Valora la producción audiovisual como medio para rescatar y compartir los cantos tradicionales.						
9	Muestra disposición a participar en grabaciones audiovisuales.						
10	Se evidencia una conexión emocional (recuerdos, orgullo, nostalgia) al hablar o cantar.						

