

CAPÍTULO VI

Experiencias de la gestión cultural de la Universidad Técnica Particular de Loja

Loreto Sáez Pezo
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador
lisaez@utpl.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0007-1269-6198>

Introducción

Las Universidades desempeñan un papel fundamental en el desarrollo social y económico de sus países y entornos. Su contribución se centra en la formación de egresados de alta calidad, así como en el estímulo a la generación de conocimiento y la investigación científica.

La influencia de la Universidad en la sociedad está claramente delineada en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), la cual establece entre sus objetivos la difusión del conocimiento, la promoción de la ciencia, la tecnología, las artes y otras manifestaciones creativas que conducen a un desarrollo integral, destacando siempre el servicio a la sociedad.

En este contexto, la cultura adquiere una importancia vital en el proceso social, ya que facilita la identificación de los ciudadanos con elementos comunes y compartidos de las comunidades que rodean a las instituciones universitarias. Esto crea un sentido de pertenencia e incluso una responsabilidad compartida por el mantenimiento tanto físico como simbólico de dichas comunidades.

La gestión cultural universitaria ha sido un ejercicio constante en Ecuador, ofreciendo a lo largo de los años propuestas de difusión del arte y la cultura a través de actividades que complementan las dimensiones académicas.

Es imperativo fortalecer estos procesos, coordinando mejoras en los ámbitos de formación, creación, producción y consumo cultural de alta calidad y participativa para la comunidad universitaria. Estas mejoras deben contribuir de manera efectiva a una formación integral y crítica.

En este contexto, se detalla cómo se ha estructurado la gestión cultural en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), describiendo sus componentes y destacando sus aportes a la vinculación local, nacional e internacional.

Desarrollo

Como ha sido común en muchas instituciones de educación superior, la gestión cultural surgió en la UTPL hace casi cuatro décadas como una iniciativa del Vicerrectorado que buscaba crear espacios en los que se cultive la danza y la música folklórica del país. Loja, con un arraigado espíritu musical y dancístico, resultó ser un escenario ideal para promover en los jóvenes el interés de ser parte de estos primeros elencos: Jahua Ñan e Intiñán, el primer elenco de danza que se conserva hasta la fecha, que ha evolucionado con más de ocho generaciones y que ha representado a la Universidad en diversos escenarios locales, nacionales e internacionales; así como el grupo de música Intiñán que se separó ya de la institución, y sus integrantes orgullosamente ya profesionales, siguen cultivando el don de la música andina y folklórica.

Las Universidades representan un eje vital en el desarrollo social y económico de los países. Sus aportes se centran en sus funciones sustantivas como la academia, la investigación y la vinculación, pero subyacen en ellas también funciones adjetivas y transversales a la vida institucional, las mismas que se han visto reforzadas en estas últimas décadas.

Actualmente, la Unidad de Gestión Cultural UTPL se encuentra adscrita a la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, espacio donde se ejecutan diversas acciones para fortalecer la gestión INTERnacional, INTERinstitucional e INTERcultural de nuestra *alma mater*, con una visión transversal, con base en el concepto de *universidad global* y con miras hacia la promoción de cambios, innovación curricular, actualización de profesores e investigadores y movilidad. Sus acciones se alinean al PEDI institucional, con la minuciosa mirada de nuestro rector y su equipo, así también aportan anualmente al POA y presupuesto correspondiente, lo que nos da un respaldo a la ejecución de actividades planteadas.

La influencia de la Universidad en una sociedad está tipificada en Ecuador en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y regentada a través

del CES, la misma garantiza el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia interculturalidad, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.

La Autonomía académica que consagra el Art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, garantiza a las universidades y escuelas politécnicas la producción de ciencia, tecnología, cultura y **arte**.

El Art. 3 y así también el Art. 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior 2010, señalan como un derecho de las personas y un bien público social la educación superior de carácter humanista, cultural y científica; y como función del Sistema de Educación Superior –entre otras– la de promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la **cultura**.

En cuanto al principio de pertinencia, la Ley de Educación Superior manifiesta en su Art. 107 que “... consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la **diversidad cultural**”.

El Art. 27 del E. O. de la Universidad Técnica Particular de Loja establece que el rector contará con direcciones generales; y, el literal c. del mismo artículo y cuerpo legal, crea la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales. Esta Dirección General, dentro de su organigrama, cuenta con la Unidad de Gestión Cultural UTPL, la misma que **gestiona y administra la actividad cultural** al interior del *alma mater*.

Actualmente, los temas de acreditación y *rankings* internacionales también consolidan la importancia de esta actividad, con varios indicadores que apuntan a fortalecer estas actividades y, sobre todo, conectarlas al quehacer universitario.

A la fecha, el **objetivo de la Gestión Cultural UTPL** es aportar en la formación integral de la comunidad universitaria y de la sociedad, desarrollando ámbitos de formación, producción y divulgación cultural. Relación perfecta entre la gestión y la cultura, como proceso para el desarrollo de manifestaciones artísticas, gestionando y planeando el talento humano como un recurso sostenible e inagotable, que contribuye también en actividades de turismo, patrimonio y a todo lo que tiene que ver con la industria cultural y creativa.

Tiene como propósito al arte y la cultura en sus diferentes ámbitos y niveles, incorporando de manera sistemática y ampliada sus actividades a la

vida universitaria; de tal manera que incidan decididamente en la formación integral de los estudiantes, la innovación educativa y el bienestar universitario. Y como un horizonte futuro y a diferentes plazos, la conformación de programas de educación artística formales en áreas de mayor avance y potencialidad.

En la última década, el sector cultural se ha formalizado; somos, por tanto, los responsables del relacionamiento directo entre la Universidad y las instituciones culturales locales y nacionales. Nuestra actividad de vinculación se apoya en el relacionamiento, los convenios, y reglamentos y normativas internas actualizados, los que nos permiten evidenciar procesos transparentes de gestión. Aportamos a la interculturalidad desde dos frentes: la difusión cultural y a través de los Grupos de Arte UTPL.

Difusión cultural universitaria

La difusión cultural tiene como propósito principal la divulgación y la promoción de una serie de actividades artísticas que contribuyen a la formación integral, así como al desarrollo humano y social de la comunidad universitaria. Uno de los principales objetivos de este espacio es estimular la expresión cultural y suscitar el fortalecimiento de los valores humanos, al mismo tiempo que consigue fortalecer la identidad institucional. De hecho, la cooperación cultural y la creación de espacios de encuentro implican un tipo de interacción, cuya riqueza repercute de manera muy favorable en la cohesión social y comunitaria.

Las manifestaciones culturales requieren de una difusión adecuada, puesto que, además de resultar estimulantes y acentuar la cohesión de la comunidad, siempre requerirán de una mayor investigación de un desarrollo institucional y social que lo acompañe.

En efecto, a través de la difusión del conocimiento, la comunidad adquiere no solo información, sino que, además, se beneficia de una formación permanente en áreas que se vuelven cruciales para la interlocución social, así como para el desarrollo de las facultades críticas, estéticas y sociales.

Artes como la literatura, las distintas artes plásticas, la música y la gastronomía siempre han sido pilares fundamentales para cumplir con estos objetivos. En este mismo marco, también es muy importante para la UTPL favorecer nociones fundamentales para una mejor convivencia como son la tolerancia, la diversidad y la interculturalidad.

La UTPL ha posibilitado la publicación y difusión de obras pertenecientes a prominentes literatos de Loja, así como del resto del país. En suma, la institución es muy consciente de la importancia de mantener un sistema de publicaciones de forma sostenida que enriquecen la vida universitaria y repercuten en la sociedad, desde este espacio seguimos ofreciendo el apoyo permanente a obras, relatos, revistas realizadas por docentes, estudiantes y UTPL Alumni.

Es el espacio en el que sostenemos actividades como la ejecución de *publicaciones divulgativas*, con la administración de un fondo de publicaciones a través del cual podemos dar atención a solicitudes tanto internas como externas que buscan la publicación de textos, folletos, revistas, fanzines, entre otros. Su contenido puede tener una base literaria, histórica, de las artes o de conocimiento universal y con base científica, pero cuyo fin es netamente la divulgación. Una época de oro de esta línea de trabajo fue en el año 2006, fecha en la que, gracias al aporte del Departamento de Literatura UTPL, se pudo publicar una Colección Lojanidad/Literatura, que circuló en Loja a costo de impresión, junto con el diario *La Hora*, con la publicación de más de seis mil ejemplares, como proyecto cultural de vinculación con la comunidad lojana.

También trabajamos desde el frente de *exposiciones itinerantes*. Esta propuesta se perfila como una forma de hacer llegar el arte al público y lograr un impacto positivo. El objetivo es que las personas puedan observar, sentir, interactuar y gozar de una experiencia directa frente al hecho estético y artístico. De esta manera se constituye un ambiente estimulante para la convivencia social, así como para el desarrollo cultural e intelectual de los estudiantes y la comunidad Utepelina.

Las exposiciones itinerantes tienen el propósito de generar, en el campus UTPL o en espacios como galerías públicas del GAD de Loja o de la CCE Loja, experiencias de acercamiento al arte escultórico, pictórico, fotográfico o de arte contemporáneo. Con los años nos hemos proyectado como un verdadero motor cultural, pues, desde la Universidad, hemos generado y puesto a disposición de una variedad de públicos una serie de importantes y atractivos productos culturales. Artistas locales, nacionales e internacionales han formado parte de estos proyectos y han deleitado a nuestra colectividad con exposiciones de pintura, fotografía, escultura y artesanía, entre muchas otras manifestaciones de orden cultural.

Es grato saber que, gracias a este espacio, pueden acudir a nosotros artistas o colectivos de todo el país e internacionales, UTPL alumni, o instituciones como embajadas y consultados, para traer a Loja el mundo. En el año

2012 una preciosa muestra de indumentarias de China nos visitó, con más de 46 piezas originales, trajes confeccionados a mano, y algunos otros elementos como collares, dagas y aretes. Este conjunto representaba 33 de las 56 etnias minoritarias de China. Huang Kangyi, agregado cultural de la Embajada de la República Popular China, explicó que en la vestimenta de cada grupo se puede ver la historia de cada etnia e imaginar su forma de vivir, “los pueblos indígenas buscan la felicidad a través de los colores que utilizan en su indumentaria”.

El esfuerzo conjunto de varias instituciones estimula a nuestros públicos y enriquece la diversidad de su identidad cultural. La organización de eventos colaborativos o coproducciones efectivamente potencian la difusión y el alcance de nuestras actividades artísticas. El trabajo interinstitucional y en equipo supone pensar la comunidad y la sociedad como parte de procesos culturales en constante revisión, construcción y mejoramiento. Asimismo, nuestros esfuerzos conjuntos implican un valioso aporte, nuestras intervenciones, a su vez, se articulan y colaboran con importantes procesos impulsados desde otros ámbitos o institucionales.

Como Universidad entendemos que los artistas, colectivos y productores artísticos tienen valiosas ideas para ser llevadas a escenarios. Es por eso por lo que a través de las actividades de *coproducción* damos apoyo a estas propuestas, las mismas que son valoradas a través de un comité consultivo, donde el aporte de nuestros departamentos es fundamental. Estas actividades se evalúan a través de una rúbrica y considerando su pertinencia a la visión y misión institucional, así como su aporte de la propuesta, calidad, uso de tecnologías, entre otros detalles. Este espacio nos permite que la marca UTPL también sea parte de eventos significativos a realizarse en Loja, donde está nuestra Casa Matriz. El año 2023 pudimos sumarnos a dos productores lojanos que organizaron el evento: Don Medardo sinfónico, donde este ícono de la música popular de Loja y el país pudo por primera vez sumar su música popular, con ritmos de cumbia a la Orquesta Sinfónica de Loja.

En el ámbito institucional no somos el único ente que genera y conecta con la interculturalidad. La UTPL también cuenta con un Museo de Arqueología y Lojanidad adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades, el Sistema de formación musical para niños y jóvenes SINFÍN, que nació en la Gestión Cultural UTPL y que actualmente es gestionado desde la Fundación FEDES-UTPL. Varias carreras y departamentos de investigación en el ámbito de la industria cultural y creativa: Artes Visuales, Artes Escénicas, Arquitectura, Literatura, entre otros. La incubadora PRENDHO hace tres años lleva adelante una línea de fomento a las industrias culturales y creativas, por

tanto, es necesario generar puentes de trabajo con estas otras áreas, para apoyar la misión institucional.

Y, por supuesto, también la mirada hacia afuera, a través de convenios y relacionamiento con las instituciones nacionales y locales de la cultura como el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP) y todo el sistema nacional de cultura donde aportan desde territorio las Casas de la Cultura, los institutos de Patrimonio y representacionales zonales, las orquestas sinfónicas, especialmente, la de Loja, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Loja y muchos más, Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo, asociaciones, colectivos, entre otros, procurando contribuir a la organización de diversas actividades y, sobre todo, aportando a la organización del trabajo interinstitucional de manera que se estructuren procesos de desarrollo social y colectivo.

Grupos de arte UTPL

Ya lo comentábamos al inicio de este artículo, desde hace casi cuarenta años la UTPL inicia la creación de grupos de arte, generando nuevos espacios para los estudiantes, elencos que les permitan fortalecer sus capacidades artísticas, en muchos casos adquiridas en su formación básica, esto con el propósito de perfeccionarlas a través de la formación permanente, la representación en diversos eventos institucionales y la posibilidad de aportar a producciones o coproducciones como nuevos retos artísticos.

A la fecha (2024) la UTPL cuenta con trece elencos en las siguientes áreas:

- En el área de danza: Grupo de Danza Folclórica Jahua Ñan, Grupo de Baile Moderno, Grupo de Danza Contemporánea, Grupo de Danza Jazz.
- En el área de música popular: dos grupos de música folclórica Ukumary y Antaru, y la Rondalla Saucedales.
- En el área de música de cámara: la Camerata Arkos, a su vez la OSU (Orquesta Sinfónica Unificada), la misma que cada año se reúne una o dos veces con la incorporación de la planta docente, niños y jóvenes del SINFÍN/FEDES-UTPL para eventos especiales de celebración, y el Grupo de cuerdas Sei Corde.
- En el área de artes escénicas: la Compañía de Teatro UTPL que trabaja desde varios frentes: teatro clásico, teatro contemporáneo, teatro infantil, microteatro, y fueron los iniciadores del Club de Clown Humanístico, ahora ligado a Misiones Universitarias, y la Facultad

de Ciencias de la Salud. También contamos con el Liceo de Oratoria expositiva.

- Finalmente, en el área de arte vocal, el Coro UTPL.

A continuación, se presenta un breve resumen de la historia de cada uno de estos grupos.

GRUPO DE DANZA FOLCLÓRICA JAHUA-ÑAN (CAMINO ARRIBA)

En 1986 el grupo da sus primeros pasos como agrupación de baile, sin embargo, esta propuesta nació con otro nombre: Grupo de Danza UTPL. Unos años más tarde, en 1990, la agrupación fue rebautizada como Nueva Semilla. La idea del empleo de este nombre tiene que ver con la necesidad de enfatizar cómo, en cualquier escenario o espacio en el que consiguiera presentarse, el conjunto siempre se esforzaría por cuidar y entregar semillas de arte con el fin de difundir y fortalecer la cultura ecuatoriana.

El crecimiento de la agrupación, si nos referimos tanto a la cantidad de sus integrantes como a su repercusión en el ámbito dancístico, hace que en 1994 se decida utilizar un nuevo nombre que represente dichos avances. La idea era que esta nueva denominación, a la vez que permitiera identificar al grupo, fuera capaz de señalar la relación fructífera que este colectivo establece con la cultura ecuatoriana. Es así como el nombre cambia oficialmente a Grupo de Danza Folclórico Jahua-Ñan, expresión que en quichua quiere decir: ‘camino arriba’, rememorando la identificación en latín que en ese entonces tenía la UTPL “memento ascendere semper”, acuérdate de ascender siempre.

De esta manera, a partir de conceptos de cultura e identidad se plantea la danza folklórica como una forma de representar prácticas culturales y elementos simbólicos pertenecientes a varias cosmovisiones de nuestros territorios. A través de la actividad corporal de los bailarines que integran el grupo, se enfatiza en la escena el carácter plural, diverso y multidimensional que despliegan estas danzas como formas de expresión y rescate del amplio repertorio dancístico de las distintas culturas y localidades que forman parte de nuestro país. Culturas y territorios que merecen mayor atención y aceptación por parte de nuestros conciudadanos, una situación ante la cual el conjunto se muestra propositivo e incluyente.

El grupo de danza folclórica Jahua-Ñan ha recogido, ordenado y elaborado un repertorio integral de más de 64 coreografías distintas que han sido agrupadas en lo que hemos denominado “cuadros coreográficos” y en los cua-

les también se inserta un homenaje a algunas danzas latinoamericanas que complementan nuestra propuesta de diversidad, diálogo y rescate. Dichos cuadros son organizados en referencia a las comunidades cuyas danzas se busca recrear y que, a continuación, pasamos a enumerar: Saraguro: Tradiciones de Saraguro, Toro barroso, Entierro de guagua, Inti Raymi. Loja: Chaza lojana. Cuenca: Chola cuencana. Cañari: Cacería del venado, tradiciones de Cañar. Cochasquí: Fiestas del Equinoccio de Cochasquí. Cayambis: Tradiciones de Zuleta, Fiestas del Diablo Huma, Matrimonio de Zuleta, Chakana. Otavalo: Tradiciones de Otavalo, Fiesta del Yamor, Carnaval de Otavalo. Valle del Chota: Bomba del Chota. Esmeraldas: Andarele, Caramba, Tunda. Cuadro Nacional de Mestizaje: Danza mestiza. Internacional: México. Bailes de Guadalajara.

GRUPO DE BAILE MODERNO UTPL (GBM UTPL)

El Grupo de Baile Moderno (GBM UTPL) nace en marzo 2004. Esta es una agrupación que se caracteriza por brindar a la colectividad universitaria, así como a la comunidad en general, una propuesta gracias a la cual es posible disfrutar y aprovechar el tiempo de una manera saludable y constructiva. De hecho, el baile, en complicidad con los ritmos musicales, permite un uso del cuerpo alejado de una cotidianeidad que lo limita y que incluso hasta llega a aprisionarlo.

En consecuencia, uno de los principales propósitos de esta agrupación dancística es difundir la cultura a través de toda una diversidad de estilos desarrollados a través de las técnicas y las estéticas que se enmarcan en el baile moderno. Si bien el baile moderno suele definirse como la fusión que desde la década de 1970 recogió varios registros corporales y tipos de baile, sobre todo de género urbano, como el hip-hop, el funk, el jazz, el *break dance* o el *street dance*; el colectivo de baile de la UTPL no solo asume estilos internacionales, sino que también trabaja con la cultura propia de nuestra región. Es decir, maneja una concepción situada de cultura que no solo se contenta con adoptar sin hacer una lectura propia de los estilos internacionales o globales, sino que los reinterpreta en función de la cultura local y de las particularidades del elenco mismo.

De este modo, en la actualidad, el Grupo de Baile Moderno representa y desarrolla, entre otros, los siguientes estilos dancísticos: Modernos, Urbanos, Comerciales, Tropicales, de Salón, de Competencia y Musicales (es decir, pertenecientes originalmente a obras escénicas que tienen a la música y su escenificación coreográfica como elementos protagónicos). Como vemos, tanto lo global como lo regional son llevados a buen puerto por este versátil conjunto.

Adicionalmente, este conjunto dancístico colabora de forma constante con las demás agrupaciones de arte que conforman la UTPL. De esta manera, se ejecutan producciones completas y de gran escala que aúnan esfuerzos multidisciplinarios y que, de esta manera, generan en el público un mayor interés por conocer toda la amplitud de actividades artísticas llevadas a cabo por el área cultural de la universidad

La agrupación articula sus propuestas a la línea definida por Gestión Cultural UTPL. Consecuentemente, uno de sus objetivos más importantes es continuar abriendo y desarrollando espacios de difusión cultural y enriquecimiento para la comunidad y las diferentes audiencias con las que cuenta el área de acción de la universidad. Dentro de sus instructores hemos contado con los aportes de los Mstros. Fredy Gómez, Ángel Maldonado y actualmente se encuentra bajo la guía del Mstro. Crithian Pugo.

GRUPO DE DANZA CONTEMPORÁNEA UTPL

El Grupo de Danza Contemporánea de la UTPL da sus primeros pasos en el año 2004 bajo el esfuerzo y el trabajo coreográfico de la Mstra. Paula Herrera. A continuación, el conjunto estuvo a cargo de varios directores de forma consecutiva. Es así como pasó por la dirección de una serie de colaboradores de la institución como Ángela Benalcázar, Vanessa Hernández, Manolo Quishpe y Diego Díaz hasta el año 2014. Desde entonces, y hasta la actualidad, el grupo se encuentra actualmente bajo la dirección de las Mstras. Aura Ocampo Jaramillo y Rebeca Matute.

El Grupo de Danza Contemporánea se ha constituido como un destacado espacio en el que los jóvenes utepelinos, motivados por conocer las posibilidades de expresión, distensión y autoconocimiento que brinda la danza, exploran una serie de dinámicas para hablar desde el cuerpo y en interacción permanente con otros. Efectivamente, la danza permite ir más allá de la cotidianeidad verbal rutinaria que rige y determina las interacciones habituales de nuestras sociedades. De esta manera, los estudiantes interesados pueden abrirse a una gama muy amplia de manifestaciones de la corporalidad dancística entendida desde una perspectiva contemporánea. Dichas manifestaciones, entre gozosas y exigentes, van perfilando una serie de registros que van más allá de las concepciones clásicas de los movimientos corporales y consiguen nuevas formas de coordinación estética entre movimiento, emoción y trabajo en equipo.

De esta manera, pensamiento, palabra y acción corporal se entrecruzan y sirven de puerta hacia la búsqueda de expresividades en las cuales se entre-

cruzan la intimidad y la exteriorización. Efectivamente, los bailarines de danza contemporánea deben contar con un excelente dominio técnico a la vez que esgrimir una gran versatilidad y una capacidad permanente para improvisar. Este tipo de danza generalmente está centrada en el suelo, trabaja la gravedad y el peso del cuerpo del conjunto de los bailarines. Habitualmente, se baila con los pies descalzos, aunque esto no sea una regla inamovible. El aprendizaje y práctica de la danza contemporánea se nutre de ciertas técnicas tomadas de la reinterpretación moderna de algunos estilos clásicos dentro del legado de la danza europea, pero sobre todo articula nuevas expresiones de la danza y nuevas concepciones del cuerpo, del movimiento, de la ocupación del espacio, de las relaciones entre los cuerpos-intérpretes en escena y de la disposición tanto anímica como intelectual del público. El objetivo es explorar los movimientos en relación con la especificidad de ciertos espacios y a la vez aplicar algunas técnicas de consistencia y disociación del cuerpo.

Quienes llegan a integrar el grupo de Danza Contemporánea UTPL desarrollan un trabajo formativo a través de técnicas, conceptos y destrezas conjuntas que le han permitido convertirse en un pequeño, pero muy propositivo y concentrado laboratorio dedicado al movimiento y a la acción escénica. Cada integrante del conjunto se va formando y, asimismo, va adquiriendo las herramientas para transformarse en un creador capaz de proponer y llevar a las tablas, junto con los aportes de sus compañeros, sus propias ideas y propuestas escénicas. Son estas búsquedas las que hacen posible potenciar y desarrollar positivamente la creatividad de nuestros alumnos, así como enriquecer sus concepciones estéticas y, en una escala más general, afianzar su creatividad y seguridad personal.

Bajo la dirección de Aura Ocampo Jaramillo y Rebeca Matute, el Grupo de Danza Contemporánea UTPL ha llevado a las tablas, con considerable éxito, los montajes y participaciones escénicas enumerados a continuación: *La Pasión según San Mateo*, Fragmentos del *Mesías* de Haendel, *Noche de Rondas* y *Somos*.

Por otro lado, junto a Lojadanza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión-Núcleo de Loja, el grupo ha participado de las siguientes producciones: *La Fille mal gardée*, *Cascanueces*, *Seres Extraños*, Otra clase de *ballet* y *Saraguro: Historia de Toa y Manco*. Con algunas de estas obras, el Grupo también ha sido partícipe del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (FIAVL).

Paralelamente, esta agrupación ha contado con el apoyo de la UTPL para estar presente en innumerables eventos locales, nacionales e internacionales. Así también, año a año se desarrollan capacitaciones y talleres protagonizados por destacados maestros de las artes dancísticas.

El avance artístico continuo de los integrantes es, en efecto, uno de los ejes cruciales de las actividades llevadas adelante por este grupo. Para lograrlo, es necesario tanto el ensayo y el entrenamiento, como los conocimientos conceptuales que surgen alrededor de la danza, un mundo cuya amplitud y riqueza requiere de un adecuado estudio, así como de la adquisición de herramientas apropiadas no solo para su práctica puntual, sino también orientada a su apreciación. En la actualidad, el Grupo de Danza Contemporánea UTPL se encuentra compuesto por alumnos pertenecientes a diferentes titulaciones de la universidad.

GRUPO DE DANZA JAZZ (DANZA JAZZ UTPL)

La ciudad de Loja tiene una gran tradición artística. La cual podemos evidenciar, principalmente, en la música popular y el folklore; sin embargo, la danza se ve mayormente desarrollada en la niñez y juventud, pero a nivel universitario muchas veces se pierde su continuidad. No obstante, resulta innegable la existencia de otro tipo de manifestaciones dancísticas, de igual importancia, como es el *jazz* de teatro musical. El mismo que necesita un espacio y un desarrollo correcto para que los estudiantes tengan la oportunidad de acceder a expresiones más libres o contemporáneas. El *jazz* de teatro musical es un estilo de danza que utiliza elementos del teatro, expresión corporal, danza *jazz* y contemporánea, según el requerimiento de cada propuesta escénica a interpretar. Como su nombre lo dice, es la danza y movimientos que se utilizan en teatro musical. La danza *jazz* es una rama muy versátil que puede proporcionar a los estudiantes variedad e integralidad en su formación universitaria, donde quienes hayan realizado algún tipo de danza en su juventud o tengan conocimientos de cualquier estilo de baile podrán incursionar en esta nueva agrupación.

En cuanto a la Universidad, esta nueva agrupación artística nace el año 2022 de la mano de la Mstra. Carolina Napoleoni, y llega a contribuir a un sin número de eventos, aportando también en producción audiovisual en conjunto con el laboratorio de comunicación para impulsar la imagen institucional y su vinculación con la colectividad. La proyección de este grupo está encaminada a formar las bases de un elenco estable de bailarines UTPL, apoyado con un presupuesto anual para llevar a cabo cada programación. Este elenco realiza sus propios montajes coreográficos; además, de apoyar otras producciones

interdisciplinarias o coproducciones que realiza la universidad, tanto a nivel local, nacional e internacional. Todo esto bajo la guía y coordinación de la instructora del grupo, quien preparará a los estudiantes para que a mediano plazo puedan estar presentando sus trabajos y a largo plazo poder estar realizando obras de gran formato.

El *jazz* de teatro musical o *Broadway jazz* es una rama de la danza *jazz* que fusiona elementos de diferentes técnicas como lo son el ballet clásico, tap y danza moderna, entre otras. Son los bailes que vemos en películas y en el teatro musical. A medida que van pasando los años, estos se van fusionando con estilos nuevos que van apareciendo como lo son el hip hop y la danza contemporánea. Un intérprete de *Broadway jazz* desarrolla estilo, musicalidad, disociación, cadencia, improvisación y actuación, además de una preparación física que lo dispone a enfrentar cualquier reto coreográfico, sin importar su estilo. Su libertad de movimiento hace que cada coreógrafo pueda poner su personalidad en su montaje, dando así también a sus bailarines libertad para expresarse y crear. Muchas veces pasa que en etapa escolar desarrollamos habilidades artísticas como la danza, pero luego por los estudios universitarios dejamos de asistir.

Sin embargo, es esencial que para formar personas integrales podamos desarrollar otras habilidades aparte de las académicas. Este arte nos aporta disciplina, el saber trabajar en equipo, tener concentración, nos enseña a ser constantes y a superarnos diariamente. Establecer un elenco permanente de bailarines y artistas escénicos a nivel universitario, les permitirá a los estudiantes seguir desarrollando la danza tanto a nivel formativo como escénico.

GRUPO DE MÚSICA FOLCLÓRICA UKUMARY (OSO DE ANTEOJOS)

Esta agrupación nace en la UTPL en el año 2015. Su propuesta musical se encuentra orientada por componentes folklóricos del área cultural andina, así se mantiene en constante sintonía con la riqueza de las raíces latinoamericanas. Por una parte, hay que comprender que esta música se compone de una amplia gama de estilos musicales que, originados en tiempos precolombinos, incorporan influencias occidentales de una forma creativa. Por su capacidad evocativa e instrumentación singular, así como por sus rasgos y diversidad regional, esta música cuenta con un gran número de aficionados a nivel mundial. Es más, hoy en día, por tratarse de una cultura muy viva, la música folklórica contemporánea ha continuado su evolución, ha incorporado nuevos instrumentos, inclusive instrumentos de tipo moderno, así como nuevas ideas musicales y escénicas que enriquecen el diálogo siempre desde lo andino. El repertorio de artistas de este

género es amplio y variado según el género y las regiones, en nuestra universidad recogemos la riqueza de este estilo y sus renovaciones.

Quienes integran este conjunto folklórico en la UTPL son jóvenes universitarios pertenecientes a varias de las distintas titulaciones profesionales que ofrece la universidad. Su trabajo permanente y disciplinado en ensayos y presentaciones hace posible pulir constantemente sus competencias musicales, así como fortalecer su formación artística y profesional durante su paso por la vida universitaria.

Ukumary busca afianzar la identidad cultural latinoamericana por medio de la valoración musical de cada uno de los estilos y ritmos folklóricos andinos que conforman el repertorio popular de esta región latinoamericana. Una de sus metas más importantes es el poder contribuir al mundo artístico con presentaciones en ámbitos tanto nacionales como internacionales y así establecerse como embajadores de la cultura musical.

Paralelamente, ya en el ámbito interno, el grupo contribuye a la formación integral de los estudiantes que lo componen a través de una importante capacitación artística que se realiza de manera continua. La atmósfera artística estimulante que envuelve a sus integrantes sin duda produce un efecto favorable que, además, repercute positivamente en el desenvolvimiento académico, se inició bajo la instrucción y el gran aporte del Mstro. Cristhian Loachamín y, actualmente, del Mstro. Pablo Peralta Monroy.

Efectivamente, es un hecho comprobado que las faenas musicales permiten desarrollar competencias blandas fundamentales para la convivencia y la productividad en concordancia con las exigencias del mundo contemporáneo. Por esta razón, los integrantes de la agrupación desarrollan capacidades fundamentales para el desempeño profesional cotidiano como son el trabajo en equipo, la responsabilidad, la disciplina, la organización, la creatividad, el aprendizaje continuo y el compromiso.

GRUPO DE MÚSICA FOLCLÓRICA ANTARU (TREN)

Antaru es una de las agrupaciones que nacieron dentro del seno académico en el nivel básico común de la UTPL en el año 2004. A lo largo de su dilatada trayectoria ha estado compuesto por numerosos estudiantes, cuya dedicación y pasión por la música los condujo a la adecuada distribución de su tiempo entre los estudios universitarios y el desempeño en el escenario. Sin tener que descuidar sus carreras universitarias, los sucesivos integrantes de

este grupo no solo culminan con los requerimientos de sus estudios, sino que, además, han podido desempeñar su quehacer musical en diferentes escenarios del planeta.

El nombre de la agrupación Antaru quiere decir “tren latinoamericano” y el principal de sus objetivos tiene que ver con ofrecer su arte musical a públicos de las más diversas latitudes. De este modo, su recorrido por varios lugares del mundo reproduce lo mejor de otros conjuntos folklóricos que han pasado por la UTPL y, sobre todo, imprime un sello característico y singular a sus composiciones. Algunos de sus instructores han sido los Mstros. Patricio Qhispe, Luis Sotomayor y William Cueva.

Entre las principales características de la música folklórica interpretada por el conjunto está su transmisión de generación en generación, se trata de una importante y muy sentida manifestación cultural de la gente del campo y de la serranía andina, pero que por supuesto también caracteriza a los núcleos urbanos debido a los fenómenos de modernización, migración y mestizaje. Estos ritmos, que nacen en el proceso de mestizaje, son hoy un legado cultural que merece ser conservado y difundido, pues, además, da muestra de los intercambios entre los diferentes pueblos andinos de varios países. Antaru colabora con la vitalidad de esta música porque el mestizaje de las culturas mencionadas, tanto en lo material como en lo ideológico y cultural, inició un notable fenómeno cultural que sigue latiendo con fuerza y emoción hasta la actualidad.

Desde que inauguró sus actividades musicales, Antaru ha contado con la oportunidad de representar la cultura ecuatoriana en innumerables presentaciones, ya sea en Loja, así como en otras ciudades del país y el mundo. Hoy en día, este conjunto está conformado por estudiantes y colaboradores de la institución universitaria. Al mismo tiempo, este colectivo de compañeros utepelinos sigue juntado sus esfuerzos y talentos con la finalidad de crear nuevas propuestas musicales que permanecerán como una suerte de legado para la comunidad universitaria, así como para las distintas audiencias que, a través de la expresión musical, desarrollan su sentido estético y su gusto por la diversidad de las artes sonoras.

En definitiva, Antaru hace un esfuerzo continuo y así abre un espacio para los significativos aportes de los diferentes integrantes que pasan por la agrupación. Es así que se sigue desarrollando la pericia de sus ejecuciones y la riqueza de su oferta musical

RONDALLA SAUCEDALES

La Rondalla Saucedales ha tenido un notable éxito en la ciudad de Loja, así como en el resto del país. Fue fundada en el año 2004 por la iniciativa de la DGRI UTPL. El proyecto obtuvo luz verde por parte de las autoridades de la entidad, así pudo ser aprobado y promovido. Seguidamente, la propuesta de la banda obtuvo una muy buena aceptación y, desde entonces, se mantiene activa hasta la actualidad.

Cabe recordar que el formato de rondalla se caracteriza por estar conformado por varios instrumentos de cuerda que se tocaban generalmente con plectro y que, de este modo, se siguen conociendo como instrumentos de cuerda pulsada. Uno de los orígenes de las rondallas es la España medieval, especialmente en la antigua Corona de Aragón, en poblaciones como Murcia, Cataluña y Valencia. Este tipo de rondalla es la precursora de la rondalla moderna, en la cual ya no existe una definición estricta de sus instrumentos integrantes. Como hemos visto, el origen de la rondalla es popular, pues una de sus principales funciones era la *ronda*, aunque también existen agrupaciones con un grado tan alto de sofisticación que llegan a incorporar repertorios de concierto, normalmente reservado a agrupaciones de corte más formal o *serio*.

En este contexto, Saucedales, no se limita a un repertorio europeo e interpreta una amplia variedad de géneros latinoamericanos como, por ejemplo, música nacional, boleros, vales, baladas, rumbas y, aunque en menor proporción, también algunos ritmos tropicales.

La agrupación está conformada por estudiantes de la UTPL quienes son invitados todos los años a ser parte de ella tras la realización de pruebas de canto y ejecución instrumental. Los alumnos, luego de un tiempo prudente de ser parte del grupo, pueden convertirse en beneficiarios de una beca cultural. Se trata de un incentivo económico para que estos jóvenes que gustan del arte musical y que demuestran capacidad y empeño puedan seguir participando de las actividades de la agrupación.

Hay que tomar en cuenta, por su parte, que el Mstro. Heyman Mendieta, como instructor hace su labor en la UTPL desde 1999, fue el fundador del coro universitario de la institución y más tarde empezó a desempeñarse como integrante y director de la Rondalla Saucedales.

En igual forma, bajo su dirección y coordinación, la agrupación ha llevado a cabo varias presentaciones en una serie de escenarios de algunas de las ciudades más importantes del país como y también, el conjunto ha sido el

protagonista de diferentes presentaciones y producciones musicales en varios cantones de la provincia de Loja.

CAMERATA ARKOS, Y A SU VEZ LA OSU (ORQUESTA SINFÓNICA UNIFICADA)

Para la Camerata Arkos resulta fundamental tomar en cuenta a los jóvenes estudiantes como el cimiento de la cultura local y nacional e incentivar, por lo tanto, su trabajo artístico. Esta agrupación brinda a los instrumentistas la oportunidad de formarse como seres humanos integrales al ser parte de una agrupación de excelencia en la cual se valoran sus esfuerzos y se encauza su vocación en el arte musical.

Lo que conocemos hoy como música de cámara se distingue de otros formatos musicales gracias a que está compuesta para un grupo reducido de intérpretes. Su nombre proviene de las locaciones, denominadas cámaras o salones, en los que se ensayaba y ejecutaba, especialmente para el deleite de la clase alta de los países europeos durante la Edad Media y también en el Renacimiento.

Más tarde, adquirió una mayor relevancia y su difusión alcanzó salas de concierto y casas particulares. Lo que distingue este estilo es, por un lado, que cada músico toca una parte distinta de la pieza, y por otro, que en algunos casos no se necesita de un director para guiar las ejecuciones, ya que la posición en que se sitúa cada instrumentista permite que los puedan verse entre sí, leer sus gestos, miradas y prestancia rítmica. De esta manera, consiguen una coordinación muy íntima que repercute en el carácter reconcentrado de este tipo de formación musical.

En una y otra parte, puede haber muchas combinaciones instrumentales, la más importante de las cuales suele ser el cuarteto de cuerdas. Otros grupos usuales de cámara son el trío de cuerdas, el trío con piano, el quinteto con piano y el quinteto de cuerdas. Menos usuales son los instrumentos de viento y de metal, puesto que esta modalidad musical privilegia los sonidos más intimistas.

Algunos compositores han escrito obras para grupos mixtos de vientos y cuerdas, y algunos han escrito para instrumentos de viento solos.

En el caso de la Camerata de la UTPL, nacida en el año 2003 cuando fue fundada por el maestro José Macas, el formato ha seguido evolucionando y creciendo hasta convertirse en la OSU (Orquesta Sinfónica de la UTPL), for-

mación que está considerada en la actualidad como la culminación del Sistema Musical de la UTPL. Está conformada por la unión de varios grupos de arte de Música Académica de la UTPL, el núcleo lo forma la Camerata Arkos, a quienes se suma el Sistema Integrado Filarmónico Infantil (SINFIN) con las tres agrupaciones que lo componen: Orquesta Sinfónica Inicial, Infantil y Juvenil, Coro de Niños y Orquesta de Instrumentos Andinos.

A partir de esta nueva estructura, bajo la instrucción del Mstro. Luis Cueva y del esquema ampliado de orquesta sinfónica, la Camerata Arkos está en la capacidad de ofrecer al público obras sinfónicas de estilo tradicional, así como una variedad de propuestas escénicas integradas o multiescénicas.

De esta manera, la agrupación ofrece, entre otras posibilidades escénicas y musicales, conciertos sinfónico-corales, representaciones semiescénicas de ópera y ballet, cine-conciertos, musicales, conciertos en formato acústico, interpretaciones de bandas sonoras cinematográficas, música incidental para teatro, *flashmobs*, música para festivales, etc. El conjunto, por lo tanto, ha dejado atrás las concepciones demasiado fijas y limitantes para así abrirse a una contemporaneidad más flexible y fértil que a su vez posibilita una relación mucho más cercana y envolvente con una serie de públicos, los últimos cuatro años el aporte ha sido fundamental a la producción del Festival Mariano <https://festivalmariano.utpl.edu.ec/>

GRUPO DE CUERDAS SEI CORDE

El Ensamble Sei Corde nace en el año 2007 como un aporte al desarrollo integral del individuo dentro de los espacios culturales dispuestos para los estudiantes de la UTPL. Como ya se sugiere desde su propio nombre (seis cuerdas), este conjunto está centrado en la interpretación guitarrística de alto nivel. La versatilidad melódica y armónica de la guitarra, así como su familiaridad cultural, también lo convierte en el instrumento capital de un repertorio muy amplio y de la más variada proveniencia. La conjunción de guitarras, por lo tanto, resulta sumamente atractiva tanto para audiencias de distintas características como para el alumnado interesado en la música y la ejecución instrumental.

Su repertorio principal, en el formato instrumental, está compuesto de una serie de aires y géneros de la música latinoamericana; aunque también suele incursionar en el repertorio contemporáneo de guitarra clásica, así como, más recientemente, en géneros de difusión global como el *rock* y el *pop* acústico. La idea es que el guitarrista se sienta a gusto a la vez que mejore como instrumentista y sea capaz de ofrecer su arte al público con la mayor calidad

posible. De ahí que el repertorio del conjunto Sei Corde sea tan ecléctico y rico: las distintas músicas y ritmos dialogan para encontrarse entre las cuerdas de la guitarra, ese instrumento que está casi siempre a la mano y que invita a compartir sus sonidos en el escenario.

Para poder conformar Sei Corde, los integrantes del conjunto pasan primeramente por un período de preparación técnica y musical dentro del ensamble para luego conformar las filas de una agrupación cuyo renombre y calidad le ha permitido ofrecer conciertos y recitales en varios escenarios a lo largo y ancho de la geografía nacional. Este proyecto de ejecución instrumental está dedicado a la búsqueda de una nueva estética interpretativa de la guitarra clásica, así como a la difusión de la música universal y popular, incluyendo en este amplio marco sonoro, por supuesto, a la música ecuatoriana.

COMPAÑÍA DE TEATRO UTPL

La Compañía de Teatro UTPL nace en 1998 con el nombre de Grupo de Teatro UTPL bajo la dirección del maestro Jaime Pozo. El cambio de nombre de la agrupación ocurre en 2003 bajo la dirección de Manuel Salgado cuando, además, se presenta con gran expectativa y seguidamente con gran éxito la pieza teatral *En alta mar* del dramaturgo de origen polaco Slawomir Mrozek (1930).

Durante diez años, a partir del año 2005, la compañía fue dirigida por el intérprete y director escénico cubano Alain Chaviano. Bajo la dirección de Chaviano, la Compañía de Teatro UTPL pudo dedicarse más que nada a la puesta en escena de obras pertenecientes a los repertorios del teatro clásico y contemporáneo, es decir, un marco teatral bastante amplio y que brinda muchas posibilidades a los actores. Así, por ejemplo, se estrenó en la ciudad de Loja el célebre trabajo escénico *Bodas de sangre*, escrita por el dramaturgo y poeta español Federico García Lorca. Asimismo, un poco más adelante, en el año 2007, se representó un clásico escénico del autor cubano Héctor Quintero, *Contigo pan y cebolla*.

A partir de estos trabajos teatrales se fueron formando alrededor de una treintena de actores y la compañía se fue convirtiendo en un verdadero semillero del arte escénico para nuestra comunidad. En los meses siguientes fueron presentados algunos entremeses de la autoría del gran dramaturgo ruso Antón Chéjov, específicamente se trató de las piezas *El daño que causa el tabaco* y *Trágico a la fuerza*, y en abril de 2008 se estrenaron los trabajos *Farsa y justicia del Señor Corregidor* de Alejandro Casona y la muy célebre pieza escénica *Jesucristo Superstar*, de Andrew Lloyd Weber y Tim Rice.

Para el año 2009 se llevó con éxito a la escena *Yerma*, la segunda obra de la trilogía de García Lorca, así como *Petición de mano*, otra vez de la pluma de Antón Chéjov. En ese mismo año el grupo fue invitado a recrear la visita de Simón Bolívar a Loja como parte de la *Ruta del Libertador*. En 2010 la agrupación representó *Mancebo que casó con mujer brava* de Alejandro Casona y en 2011 *Tartufo* de Molière. La dirección de Alain Chaviano culmina con la comedia *Puebla de las mujeres* de los hermanos Álvarez Quintero en 2013. Es con dicha obra que el grupo participa en la primera edición del Festival Loja sobre Tablas.

A partir de 2016, bajo la visión directriz del actor y director mexicano Austin Morgan, la agrupación continúa colocando puestas en escena de alta calidad, esta vez a partir de una nueva propuesta estética con nuevos alcances y repertorios que privilegian una selección más contemporánea de piezas. Las obras que se producen son: *Riñón de cerdo para el desconsuelo* de Alejandro Ricaño, que participó en la edición número cuatro del Festival Loja sobre Tablas, *ADN diente de león* de Rafael Pérez de la Cruz y *Autopsia a un corazón*, que formó parte destacada dentro de la quinta edición del Festival Loja sobre Tablas, así como del Festival Internacional de Teatro de la PUCE de Quito.

Desde 2017 hasta la actualidad, la compañía cuenta con la visión de un nuevo director a su mando, se trata de un joven actor lojano, Israel Eguiguren. Es en esta etapa que el grupo empieza a experimentar con obras inéditas bajo la dramaturgia de Carla García Marcelino, quien también acompaña el crecimiento profesional del conjunto teatral. En junio de 2018, la agrupación estrena la obra *María* que, asimismo, le permite participar en la sexta edición del Festival Loja sobre Tablas, se establece, así como la única compañía lojana que ha mantenido una participación continua en dicho festival.

En el mes de octubre la agrupación participa en el V FITU, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en la ciudad de Quito. Por si esto fuera poco, en noviembre de ese mismo año, el grupo forma parte de la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas con la obra *La Vaca Loca de Don Luchito*. En 2019 se estrenan las obras *La muñeca cicuta* y ya en el mes de febrero la pieza *El chavo del 8 en el amor y la amistad*. El grupo se presenta en el Festival de Curitiba en Brasil con la obra *María* y consigue una gran aceptación del público.

A continuación, la compañía estrena esa misma obra en la ciudad de Guayaquil en un convenio con La Terminal de dicha ciudad para así construir nuevos espacios y públicos destinados al disfrute del arte teatral. Así también,

la compañía participó en la IV edición del Festival Internacional de Artes Vivas con las obras *La muñeca cicuta* y hace una reposición de *El chavo del 8 en el amor y la amistad*.

Paralelamente, desde 2018 la Compañía de Teatro junto a Gestión Cultural, teniendo en mente a la diversidad del público universitario, empieza a realizar presentaciones de obras en formato microteatro bajo la dirección de Gina Ordóñez. Este proyecto estuvo compuesto por una serie de presentaciones en distintos espacios y dentro de eventos de la Universidad, cuyo objetivo fue aportar en la formación de públicos y en la construcción de una comunidad más sensible y crítica. Efectivamente, el formato compacto e impactante del microteatro permite convocar a nuevos públicos que usualmente están desacostumbrados al teatro de duración convencional. Así, se gana un público que por medio de su exposición a trabajos breves puede ya empezar a interesarse por teatro de mayor duración y que exigen más paciencia o atención. Obras como *Lo inesperado o Adictos anónimos*, a propósito del daño que causan las drogas en la población juvenil, han formado parte de campañas institucionales para educar y llegar a los jóvenes desde la potencia emotiva y analítica del teatro con temas cruciales para enfrentar algunos de los conflictos que siguen siendo preocupantes en el mundo actual.

Por si fuera poco, en 2019 también se realiza la I Muestra Universitaria de Teatro, adscrita a la programación del Festival Loja sobre Tablas, en la que se presentan pequeños fragmentos de obras creados y puestos en escena por los propios integrantes de la compañía bajo la guía de sus directores.

Efectivamente, dentro de la Compañía de Teatro UTPL se sigue evolucionando hacia un espacio de aprendizaje continuo y de propuestas que renuevan nuestras perspectivas respecto a las artes escénicas. Así, tanto la audiencia como los integrantes del grupo pueden conocer más de sí mismos y de la cultura teatral, además de explorar toda una gama de opciones estéticas a través de las más variadas interpretaciones teatrales.

LICEO DE ORATORIA

Este grupo tiene muy claro el interés que tienen muchos estudiantes por seguir practicando sus pasatiempos y pasiones al momento de iniciar sus carreras universitarias. Es más, frente a la experiencia inédita para la vida del joven que significa el ingreso al estudio y la experiencia universitaria, la posibilidad de que se interese en nuevas actividades y en adquirir destrezas con las que no contaba en sus anteriores programas estudiantiles o en su vida laboral

previa, puede resultar sumamente enriquecedora, además de muy provechosa en los distintos lugares de desempeño laboral.

En este contexto, el Liceo de Oratoria Expositiva hace esfuerzos por promover en los estudiantes de todas las carreras universitarias la facultad de expresarse con elocuencia, claridad y capacidad de persuasión frente al público.

De este modo, los alumnos de esta agrupación podrán iniciar esta nueva etapa de sus vidas, seguros de poder controlar el miedo escénico que suele apoderarse de quien se presenta ante el público. Paralelamente, el dominio de la palabra confiere una seguridad personal más sólida y ayuda a vencer aquella timidez que suele restar tantas oportunidades en la vida profesional, social o académica. De hecho, puede decirse que este uso de la comunicación oral –sin descontar la gestualidad que requiere– consigue en muchas ocasiones operar como una especie de psicoterapia, pues también es capaz de combatir una serie de complejos y limitaciones, así como desarrollar capacidades como las de la persuasión.

Gracias a la instrucción permanente y a las prácticas llevadas a cabo, en los miembros de la agrupación de oratoria hemos confirmado la mejora del carácter, el incremento de la vitalidad y el testimonio de una viva sensación de libertad.

A través de la instrucción y la práctica otorgada por esta agrupación y sus coordinadores, los alumnos que han sido sus miembros se vuelven capaces de dirigir y moderar coloquios y conferencias, intervenir adecuadamente en contextos con público, así como tener una eficiente participación en programas de radio, televisión y las cada vez más frecuentes transmisiones por medio de la variedad de plataformas del mundo digital y el *streaming*. Por otro lado, está claro que el desarrollo de todas estas facultades finalmente repercute en el incremento del liderazgo social y aporta al ecosistema cultural requerido por nuestra comunidad, así como por la sociedad ecuatoriana en general.

El Liceo de Oratoria Expositiva trabaja mediante la elaboración e interpretación de productos culturales y, asimismo, apoya a sus miembros para que sean capaces de representar a la Universidad en el plano local, nacional e internacional. Otro propósito que no es ajeno a este grupo es la necesidad de dejar un legado provechoso para las futuras generaciones de estudiantes de la UTPL.

Adicionalmente, nuestras prácticas cotidianas, así como el interés por respetar la singularidad de cada uno de los integrantes de la agrupación, convierten a este en un verdadero grupo de amigos que en este caso comparten un gusto e interés puntual: la oratoria expositiva.

CORO UTPL

El Coro UTPL es uno de los grupos de arte de la ciudad de Loja que brinda un aporte sumamente valioso a la cultura y, por ende, tanto la comunidad universitaria como la sociedad en general están siempre invitados a disfrutar de su aporte artístico. El compromiso cultural del coro, de hecho, se centra en el mantenimiento, la difusión y el rescate de la música coral, un tipo de música cuyo formato mismo se presta para las convocatorias colectivas, para el fortalecimiento de las identidades grupales y los lazos sociales.

A saber, la música coral puede entenderse como música interpretada por un grupo coordinado de cantantes (o lo que se conoce justamente y, desde entonces, como “coro”). Estos cantantes pueden emplear sus voces sin acompañamiento de otros músicos o, por el contrario, pueden ir acompañados de cualquier combinación instrumental, desde piano hasta orquesta completa. La música coral es necesariamente “polifonal”, en otras palabras, consta de dos o más líneas vocales autónomas. Coral, *chorale*, y coro son términos que mantienen un vínculo evidente entre sí y, en algunos aspectos, se usan indistintamente cuando un cuerpo articulado de intérpretes vocales, por ejemplo, es denominado simplemente coro. Demás está decir que la riqueza y encanto de un coro, más allá de las piezas o composiciones seleccionadas para su interpretación, tiene que ver con la variedad de registros, tesituras y timbres vocales de quienes lo componen en un momento dado.

Así, ningún coro suena idéntico a otro y en eso yace la singularidad y el gran atractivo de este tipo de agrupación.

El coro de la UTPL, por su parte, fue creado con la finalidad de reunir, formar y sostener el talento vocal existente entre sus estudiantes. La agrupación toma muy en cuenta el hecho de que las facetas artísticas y culturales resultan fundamentales para la formación integral de los estudiantes universitarios y, por consiguiente, de la sociedad en general.

Es más, investigaciones recientes han demostrado que cantar como parte de un coro puede redundar en grandes beneficios para la salud física y también mental de los ejecutantes, esto ha llevado a algunas organizaciones a protagonizar campañas enteras para que sea recomendado como tratamiento contra ciertas afecciones médicas. En esencia, la música coral alinea las emociones y los cuerpos en búsqueda de la perfecta armonía, algo que se vuelve extremadamente necesario en el mundo contemporáneo.

Por otro lado, tomemos en cuenta que la agrupación de la UTPL posee características únicas en cuanto a su estructura y funcionamiento. De hecho, no solo se encuentra integrada por estudiantes, profesores y empleados de la misma institución, sino que, además, cuenta con una serie de colaboradores que ofrecen su talento para ayudar a la mejor promoción y ejecución de la música coral.

Desde sus inicios en el año 1999, el conjunto ha venido desarrollando una muy importante labor de difusión de la música coral en distintos géneros, a su vez, pertenecientes a diversas regiones del mundo. Esta actividad ha dado como resultado una recepción muy favorable por parte del público que ha podido presenciar y disfrutar de sus presentaciones musicales.

La propuesta del Coro UTPL, bajo la dirección de Marx Eblis Hidalgo, es particularmente amplia y diversa. El conjunto suele participar en actividades académicas solemnes de la UTPL, así como en festivales locales, nacionales e internacionales, además de formar parte de innumerables eventos interinstitucionales, conciertos didácticos y ser parte de grabaciones para medios de difusión nacional e internacional. Estas participaciones pueden ser protagonizadas únicamente por el coro o, en ciertas ocasiones, también se cuenta con la colaboración de importantes agrupaciones musicales.

Una de las intervenciones más destacadas del Coro UTPL es la representación del Ecuador como parte del Festival Internacional de Música Barroca Misiones de Chiquitos, en Bolivia. Esto demuestra cómo, gracias al empeño y la dedicación continua de los miembros del colectivo coral, sigue siendo posible mantener un repertorio de excelente nivel. Es así que se ha logrado desempeñar un papel muy destacado en un encuentro musical de tan alta importancia, pues no se trata tan solo de un espacio para la presentación musical en vivo, sino que, además, reúne a investigadores y estudiosos de la música latinoamericana. Es más, el festival se ha ido convirtiendo en la actividad cultural más trascendente de Bolivia.

En definitiva, la propuesta estética del coro es poder diferenciarse de otros grupos corales existentes por medio de una selección minuciosa del material musical a presentar, así como a través del muy cuidado ordenamiento y trabajo interpretativo que se hace del mismo.

Para terminar, es importante señalar que todas las actividades culturales que se ejecutan desde la Unidad de Gestión Cultural UTPL, buscan crear las condiciones necesarias para que la representatividad sea una buena experiencia para nuestros estudiantes artistas, y para el público que los acompaña.

Con estas actividades la UGC trabaja semanalmente su agenda de actividades a nivel digital, institucional, local, provincial, nacional e internacional, la misma que se comparte a través de sus redes sociales Facebook e Instagram.

Conclusiones y recomendaciones

- Consideramos que hemos vivido un camino fructífero en el quehacer cultural, y que todavía podemos aportar más al ámbito universitario.
- La instauración de proyectos, indicadores de gestión ha sido positivo para aprender a evidenciar nuestros aportes a la gestión administrativa de la universidad.
- La pandemia, a pesar de toda la dificultad que nos generó, fue también una oportunidad para mirar con otros ojos la producción digital y virtual, la misma que también queda como evidencia de nuestro aporte artístico a diferentes actividades al interior de la Universidad.
- Nuevos retos en el ámbito de la mediación cultural que debemos aprender.
- Reconocemos un gran reto en el tema de derechos de autor, pues generamos contenido pero no cumplimos las labores de registro en cuanto a obras teatrales, musicales, corales, y más.

Referencias bibliográficas

- Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. <https://acortar.link/ARxDe/>
- Benavente, J. M. y Grazzi, M. (2018). *BID-CILAC. Impulsando la economía naranja en América Latina y el Caribe*. <https://acortar.link/wbbn6T/>
- Hernández Acosta, J., Redondo Méndez, A. C., Ospina Martínez, O. (2018). *Industrias culturales y economía creativa en Latinoamérica: desarrollo económico y social en la región*. Editorial Uniagustiniana. <https://acortar.link/00evX6/>
- Ministerio de Cultura. <https://acortar.link/wLqAZb/>
- Rodríguez, L. (2018). *Economía creativa en América Latina y el Caribe, mediciones y desafíos*. <https://acortar.link/3LkhHr/>
- Throsby, D. 2001. *Economía y Cultura*. Lavel S. A. España. <https://acortar.link/7c6EZc/>
- Vives, P. A. (2009; 2007). *Glosario crítico de gestión cultural*. Comares.