

CAPÍTULO 3

El regreso de Dante 'El divino espacio de la literatura'

Pablo Andrés Usiña¹

pablousina94@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-4041-7462>

Epítome

El capítulo aborda el origen del programa “El regreso de Dante” desde la urgencia de promover la lectura y escritura mediante experiencias sonoras. Explora la transformación del proyecto durante el confinamiento de 2020, detallando la metodología del programa y su ejecución práctica. Se destaca la sinergia entre los miembros del equipo, la planificación de los guiones, la

¹ Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito; poeta; experto en Diseño Gráfico, Estrategias de Comunicación y profesor de Literatura.

identidad sonora y la difusión en redes sociales, culminando con su posicionamiento en plataformas digitales.

Necesidad

Promover el gusto por la lectura, para ello el programa pretendió motivar la lectura a partir de experiencias sonoras. Hace falta una herramienta educomunicativa que desde los medios facilite la comprensión de textos y también la escritura de estos. Los programas actuales no se preocupan por presentar al público autores o piezas desconocidas, pero con igual o mejor riqueza literaria de las piezas galardonadas y reconocidas.

El origen de “El regreso de Dante”

Para hablar de “El regreso de Dante”, me temo que tendría que poner en contexto aquellos hechos que se sucedieron con algunos años de antelación al génesis de este programa. Corría el año de 2016 y por entonces un grupo de estudiantes de las carreras de Comunicación Social y Psicología respectivamente de la Universidad Politécnica Salesiana, organizaron una lectura poética en un espacio conocido como el Fondo de Cultura Económica Carlos Fuentes; para muchos, este espacio era una biblioteca, para otros un café, pero para nosotros, era un centro de operaciones. Planificábamos todo tipo de proyectos relacionados con el mundo de las letras y la cultura; lo contemplado iba desde micrófonos abiertos y recitales, hasta campañas y talleres de escritura creativa.

Regresando al fondo del meollo, durante una de aquellas tardes de trabajo creativo los implicados: Joel Gavilanes y Kevin Cuadrado (estudiantes de comunicación) en compañía de Jorge Luis Bustamante y Santiago Grijalva (estudiantes de psicología), por motivación de un café de medio día, determinaron aquella tarde el nombre del recital, apareciendo por vez primera el título de “El regreso de Dante”.

Pero ¿Cuál era la intención de regresar en la palabra a aquel poeta italiano de antaño?, seguramente hoy diríamos muchas cosas con respecto a esto, por ejemplo: que el poeta siempre va a volver a través de la palabra, o que tal vez muy cerca de la cuestión de la trascendencia, están otras cuestiones como la resurrección, la redención o el eterno retorno.

En todo caso, en aquel momento, este recital fue a todas luces un ritual, una fiesta, una invocación y desde luego una exaltación, la cual solamente era posible a partir de un lenguaje poético gritado a los cuatro vientos.

Soledad habitada y notas de un bibliotecario

Durante el mismo año, en la Universidad Politécnica Salesiana, existían varios espacios culturales y también deportivos, yo, desde luego, quería hacer parte de todos. Para empezar, me apunté al equipo de rugby, hoy por hoy importante equipo universitario; también, me inscribí en el club de ping pong, pero muy aparte debo decir que los grupos en los que disfruté estar fueron: la revista Utopía e In Radio.

La revista estaba dirigida por Armando Grijalva, mientras que In Radio, estaba dirigido por el profesor Humberto Cuesta, yo estuve en ambas, y como nunca se puede hacer algo bien cuando se está en todo, mi breve paso por estas actividades me permitió aprender y aprovechar las experiencias que estas prontitudes me brindaban, sobre todo, las que implicaban una práctica sonora.

Si el lector intuye que mi paso por la revista se limitó a la escritura de artículos para publicaciones periódicas, seguramente, se estará equivocando. Porque no publiqué ninguna.

Una buena tarde, durante el espacio de Café Utopía, mis amigos y yo tuvimos una tertulia literaria, por demás apasionante, a tal punto que nos decidimos en grabarla. El resultado derivó en la construcción de una serie de charlas grabadas, con escritores invitados durante todo un año.

A este proyecto lo denominamos Notas de un Bibliotecario, y tenía una razón de ser, ya que, al finalizar, nosotros, los bibliotecarios, dejábamos inscritas, en una pequeña libreta, una palabra, un verso o un epígrafe, para expresar lo que sentíamos. Entre los escritores invitados, estuvieron: Aleyda Quevedo, Edgar Allan García, Lucrecia Maldonado, entre otras autoras y autores.

En suma, se podría decir, que estas sesiones, pudieron conformar un primer acercamiento al modelo digital de hacer contenido sonoro, conocido como podcast. Y que muy bien se podría traer a la vida y acoplarlo a las nuevas plataformas y formatos que existen para difundir estos contenidos.

Pues bien, nuestras ganas de promover la literatura en la universidad no paraban, cierto día, Kevin Cuadrado me pidió ayuda con un proyecto que había empezado solo, este se llamó *Soledad Habitada*. Mi admiración fue para

el hombre en cuestión, ya que él solo, había elaborado: audios promocionales, audios característicos, programas completos en los cuales, con muy poca planificación, se sentaba y daba rienda suelta a su ingenio para hablar de un tema literario en específico a través de la radio de la universidad que por entonces se llamaba In Radio. Con el tiempo fui yo el otro niño, sentado en una cabina de radio, dejado llevar por la emoción en cada ocasión que lo reemplacé.

A pesar de haber manejado el programa entre los dos, debo decir que solamente hicimos un programa juntos y el resto lo hicimos de manera individual. Así el primer programa literario de radio producido en la Universidad Politécnica Salesiana fue aquel que elaboramos juntos durante ese verano de 2016.

El confinamiento del año 2020: trayendo a Dante a la otra vida

Durante el penúltimo año de mi paso por la universidad, sucedió un hecho inédito en el mundo, esto fue una pandemia como efecto de la propagación del virus COVID-19. Este momento, que yo llamaré histórico, vino a modificar el ritmo de la vida a una escala mundial; las actividades; laborales, administrativas, gubernamentales y académicas, etc. Se hicieron bajo un confinamiento que duraría poco más de medio año en todo el mundo.

Fue el 31 de diciembre de 2020, que, en compañía de mi hermano menor, vino a mi mente la creación de un podcast.

Un interesante formato comunicativo de contenido variado con calidad, y que venía tomando fuerza con conocidos productores mexicanos como Adrián Roberto Martínez o Jacobo Wong; si algo había aprendido de mi experiencia como escritor, era, tener referencias, estudiarlas e intentar crear algo mejor.

La cosa estaba clara, esa noche, antes de recibir aquel año de 2021, me dediqué a planificar muy superficialmente como habría de funcionar; tenía que ser sobre literatura, eso estaba claro, pero el aspecto de mayor prioridad fue el definir un nombre para el programa; algo que me mantuvo ocupado o mejor dicho preocupado durante el primer mes de 2021.

Lo siguiente, fue encontrar el espacio; durante los primeros días de aquel año, y antes de matricularme en aquel periodo, me dediqué a afilar detalles como; posibles autores invitados, dinámicas y aplicaciones de formatos, debo confesar que hasta ese momento no tenía idea de cómo articularía todos los pensamientos que venían a mi mente.

Al llegar la matrícula a este nuevo periodo académico, me apunté a la realización de mi último módulo de prácticas preprofesionales, así fui vinculado al espacio que actualmente se llama Infinito Digital.

Las cosas habían cambiado desde 2016, la infraestructura y los laboratorios para las cátedras técnicas tenían equipos de última generación. Esto colaboró en que la experiencia de aprendizaje, sobre todo de la creación de contenidos radiales fuesen trasladados a la práctica. Aquí nuevamente volví a contactar con Armando Grijalva, que esta vez era el director de Infinito Radio.

Fue una tarde de enero de 2021 que recibí su llamada, me comentó que había aceptado mi ingreso y que tendría total libertad para proponer algo novedoso y propio. Lo primero que sentí fue aquel sentimiento de responsabilidad cuando algo importante se le es encargado a uno, pero inmediatamente reparé en que esa era la oportunidad para cristalizar el deseo de un programa de elaboración propia y libre.

Le comenté sobre lo que tenía hasta ese momento, le comuniqué, que no tenía idea sobre como articular los distintos espacios que traía contemplando, entonces surgió en Armando una respuesta que vino a poner en orden aquella lluvia de ideas que como cabos sueltos parecían ser contrarios entre sí.

Lo que yo planteaba en principio era, un espacio que constaría de dinámicas literarias, música y una entrevista. A lo que atinó en decirme: “Eso funcionaría bien como una radio revista”. Con sus consejos, el programa fue tomando forma, hasta que, por iniciativa propia, preparé una planificación y se la presenté. El programa en principio se iba a llamar *Onírica Pluma*, pero con el paso de los días, fue algo que no me convencía del todo. Además, la planificación incluía la delimitación de objetivos, la segmentación de públicos específicos y el dimensionamiento territorial.

El diseño fue el siguiente:

Tabla 1
Diseño del programa “El regreso de Dante” con base a la matriz de Infinito Radio

Problema social	Déficit en el hábito de leer y comprensión lectora
Antecedentes	Desde que la imprenta de Gutenberg aparece en el siglo XVI, el mundo de las letras cambió para siempre, ahora todos podrían leer, de algún modo el progreso de tecnologías que hacen que las narrativas, discursos y sentidos escritos sean más leídos o consumidos, han hecho que el efecto sea el contrario, en un mundo global en el que cada vez la comunicación se torna mediata, los índices de lectura parecen ser los más negativos. El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) ubica que: • España por persona lee un total de 10,3 libros o lo que es igual a diez libros y la primera parte de un onceavo libro. Esto equivale a un hábito de lectura del 60 % en su población. • En México la estadística es del 2,9 de libros leídos por persona lo que significa un índice menor al de España.
Consecuencias	Hay que establecer que estos índices varían de acuerdo con diario El País, por ejemplo, el índice de España, de acuerdo con información que complementa la estadística, arroja que ese promedio de lectura corresponde a lectura por placer, es decir, por una naciente y voluntaria tendencia a leer mientras que el índice de México señala que ese promedio de lectura es para adquirir conocimiento y por academia. Que resulta una necesidad, más bien, obligada y leer supone una acción impuesta y más no voluntaria.
Necesidad	Que es lo que no ofrecen los medios, y que es lo que yo quiero hacer Los programas literarios actuales no tienen una propuesta educativa en escritura y lectura, como ejercicios en tiempo real o tips de escritura. Los programas actuales de literatura tratan sobre temáticas similares y apuntan a un contenido de literatura clásica. Es necesario realizar un programa educ comunicativo con diálogos y didácticas entretenidas.

Problema social	Déficit en el hábito de leer y comprensión lectora
Presentación	“El regreso de Dante” es una propuesta educomunicativa y radiofónica para el fomento de la escritura y la lectura en países que tienen como lengua materna al español.
Destinatarios	Hombres y mujeres adolescentes, jóvenes adultos estudiantes de bachillerato y universidad de Iberoamérica que hablan español. Correspondientes a estrato social medio y con acceso a redes sociales e internet.
Talentos	Pablo Usiña, Productor y conductor. Juan Usiña, Control técnico. Evelyn Asmal, Locutora de marca.

Nota. Pablo Andrés Usiña.

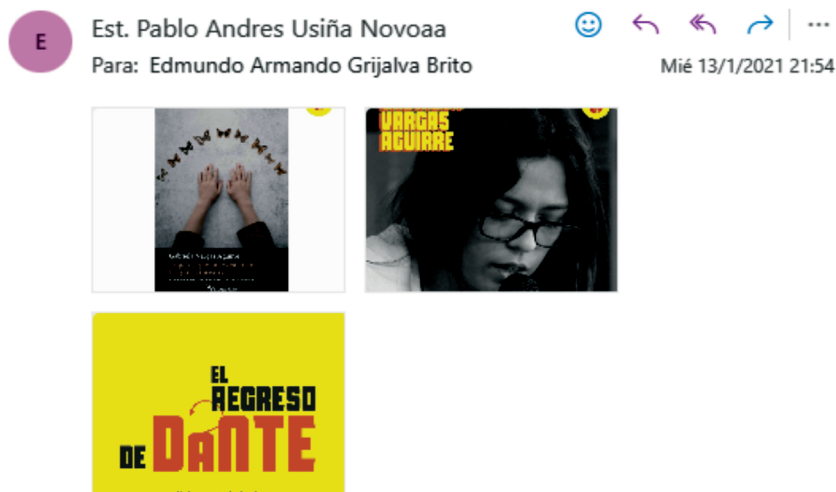
Mientras tanto, Kevin Cuadrado se quedaba confinado en España, ante el cierre de aeropuertos a nivel global. Nos pusimos en contacto, y después de comentarle todos los detalles acerca del proyecto, lo primero que hice, fue pedirle que me cediera el nombre del recital que habían creado para la lectura poética de 2016. Me dijo “Andrés, el nombre está ahí, úsalo”. Durante esa reunión que la hicimos por vía telemática, reparé en que esto era algo que implicaría un trabajo en equipo y a pesar de que siempre me gustó hacer las cosas a mi modo. Debo aclarar que el factor colectivo es importante, incluso en algunos casos hay que dejarse ayudar.

Entonces fue así como guiado por tutor de la radio, afiné los aspectos de carácter técnico; por su parte, mi hermano menor, Juan Usiña, estudiante de la carrera de Producción Musical del IAVQ, se sumó al equipo de producción. En tanto que Kevin Cuadrado y yo manejamos la planificación y vinculación con escritores, así como la creación de piezas de difusión y estrategias de comunicación para redes sociales; finalmente Evelyn Asmal, estudiante de comunicación de la PUCE, sería mi locutora característica.

Enviándose de esta manera el miércoles trece de enero de 2021, la planificación del programa, junto con el manual de imagen y los primeros productos de difusión para redes sociales.

Figura 2

Manual de imagen

Nota. Captura de pantalla del mail enviado a Armando Grijalva en enero de 2021.

La metodología del programa

Regresando a aquella noche de 2020, en que vino a mi mente la idea, lo primero en consideración con respecto a la lógica de funcionamiento, fue que, incluso, cuando se trata de un programa pensado para hacerse de una manera libre, lo esencial es seguir un esquema; cuando el programa estuvo en proceso de diseño, reparé en que, si el programa es una radio revista, solo habría una forma de hablar de manera distendida acerca de cada temática, y esto sería posible durante el espacio de entrevistas que yo había contemplado. Pero ¿Qué pasaría con el resto de los espacios? A menos, de que uno supiera a profundidad del tema en cuestión que implicaba cada programa, y en función de que no se trataba de un trabajo en vivo, hablar de un tema sin una preparación previa es imposible, debo admitir que nunca me gustó usar guiones y que, durante mi paso por las aulas de radio, experimenté incontables lapsos de improvisación, fue así que entendí que esta situación no era igual que *Soledad Habitada*, el podcast *Creativo* o *Cosas* que tanto admiraba,

o mis proyectos improvisados. Entonces, fue así, como entre Evelyn Asmal y yo, una tarde nos sentamos a definir el guion estructural, que seguiríamos durante todos los programas, y este fue el siguiente:

Tabla 2

Guion estructural

Presentación característica	Pregrabado	25 segundos
Saludo del conductor	Interlocución, menú	40
Avance	Promo interno	15
Literatura y...	Charla ilustrada	360
Música	Pregrabado	250
Avance	Pregrabado	15
Leyendo aprendo	Diálogo interactivo	250
Avance	Pregrabado	15
El escritor perdido	Biografía sonora	250
Música	Pregrabado	120
A fuego lento. Con Dante	Entrevista	360
Despedida del conductor	Interlocución	30
Cierre característico	Pregrabado	60

Nota. Archivo de metodología del programa.

La escritura de los guiones individuales y el proceso de grabación

Para la aplicación de este guion estructural, lo siguiente fue: la elaboración de cada programa, el cual habría sido imposible sin un riguroso trabajo de investigación. De acuerdo con la planificación, este primer programa, trataría sobre literatura y cine; lo principal, fue la escritura de un guion para la grabación de los audios promocionales que circularían durante toda la semana hasta el día del estreno del programa, el día asignado fue el jueves a las 17:30. Los guiones promocionales fueron los siguientes:

Guiones promocionales previos

Promocional para 4 días antes

Control: **Canción temática hasta línea 2**

Locutora: Sintoniza Infinito Digital y no dejes de escuchar “El regreso de Dante”, el divino espacio de la literatura. Todos los jueves a las 17:30. Por la señal de Infinito Digital.

Control: **Sube música y mantiene hasta el seg. 25 y finaliza**

Promocional para 2 días antes

Control: Canción temática hasta línea 2

Locutora: **(Asustada)** ¿Ya es martes? No te preocupes, solo faltan dos días para escuchar “El regreso de Dante”. El divino espacio de la literatura, por Infinito Digital.

Control: Sube música y mantiene hasta el seg. 25 y finaliza

Promocional para 1 día antes

Control: Canción temática hasta línea 2

Locutora: ¡Mañana! “El regreso de Dante”, el espacio literario de los sueños te trae Literatura y Cine, por la señal de Infinito Digital.

Control: Sube música y mantiene hasta el seg. 25 y finaliza

Promocional de estreno

Control: Canción temática hasta línea 2

Locutora: ¿Tienes listo tu café y tu bolígrafo? En unos minutos “El regreso de Dante”, el divino espacio de la literatura te trae literatura y... por la señal de Infinito Digital.

Control: Sube música y mantiene hasta el seg. 25 y finaliza

Hasta ese momento no tenía claro quién sería la persona que entrevistaría en este capítulo, entonces recordé a Gabriela Vargas Aguirre, que, en innumerables ocasiones de fraternidad literaria, me había hablado de su amor por el cine. Era la persona perfecta, entonces contacté con ella y a partir de esa ocasión todos los autores que entrevisté se mostraron accesibles a mi llamado.

Una vez hecho el proceso de relacionamiento y vinculación con la escritora, lo siguiente fue la construcción del guion para los segmentos: Charla ilustrada, diálogo interactivo y biografía sonora. Esto implicó un riguroso trabajo de investigación y no solo eso, el espacio musical debía

tener estrecha conexión con el tema de la charla ilustrada que a su vez se relacionaba directamente con la entrevista del último segmento llamado: A fuego lento con Dante.

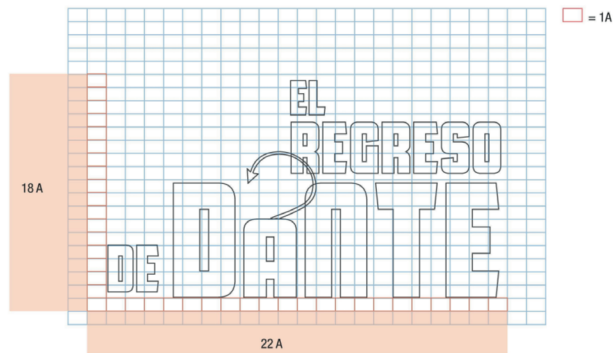
En adelante, la sinergia con la que se trabajó implicó un proceso de comunicación interna en el que se planteaba la coordinación necesaria entre Juan y Evelyn para la elaboración del programa. Por último, aunque no menos importante, se consideró la identidad sonora del programa. Para ello, al igual que en otros aspectos, se realizó una planificación de branding sonoro o identidad de marca para programas de radio. Desconozco si el término existe en el ámbito de la radiofonía, pero definir una línea sonora y musical como elemento identificativo del programa fue clave para destacar y posicionarlo ante una audiencia que comenzó a prestar atención a nuestro proyecto.

Para la determinación de la música característica, pensé en una sola línea, que fue definitivamente el jazz, pero con dos corrientes distintas; en principio la canción que sonaría en absolutamente todo era *Love Theme From Spartacus* de Yusef Lateef, esta canción constituía un tema olvidado por la cultura Jazz pero que evocaba un especial sentimiento de melancolía e ilusión. La segunda posible línea sería en el formato de Jazz Fusión; por esos días recordé una canción que escuché por primera vez de un grupo nuevo en México, fue en un programa de radio que se hace allá, con el título de Jazz de Madrugada que suena hasta nuestros días. La canción fue HSF5 de Filulas Juz.

Esto llamó mucho la atención a Armando, ya que era una propuesta juvenil, emocionante, incluso vertiginosa e interesante. Si hay algo que había aprendido de Armando, fue ese toque de sorpresa y novedad que un buen trabajo debía tener. A partir de ese momento usamos HSF5 para la parte característica de: saludo del conductor, y avances, y cierre característico, mientras que *Astralopithecus*, otra pieza de los mismos chicos, para el contenido del segmento de charla ilustrada, y como no podía faltar, mi canción favorita de Jazz, *Take Five* de Dave Brubeck para el segmento de biografía sonora.

Lo teníamos todo listo para el estreno, y con ayuda del proceso de branding que hicimos para la identidad de marca del programa, hacer las piezas de difusión para redes sociales fue un trabajo sencillo. La elaboración estuvo a cargo de Kevin Cuadrado y mía, y los parámetros que manejamos para el diseño fueron los siguientes:

Figura 3
Esqueleto del logotipo

Nota. Malla estructural y dimensiones de isotipo.

Figura 4
Cromáticas

Se podrán utilizar las 6 combinaciones de colores de la barra, aunque nunca se deberán utilizar el rojo y el naranja juntos.

Nota. Cromáticas tintas directas.

Figura 5
Referentes de marca

Tipografía marca

CAPITAL DAREN - REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#\$%^&*~

Helvética Neue - 77 Bold condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#\$%^&^*

Cajas de texto

Helvética Neue - 55 condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#\$%^&^*

Helvética Neue - 95 Bold condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#\$%^&^*

Nota. Tipografía de marca y cajas de texto.

Con la aplicación de este manual de marca, la difusión para redes sociales fue un éxito, esto sumado a un correcto manejo de estrategias de comunicación llegaron a posicionar en la esfera digital el programa. Tanto en Facebook como en Instagram.

Figura 6

Captura de pantalla

Nota. Captura del feed de Instagram.

Finalmente, y con el programa en marcha, el posicionamiento sonoro del programa fue fundamental, para su preservación a través del tiempo, esto fue posible gracias a la gestión de Jezabel Calero, quien era la técnica responsable en ese momento de la programación de Infinito Digital y a quien llegaba todo el material que producíamos. Desde el programa final, de cada capítulo hasta las piezas de difusión. Dentro de lo que concierne al programa

como audio podcast, con ayuda de Jezabel, se llegó colocar el programa en las plataformas de iVoox y Spotify, haciendo que se escuchase a nivel internacional, como se lo había planteado en principio. El programa tuvo un total de dieciocho entregas, con igual número de diálogos públicos dentro del segmento *A fuego lento. Con Dante* y cumpliendo con el siguiente cronograma:

Tabla 3

Cronograma, contenidos y entrevistados/as

Semana	Tema	Personaje entrevistado
1	Literatura y cine	Gabriela Vargas
2	Literatura y urbanidades	Alfonso Espinosa Andrade
3	Literatura y artes plásticas	David Sánchez Santillán
4	Literatura y sonoridades	Freddy Ayala Plazarte
5	Literatura y gestores culturales	Karol Alarcón Miele
6	Literatura y terror	Elsy Santillán Flor
7	Literatura y nuevas estéticas	Juan Domingo Aguilar
8	Especial de revistas literarias	Fernando Albán
9	Literatura y Jazz	Juan José Rodinás
10	Editoriales	Alexander Ávila Álvarez
11	Editores jóvenes	Sandy Vallejo
12	Editores 1	Juan Romero Vinuesa
13	Editores 2	Juan Romero Vinuesa
14	Literatura y adaptaciones	Lucía Moscoso Rivera
15	Literatura y periodismo	Gabriela Ruiz Agila
16	Literatura y género	María Auxiliadora Valladares
17	Literatura y rock	Igor Icaza
18	Especial de César Dávila Andrade	Kevin Cuadrado

Así fue como el programa llegó a su fin, el 3 de junio de 2021. Se posicionó no solo como un producto radial que superó las fronteras, sino como un referente en la sociedad literaria quiteña de ese momento y como no, también en el corazón de quienes amamos la literatura. Ahora, cuando me encuentro con mis colegas escritores, siempre escucho un comentario

recurrente y este es: ¿Para cuándo la segunda temporada?, como muestra de cariño que surgió aquellos jueves a las 17:30 de ese año de 2021.

Si usted quiere disfrutar de los episodios mencionados, ingrese al siguiente enlace: <https://bit.ly/40Cbnnna>

Conclusión

Después de años de trabajo y colaboración con un equipo de mentes creativas, puedo decir con orgullo que “El regreso de Dante” ha superado todas mis expectativas iniciales. Desde su humilde comienzo como una lectura poética organizada por un grupo de estudiantes universitarios apasionados por la literatura, hasta convertirse en una herramienta educomunicativa que promueve la lectura y la escritura a través de experiencias sonoras, un programa ha evolucionado de formas que nunca imaginamos.

Lo más gratificante de todo ha sido desafiar la norma establecida por los programas actuales, al presentar a autores y piezas literarias menos conocidas, pero igualmente enriquecedoras. Creo firmemente en el poder de la palabra escrita y hablada para inspirar y educar, y es ese compromiso el que impulsa cada episodio de “El regreso de Dante”.