UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI
UPEC

POLITÉCNICA DEL CARCHI
EDUCAMOS PARA TRANSFORMAR EL MUNDO

Las artes en la Politécnica del Carchi

Juan Pablo Peñaherrera Bolaños
Coordinador

COLECCIÓN INVESTIGACIÓN

Las artes en la Politécnica del Carchi

Centro de Arte y Cultura

Centros Académicos y de Formación Complementaria

Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Patricio Ernesto Carrillo Martínez
Alember Alexander Minda Lara
Santiago Renán Vásquez Castillo
Wilson Napoleón Herrera Peña
Jansen Gabriel Salas Yandún
Juan Pablo Peñaherrera Bolaños

Las artes en la Politécnica del Carchi

POLITÉCNICA DEL CARCHI
UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA

Peñaherrera Bolaños, J. P. (Coord.). (2025). Las artes en la Politécnica del Carchi. Universidad Politécnica Estatal del Carchi.
1. Educación superior; 2. Artes; 3. Educación cultural; 4. Educación artística
Clasificación Thema: AGB - Artistas, monografías de arte
Clasificación Dewey: Materia: 707 Educación, investigación, temas relacionados con las Artes

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI
Dr. Jorge Mina – Rector
Dra. Gladys Urgilés – Vicerrectora

PROCESO EDITORIAL
Dr. Marco Burbano – Director de Investigación
MSc. Johana Morillo – Jefa de la Unidad de Producción y Difusión Académica y Científica
Lic. Dody Haro – Diagramación y diseño
MSc. Diana Ruiz - Editora

AVAL ACADÉMICO
Luis Andrés Macías Ferrín – UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
Wilber Hernan Solarte Asmaza – UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

DATOS DE PUBLICACIÓN
Título: Las artes en la Politécnica del Carchi
Coordinador: Juan Pablo Peñaherrera Bolaños
Autores de los capítulos: Capítulo I: Patricio Ernesto Carrillo Martínez y Alember Alexander Minda Lara; Capítulo II: Santiago Renán Vásquez Castillo y Wilson Napoleón Herrera Peña ; Capítulo III: Jansen Gabriel Salas Yandún; Capítulo IV: Juan Pablo Peñaherrera Bolaños.
Diseño de portada: Lic. Dody Haro
Comentario de la solapa: Martín Mafla - El Poeta de la Danza
DOI: https://doi.org/10.32645/9789942625526
ISBN PDF: 978-9942-625-52-6
ISBN EPUB: 978-9942-625-53-3
Disponibilidad digital: https://www.publicacionesupec.org/index.php/carchi
Edición: Primera, octubre 2025.

© Universidad Politécnica Estatal del Carchi © Juan Pablo Peñaherrera Bolaños

Calle Antisana y Avenida Universitaria, Tulcán, Carchi, Ecuador.
Tel: 06 2 980 837 Ext: 1300 / 1301
publicaciones@upec.edu.ec / publicacionesupec@gmail.com
Ecuador, Tulcán. Octubre 2025

Prohibida la reproducción de este libro, por cualquier medio,
sin la previa autorización por escrito de los propietarios del copyright.

Índice

Presentación
ANTECEDENTES

Constitución de la República 17
Ley de Cultura 18
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (Código Ingenios) 19
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 19
Reglamento a la LOES 20
Estatuto de la UPEC 21
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la UPEC 21
Modelo Educativo Ecológico Contextual 22
Metodología STEM/STEAM para los centros de nivelación, formación básica y complementación 22
Reglamentos específicos de la UPEC 23
Proyecto de creación del Centro Universitario de Formación y Gestión Cultural, como una unidad de apoyo académico 23
Objetivos 23
Justificación 24
Centro de Complementación Académica de Arte y Cultura 26
Proceso de apoyo académico 26
Productos del subproceso Planificación, evaluación y promoción académica

26
Productos del subproceso Formación en cultura, interculturalidad y artes 27
Proceso de promoción cultural 27
Productos del subproceso Estudios socioculturales 27
Productos del subproceso Revitalización sociocultural 28
Proceso de formación complementaria 28

Capítulo 1

ARTES ESCÉNICAS 29
CLUB DE DANZA PLURICULTURAL 29
1. Perfil del responsable 29
2. Presentación del club 30
El Club de Danza Pluricultural de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, un camino de encuentros y desencuentros constantes en busca de una práctica docente humanista 30
3. Arte y sociedad 37
4. Arte y educación 39
5. Repertorio 45
Obras presentadas con el Club de Danza Pluricultural de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi 45
6. Encuentros escénicos 47
7. Guiones 54
Apuntes de investigación para montaje a realizarse en conmemoración del Pawkar Raymi, enel marco del Inti Raymi de las Universidades 54
Estructura de la obra 70

CLUB DE BAILES DE SALÓN
CLUB DE DANZA AFRODESCENDIENTE 73
1. Perfil del responsable 73
73
2. Presentación de los clubes 75

3. El arte en la educación 83
4. Repertorio 94
Funciones presentadas entre octubre de 2022 y marzo de 2023 95
Funciones presentadas entre octubre de 2023 y febrero de 2024 96

Capítulo 2

ARTES MUSICALES 97
CLUB DE GUITARRA CLÁSICA 97
CLUB DE MÚSICA TRADICIONAL 97
CORO UNIVERSITARIO 97
1. Perfil del responsable 97
2. Presentación de los clubes 98
3. Reflexiones de una experiencia transformadora 114

CLUB DE PRODUCCIÓN MUSICAL
CLUB DE PERCUSIÓN 117
CLUB DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 117
1. Perfil del responsable 117
2. Presentación de los clubes 118
3. Arte y educación 128

Capítulo 3

ARTES PLÁSTICAS 133
CLUB DE PINTURA Y ESCULTURA 133
1. Perfil del responsable 133
2. Presentación del club 134
3. Arte y sociedad 139
Emily Fernanda Chacón Rosero 141
Jeysli Beatriz Chamorro Acosta, 'Triz' 143
143
Pablo Alexis Marcillo Cuascota 148

Lenin Estiven España Paucar 150
Miguel David González Guerrón 153
Angie Damaris Usiña Tirira 158
Danahé Inlago Cando 160
Dayana Vanessa Gaón Mera 163
Ehuler Camilo Martínez Villarreal 168
Madeleyn Dayana Rodríguez 170
Bricelda Aracelly Cuasapaz Arévalo 173
Amy Domenique Rosado Jaramillo 175
Cristhofer Joel Calpa Mejía 177
Carlos Daniel Gómez 179
Diana Grace Benavides Imbaquingo 181
Jasmin Vallejo, Emelyn De Jesús y Sindy Aguilar 183
Javier Orlando Bolaños Tucanes 187
Joel Farinango 190
Leslie Angélica Nazareno 192
Valeria Arévalo 194
Madelaine Chulde 196
Génesis Narváez Molina 198
Wendy Muñoz Sislema 200
Kevin Alexander Mejía Mera & Daniela Madelain Erazo Montenegro 202
Kevin Mejía 202
Daniela Erazo *203*
Marlis González 206
Gabriel Escobar 208

Capítulo 4

BENEFICIOS DEL CONSUMO DE LAS ARTES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 213

Referencias

Presentación

El presente libro expone el proceso de creación del arte desde la imaginación de los estudiantes que integran los clubes del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, durante su tiempo libre o de ocio, como medio para construir nuevas realidades desde la perspectiva creativa que ofrecen las artes.

Cuando creamos, nos reinventamos, recuperamos nuestra misión de concebir la esencia de la vida. Despertamos, mediante el arte, esa magia que todo ser humano tiene, la cual nos permite encontrar respuestas y dar sentido a la vida. Así, desde los espacios del arte, entendemos cómo el estudiante universitario se redescubre y experimenta con su sensibilidad a través de la creación artística. Como menciona Mario Alonso Puig, al ser humano no hay nada que enseñarle, sino motivarle a descubrir la magia que tiene en su ser. Ese es, precisamente, el objetivo fundamental de los clubes de arte de la Politécnica del Carchi, donde el estudiante se reconfigura a través de la construcción de su historia.

En este mundo en el que sobrevivimos al desequilibrio social, las catástrofes, las pandemias, las violencias y la inseguridad, que generan miedo, es donde renace el arte y permite reconstruir historias lúdicas, imaginarias y creativas, las "otras historias". Por eso, el arte desempeña un papel fundamental en la vida del estudiante universitario, ya que influye significativamente en diversos aspectos de su existencia, y constituye un motor fundamental para su formación integral.

Invitamos a todos los lectores a despojarse de ataduras atemporales y sumergirse en el universo de la creación del arte universitario.

Juan Pablo Peñaherrera

ANTECEDENTES

Constitución de la República

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde 2008, identifica, como derechos del Buen Vivir, al derecho a la cultura, la ciencia y la educación.

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

En el Título VII, en el Régimen del Buen Vivir, se indica que

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior […].

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

En el mismo marco constitucional, la Sección Quinta que hace referencia a la Educación, marca la relevancia de los elementos culturales y artísticos en la formación del ser humano como eje central del modelo del Buen Vivir que se propone. Al desarrollar cómo se concibe el Régimen del Buen Vivir, la Constitución define en la educación el mandato de desarrollar las potencialidades individuales y colectivas de la población y, para ello, los saberes, la cultura y el arte se constituyen como pilares que ofrecen la flexibilidad y dinámica que esa construcción demanda.

Ley de Cultura

En el Título II, sobre derechos, deberes y políticas culturales, el primer capítulo está dedicado, precisamente, al primer ámbito. En él, se detalla:

Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: […]

g) Formación en artes, cultura y patrimonio. Todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen derecho a la formación artística, cultural y patrimonial en el marco de un proceso educativo integral.

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (Código Ingenios)

Art. 4.- Principios.– Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Código, se observarán los siguientes principios: […]

3. La formación del talento humano es el factor primordial de una economía social basada en los conocimientos, la creatividad y la innovación, razón por la cual debe ser de excelencia y distribuida democráticamente; […]

15. El Estado propiciará el entorno favorable para la expansión y fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales, incentivando, principalmente, la libre creación; la investigación en el arte y la cultura, con enfoque de igualdad de género y no discriminación; así como, la interacción de éstas con las otras actividades de la economía social basada en los conocimientos, la creatividad y la innovación.

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: […]

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural […]

Art. 8.- Serán fines de la educación superior […]

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional […]

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria.

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior […]

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura;

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística;

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la interculturalidad;

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica;

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el pensamiento universal.

Reglamento a la LOES

Artículo 109.- Investigación en artes.- Cada carrera o programa académico debe contemplar un componente que habilite el aprendizaje e investigación sobre las artes, en las artes y a través de las artes.

La investigación en las artes acude a modos diferentes de investigación y generar conocimientos a través de un método propio de búsqueda trabajo y experimentación, para arribar a resultados inéditos que apuntan a la creación artística. La investigación a través de las artes recurre a las metodologías y a procesos artísticos para concretar objetivos trans disciplinarios articulándose en ellas saberes prácticos y teórico-reflexivos.

Las investigaciones en sobre y a través de las artes pueden tener carácter de:

a) Investigación teórica y analítica;

b) Investigación artística;

c) Producción artística)

El entrecruzamiento o integración de ambas perspectivas y; e) Investigación en sobre y a través del ate en colaboración con la comunidad.

Art. 110.- Procesos de creación y producción artística.- Para los efectos de este Reglamento se considera proceso de creación artística y producción cultural creativa de obras, bienes y servicios artísticos y culturales, los siguientes: investigación creación producción circulación clasificación contribución promoción, acceso u otros a partir de su generación o reconocimiento por parte del CES en coordinación con el organismo rector de cultura, sin que exista necesariamente causalidad interdependencia entre ellos.

Estatuto de la UPEC

De acuerdo con esta normativa interna, los deberes y atribuciones de la Comisión de Vinculación con la Colectividad incluyen:

b. Proponer políticas de extensión y vinculación con la colectividad que permitan articular las actividades académicas y de investigación a las necesidades, tendencias demográficas y estructura productiva actual y potencial local, provincial y regional (Art. 55).

Asimismo, el capítulo dedicado a los Centros de Complementación Académica declara:

Art. 72.- Centros de Complementación Académica.–Los Centros de Complementación Académica son unidades académicas de apoyo a la formación profesional e integral de los miembros de la comunidad universitaria. El CSUP podrá crear otros Centros de acuerdo a las necesidades académicas que demande la Universidad.

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la UPEC

En su definición corporativa, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi declara ser una institución de educación superior pública y acreditada, que satisface las demandas sociales a través de la formación de grado y posgrado, la investigación, la vinculación con la sociedad y la gestión, generando conocimientos que contribuyen al desarrollo económico, social, científico-tecnológico, cultural y ambiental de la región.

En este sentido, la institución está llamada a diseñar e implementar una propuesta que le permita posicionarse en la zona y también fortalecer la postulación inclusiva de un mayor número de estudiantes, su permanencia y eficiencia terminal de grado. Una de las acciones fundamentales es la vinculación permanente con los colegios de la Zona 1 para mejorar las estrategias que permitan orientar a los estudiantes en los procesos de desarrollo del pensamiento, así como también mejorar el posicionamiento e imagen institucional.

Asimismo, se demanda de la universidad la posibilidad de mejorar las estrategias que faciliten la empleabilidad de los nuevos profesionales, en

unos casos y en otros, que, como fruto del desarrollo de las competencias emprendedoras, se conviertan en generadores de empleo.

De igual manera, en este documento, se declaran los ejes estratégicos desde los cuales, la Universidad despliega su labor, entre los que se destacan, la investigación y la docencia, en los términos expuestos a continuación:

4.9.1.1. INVESTIGACIÓN: Orientado al fomento de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, a través de la actualización y perfeccionamiento del talento humano, la movilidad nacional e internacional permanente de docentes investigadores de diversos ámbitos y saberes y la sistematización de los procesos investigativos que permitirán articular las investigaciones de impacto y la generación de nuevo conocimiento.

4.9.1.3. DOCENCIA: Enfocado en acciones que garanticen el aseguramiento de la calidad de la educación, a través de la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura, con académicos, científicos y profesionales éticos, sensibles a necesidad de propender a la solución de la problemática del entorno. (UPEC, 2014)

Modelo Educativo Ecológico Contextual

Metodología STEM/STEAM para los centros de nivelación, formación básica y complementación

Los centros de nivelación, formación básica y complementación, constituyen un soporte fundamental para la motivación hacia la carrera (nivelación), y la posterior formación profesional e integral de los estudiantes en la UPEC.

En el ámbito educativo y formativo, el arte y cultura permiten la apropiación y reconocimiento de los saberes ancestrales, el rescate de las culturas propias, conocimiento de nuevas culturas, apreciación del arte y expresión artística como una alternativa de comunicación y convivencia en diferentes contextos.

Figura 1
Relación multi e interdisciplinar con apoyo de la metodología STEAM-H

Reglamentos específicos de la UPEC

Proyecto de creación del Centro Universitario de Formación y Gestión Cultural, como una unidad de apoyo académico

Objetivos

General:
Crear una unidad de apoyo académico, en la estructura de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, para solventar la necesidad de cumplir con los procesos de educación integral de las y los estudiantes universitarios a más de ejercer una efectiva vinculación socio cultural en las zonas de influencia.

Específicos:
Incorporar en las mallas curriculares de todas y cada una de las carreras de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, las tres materias de carácter humanístico y complementario, en cumplimiento de los requerimientos de la interculturalidad, dentro del modelo educativo de educación superior.

Diseñar un plan de desarrollo cultural participativo en la zona de influencia, para establecer nuevas políticas de intervención sociocultural, con base en las metas y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.

Justificación

Se atribuye a Paulo Freire, el pensamiento de que *el mundo no es como es, sino el mundo está como está*, y está así, porque sus habitantes permitimos que así sea. Bajo esta premisa y la idea de que la universidad debe ser el faro que señale el camino por el que las sociedades deben transitar, "el desafío de la Universidad es, por tanto, situarse en el contexto de la comunidad en la que esta insertada, colaborando con la creación de un pensamiento capaz de ayudar en la construcción de una sociedad más justa", lo cual "exige una revisión del comportamiento de la unidad universitaria, reforzando más que nunca su compromiso social" (Enríquez Clavero, 2006, p. 12). La universidad debe enseñar a pensar, ejercitar el sentido común y dar rienda suelta a la imaginación creadora. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en este sentido, considera esencial que, al determinar su propia misión, todos los sistemas de educación, particularmente la "universidad proactiva", tenga en mente esta nueva visión en la que se enfatice más en los procesos de aprendizaje, que en los de enseñanza (Arias Serna, 2018).

La función universitaria de preservación, difusión y creación de cultura incide profundamente en la concepción y valoración de las sociedades, respecto de sí mismas, mientras las publicaciones universitarias, la conceptualización de fenómenos y valores, la creación de discursos, los modos de pensamiento y los entornos intelectuales impactan continuamente sobre la conciencia colectiva. La literatura, las artes, la elaboración histórica, los modelos de enseñanza, la filosofía, las concepciones de la divinidad, todas las ciencias y las técnicas, los paradigmas de sociedad, las valoraciones éticas, la política y las leyes son afectados por lo que ocurre y lo que deja de ocurrir en esas instituciones, cuyo secreto de supervivencia milenaria tiene mucho que ver con la importancia de su impacto en la cultura de las sociedades. Estas instituciones son, pues, una parte insustituible del acervo y de la identidad cultural de las naciones, y no vale enjuiciar su labor con los reducidos parámetros de una disciplina limitada.

La propia cultura, en medio de la tensión entre globalización y particularización, tan importante en el mundo del futuro, sólo puede ser creadora y pacífica a través de la compatibilización de diferentes expresiones culturales, a las que la educación superior tiene tanto que aportar.

"Corresponde también tener presente la advertencia del educador mexicano Pablo Latapí: 'la calidad educativa no debe confundirse con el éxito en el mundo laboral, definido este por referencia a los valores del sistema"(Tünnermann Bernheim, 2011, p. 13).

La nueva visión del rol de la universidad en el siglo XXI, cambia los paradigmas de educación en varios ámbitos, de manera que su acción se centra en los siguientes principios:

- **Más énfasis sobre el aprendizaje, y menos sobre la enseñanza;**
- **Más atención para el estudiante, y menos poder para el profesor;**
- **Más enfoque sobre las exigencias de la sociedad;**
- **Más atención en el desarrollo de destrezas y habilidades, y menos sobre la mera adquisición de conocimientos;**
- **Carreras concebidas en el espíritu de aprendizaje a lo largo de la vida, en vez de un enciclopedismo inicial, seguido por muy escasas posibilidades de formación ulterior.**

En el caso particular de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, institución con 18 años de vida institucional, instalada en la provincia del Carchi, en el extremo norte del territorio de Ecuador y cerca de la frontera con Colombia, sus motivaciones justificantes no sólo se limitan a su origen genérico universitario antes anotado, sino que, adicionalmente, están ligadas a unos antecedentes étnicos (afroecuatorianos, indígenas, mestizos, extranjeros), geográficos (en la serranía ecuatoriana) y culturales (la convivencia de varios pueblos: pasto, awá, cultura de frontera), sumados a su entorno educativo formal e informal y una desbalanceada realidad socioeconómica, típica de un país del tercer mundo, perteneciente a la región más inequitativa del planeta pero dotada de una riqueza natural sin igual y la mayor biodiversidad conocida en el planeta; elementos que constituyen un particular desafío para liderar los cambios que permitan aprovechar las oportunidades y eliminar las debilidades que se presentan.

La estrategia institucional de la UPEC plantea acercarse a los colegios de la Zona 1, por medio de promoción o publicidad, pero una forma más efectiva de hacerlo puede ser a través del arte, ya que, como disciplina, demuestra apertura hacia todos los estratos sociales, a todo grupo de edad

e, incluso, no discrimina las condiciones físicas ni intelectuales; es decir, el arte es inclusivo por naturaleza.

En este sentido, la UPEC (2021) acoge estos postulados y los refleja a través de su misión y visión, plasmadas en su planificación estratégica:

Misión: La Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC), articula de manera efectiva las funciones de investigación, vinculación, docencia y la gestión integral de la calidad, promoviendo la sostenibilidad, el emprendimiento, innovación, uso social del conocimiento y la internacionalización (p. 67).

Visión: La Universidad Politécnica Estatal del Carchi se posiciona por su calidad académica, siendo reconocida como referente por el impacto de su investigación y vinculación con la sociedad, la mejora continua de su gestión integral, aportando al desarrollo sostenible a través del uso del conocimiento (p. 68).

Centro de Complementación Académica de Arte y Cultura

Proceso de apoyo académico

Objetivo: Contribuir en el proceso de educación integral de las y los estudiantes politécnicos y sociedad en general, a través de acciones de producción, circulación y consumo cultural, para el cumplimiento de los objetivos del Buen Vivir, enmarcados en la interculturalidad y la plurinacionalidad.

Productos del subproceso *Planificación, evaluación y promoción académica*

- Reportes de solicitudes de matrículas
- Matriculación
- Reportes de estudiantes matriculados
- Registros de estudiantes
- Certificados de aprobación
- Informe de certificaciones emitidas

Productos del subproceso *Formación en cultura, interculturalidad y artes*

- **Plan académico**
- **Currículo actualizado**
- **Exámenes parciales y supletorios**
- **Evaluación del desempeño docente**
- **Pruebas de evaluación a los estudiantes**
- **Informes de aprobados, reprobados y promoción estudiantil**

Proceso de promoción cultural

Objetivo: Establecer planes, programas y proyectos socio culturales para fortalecer la identidad nacional y las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, a través de las áreas de investigación y vinculación, dentro del proceso de educación integral de las y los estudiantes, en concordancia al Plan Nacional del Buen Vivir.

A través de los subprocesos Estudios socioculturales y Revitalización sociocultural, la Universidad intervendrá directamente en la interculturalización de la educación, mediante planes, programas y proyectos de investigación y vinculación socioculturales.

Productos del subproceso *Estudios socioculturales*

Estudio sociocultural de los planes de desarrollo local

Diagnósticos participativos de las áreas de intervención

Identificación de objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir.

Productos del subproceso *Revitalización sociocultural*

Programas de vinculación socio-cultural

Planes de intervención socio-cultural en las áreas de intervención

Informes de gestión socio-cultural

Proceso de formación complementaria

Objetivo: Generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, con enfoque de género, generacional e intercultural, a través de la apertura de espacios públicos, permanentes de intercambio socio cultural y artístico entre grupos diversos.

A través de los subprocesos Laboratorio de los lenguajes artísticos y Talleres artísticos permanentes, la Universidad fomentará la participación ciudadana para fortalecer sus capacidades y potencialidades, a través de las actividades extracurriculares de animación sociocultural y artística.

Precisamente, esta investigación fue parte del trabajo realizado conjuntamente con la Universidad de las Artes, para valorar la factibilidad de la creación del Centro de Complementación Académica de Arte y Cultura, que nace desde la visión de las autoridades, a fin de generar espacios positivos para el buen uso del tiempo libre, tomando en cuenta que la evolución del estudiante universitario, propiciada desde los espacios del arte, permite crear una agenda artístico-cultural, que ofrezca a la comunidad universitaria y al público en general, entretenimiento, esparcimiento, pero también reflexión, autoconocimientos y valoración del arte y sus proyecciones.

Capítulo 1

ARTES ESCÉNICAS
CLUB DE DANZA PLURICULTURAL

1. Perfil del responsable

Lic. Patricio Ernesto Carrillo Martínez

Quito, 9 de marzo de 1992

Yo no busqué al arte; más bien, él me encontró a mí, cual golpe de suerte que me salvó la vida y le dio sentido. La suerte ha sido una constante en mi formación y, por ello, todo lo que he aprendido a lo largo de mi formación ha sido gratuito. Tal vez por ello, mis ansias de retribución a la sociedad nunca cesan y no paro de dar lo que recibí. Solamente soy un ser afortunado que vive de lo que ama, que trabaja en lo que ama, que hace lo que ama y no deja de maravillarse de lo que, por suerte, le sucede.

Mi propuesta aborda, esencialmente, la memoria y el patrimonio, indagando en ellos de una manera seria, desapegándome del folklorismo, la usurpación simbólica y la reinvención de las tradiciones. Los comprendo

como un gran pozo de sensibilidades que se expresan espontáneamente de distintas maneras: son estas sensibilidades las que impulsan y dan sentido a mi propuesta.

Vivo para crear y descubrir. Creo y descubro para sentirme vivo.

2. Presentación del club

El Club de Danza Pluricultural de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, un camino de encuentros y desencuentros constantes en busca de una práctica docente humanista

El presente ensayo busca realizar una retrospectiva del proceso docente desarrollado por el Lic. Patricio Carrillo dentro del Club de Danza Pluricultural de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC), desde junio de 2022 hasta diciembre de 2024. Este repaso se sirve de la experiencia de campo del docente, además de un registro fotográfico y audiovisual que será contrastado con la teoría del aprendizaje. Estos elementos, en conjunto, ofrecen un espectro amplio de los procesos y métodos ejecutados por el docente dentro del club, en busca de una práctica docente humanista a través del arte.

Antecedentes

El Club de Danza Pluricultural nace bajo la tutela del Centro de Complementación Académica de Arte y Cultura de la institución, planteado, al igual que todos los clubes de arte, como un espacio de libre acceso para la comunidad universitaria, con el objetivo de que sus integrantes participen en actividades extracurriculares especializadas en arte, desde donde puedan desarrollar sus aptitudes y dar un buen uso a su tiempo libre. Se busca, de esta manera, contribuir al desarrollo integral del estudiante de la UPEC y presentarle opciones de uso del tiempo libre que lo alejen de las drogas y el alcohol.

Paradigma aplicado

Club de Danza Pluricultural, tras su participación en el pregón de fiestas de Huaca, en 2023

El desarrollo de las actividades dentro del club, a raíz de la llegada del Lic. Patricio Carrillo, el 1 de junio de 2022, se plantea desde su inicio como un espacio exploratorio de las subjetividades del docente y de los miembros del club, en el que, a través del arte dancístico, encuentran y son parte de un ambiente de libertad, autoconocimiento y responsabilidad. Si bien el objetivo del club está ligado a una actividad especializada en danza, con una formación tanto técnica como teórica en el campo, es importante recalcar el ámbito humano que se busca desarrollar en los miembros del club, a través de un ambiente cooperativista y empático, desde el yo hacia los demás y desde los demás hacia el yo.

De esta manera, la dinámica del club propone un modelo que incita a la interrelación social, en donde el conocimiento y las competencias antes mencionadas se experimentan mediante el disfrute y el diálogo constante del grupo. Es decir, gran parte del desarrollo cognitivo de los conocimientos técnicos y teóricos que alberga el club se fundamentan en la integración de perspectivas y en la diversidad del entorno circundante.

Ante lo expuesto, la primera reflexión que se considera es que el funcionamiento del club, a primera vista, responde a un modelo paradigmático sociocognitivo, en donde el contexto que rodea al individuo

influye considerablemente en su desarrollo cognitivo y afianza sus conocimientos a partir de la interacción social y la praxis de la misma, a través de la danza y las relaciones que esta permite establecer con el entorno.

Este aspecto se robustece al tener el club un contacto constante con el ambiente fuera de la universidad, ya que ofrece funciones abiertas para toda la comunidad, tanto para la zona urbana como rural de la provincia de Carchi. Es en esta relación donde los estudiantes contrastan la experiencia en el aula de ensayo y la realidad en la que reciben retroalimentación desde el público y desde su propia experiencia personal, al tomar contacto con la comunidad.

Contenidos

Mishell Játiva, en la obra "Yaku Tushuy".

El Club de Danza Pluricultural de la UPEC centra sus actividades en las danzas de tradición mestiza e indígena de Ecuador; sin embargo, también realiza un recorrido por danzas latinoamericanas. Dentro de su formación técnica para el escenario, el estudiante recibe clases de danza contemporánea y teatro físico, buscando, de esta manera, ampliar su repertorio corporal y facilitar el ingreso de los integrantes del club a un lenguaje escénico ampliado.

La clase habitual que los integrantes del club reciben está basada en la presencia de tres ejes temáticos que son:

1. Calentamiento: **Espacio de la clase donde los integrantes acondicionan su cuerpo desde diferentes disciplinas (yoga, ballet, teatro físico, danza contemporánea, etc.), con el fin de tenerlo preparado en cuanto a flexibilidad, resistencia y fuerza, busca fin de afrontar los siguientes ejercicios sin riesgo de lesiones.**

2. Diagonales: **Espacio de la clase donde los participantes, a través de la repetición y la imitación, van acercándose a la ejecución del paso que se está desarrollando, además de ingresar de a poco al uso del ritmo y la lateralidad. En las diagonales, pueden existir pasos y combinaciones de los mismos, de nivel básico, medio y avanzado para, de esta manera, ir concatenando el avance dentro del grupo e ir evaluando el desempeño grupal.**

3. Centro: **Espacio de la clase donde los participantes realizan combinaciones ampliadas de pasos, poniendo en juego todo lo aprendido, además de entrenar su memoria corporal. Es esta parte de la sesión, la que, de ser necesario, es reemplazada por la creación y el ensayo de coreografías.**

Este proceso sintetiza el área formal de la educación dancística que se imparte dentro del Club de Danza Pluricultural. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la clase, también se imparten apuntes sobre composición, etnografía y antropología, que sustentan teóricamente la estética y el lenguaje utilizado dentro del club. Además, se propicia una constante incitación, a través de la experiencia artística, para que formen en ellos la conciencia y la responsabilidad de convertirse en sujetos históricos propositivos, reflexivos y coherentes entre lo que requieren, lo que obran y lo que consiguen. Un proceso que, al atravesarlo, no sólo permita introducirlos en un ambiente más humanista de desarrollo, sino que también les despierte la conciencia de su ser y de las posibilidades expresivas, cognitivas y sentipensantes.

En este orden de ideas, la segunda reflexión que se puede obtener en torno al funcionamiento del club es la tendencia cognitiva como base pedagógica de su hacer dancístico; así como la identificación de un ámbito expresivo en el desarrollo y la especialización de la disciplina de la danza. En conjunto, ambos enfoques se orientan a incentivar habilidades cognitivas en el participante, las mismas que nutren su aspecto humano y profesional.

Danzas de tradición indígena

Dentro del desarrollo del club, se considera como danza de tradición indígena a toda expresión corporal festiva y ritual proveniente del acervo histórico y sensible de las sociedades testimonio, ya sean de la Sierra, Costa o Amazonía del país. Según Mullo (2009) y Muñoz (2009), este tipo de ritmos se encuentran estrechamente relacionados con el ciclo agrícola, el culto a la naturaleza y los cambios sociales de los integrantes de dichas sociedades (nacimientos, bautizos, matrimonio, muerte).

Danzas de tradición mestiza

Dentro del desarrollo del club, se entiende como danza de tradición mestiza a toda expresión corporal sensible proveniente del proceso de mestizaje y sincretismo entre las diferentes culturas musicales que convivieron en el territorio ecuatoriano, sean estas blancas, indígenas y negras. De acuerdo con Muñoz (2009), estos son el resultado de un complejo proceso social entre las culturas antes mencionadas, en donde los préstamos culturales, el diálogo y el contexto generó lo que hoy se denomina como ritmos mestizos. De igual manera, la categorización de dichos ritmos también responde a una búsqueda de identidad nacional y academización de la música.

Vinculación con la sociedad

Participación del Club de Danza Pluricultural en el pregón de fiestas de Huaca, en 2023.

Los clubes de artes de la UPEC están concebidos desde un campo expositivo de sus distintas expresiones y representaciones para la sociedad, lo cual incluye el proceder del club y la relación de este con la sociedad. Sin embargo, si bien el fin de vinculación con la sociedad de parte del club se centra en la exposición, esto no quiere decir que las labores dentro del mismo se limiten al hecho dancístico y representacional, sino que trascienden a través de sus miembros y las nuevas maneras en que ellos y ellas se relacionan con su entorno. Además de cómo la creación artística del club parte del entorno y decanta en el producto escénico.

La vinculación con la sociedad, internamente desde el Club de Danza Pluricultural, transciende el acto expositivo y se materializa desde dos aristas:

1. Retribución actitudinal y cognitiva a la sociedad: **Los miembros del club, dentro de su formación y preparación para el acto escénico, desarrollan competencias tanto cognitivas y actitudinales que, más allá de quedar estáticas dentro del área artística, se expanden y también dinamizan su desarrollo personal y profesional en su vida cotidiana. Es decir, a través de estas competencias adquiridas, cada integrante se convierte en un ser**

propositivo, crítico y reflexivo dentro de su entorno. La UPEC, de esta manera, logra insertar en la sociedad a un ciudadano activo y responsable para con el momento histórico que la sociedad atraviesa.

2. *Investigación del contexto y la creación escénica*: La creación escénica del club es concebida dentro de las temáticas relativas a las danzas de tradición mestiza y kichwa no como objetos de museo que rememoran tiempos idos y romantizan el pasado —como ocurre desde las concepciones clásicas de la museología—, sino como productos culturales en constante diálogo entre la memoria personal y colectiva y los sentires propios de cada miembro del club, incluido el docente. De tal manera, el enfoque de la creación escénica se sitúa más allá de una representación de un tiempo pasado y busca mostrarse como un producto cultural que dialoga con la contemporaneidad y resalta valores y modos de relación actual del conglomerado social, que remueven la memoria atávica del ser y de la sociedad, despertando nuevos y viejos modos de concebir la sociedad.

En general, se podría decir que, si bien a simple vista la vinculación con la sociedad de parte del Club de Danza Pluricultural sugiere que aterriza en el campo expositivo de su trabajo artístico, al mismo tiempo, sus lazos con la sociedad se extienden más profundamente. Por un lado, mediante un trabajo de hormiga que pretende transformar a la sociedad desde sus actores y actrices que, gracias a unas determinadas competencias cognitivas y actitudinales, sean conscientes del importante rol histórico que poseen y, por otro, a través de una reflexión de la sociedad, nacida de la actividad artística que permite imaginar mundos nuevos y pasados.

Para finalizar, sólo queda puntualizar la importancia de garantizar la existencia de espacios similares al expuesto, que permitan la libertad, creatividad y conciencia de sus participantes, y que, a pesar de todos los obstáculos que puedan surgir como en cualquier otro campo, subsistan y se sustenten en la solidaridad, la empatía y la resiliencia.

Enlace ensayo visual: https://www.youtube.com/watch?v=JEgNZRS_Qtg

3. Arte y sociedad

El involucramiento del ser humano en las artes como proceso de creación de una mejor sociedad y una cultura de paz

Participación del Club de Danza Pluricultural, en el pregón de fiestas de la parroquia Cristóbal Colón, en 2023.

Para iniciar, es necesario aclarar el significado de la palabra involucramiento, para expandir su campo de compresión. Al hablar de involucramiento, se deben tomar en cuenta tanto la ejecución de cualquier arte, como también la contemplación y el disfrute de este. Partiendo de esta premisa, surgen dos aristas para indagar en la relación que se entabla entre la persona y el arte —específicamente, en el presente caso, de las artes escénicas—, eso sí, ampliando su campo de análisis hacia el estudio de la imagen.

En primer lugar, se abordará el espacio del ejecutante, es decir, el lugar de quien hace parte de un arte escénico y su realización. Se debe entender inicialmente que el trabajo escénico, desde su concepción y nacimiento, parte de un estado colectivo, es decir la fiesta, el convivio y la colectividad. Es por esta razón que su ejecución y desarrollo son necesariamente un estado colectivo que nace de un núcleo creativo, conformado por más que un individuo. Una obra escénica, por más que sea un monólogo o un solo de danza, contiene, en esencia, todo un trabajo en equipo que, si bien no se aprecia en escena, conlleva un esfuerzo previo colectivo y comunitario.

Es en esta relación antes mencionada donde el involucramiento en el arte escénico puede transformar al ser para conducirlo a una cultura de paz. El arte escénico, necesariamente, es un arte de relaciones humanas desde su concepción hasta su exposición; es el desarrollo de estas relaciones

y el modo en que son conducidas por el grupo y su coordinador o director lo que formará los valores que dicho núcleo social lleve como estandarte dentro de la ejecución del arte, de la familia y de su sociedad.

Al hablar de esto, se debe mencionar la responsabilidad que implica el hacer arte donde quien esté a cargo de un grupo es el responsable de conducirlo, no sólo en la eficiencia escénica sino en la construcción de una cultura de grupo; de ahí la necesidad de que quien esté a cargo sea una persona capacitada para realizar dichas labores tanto profesionales como humanas. Por otro lado, cabe recalcar que, en el arte escénico, la materia prima para la ejecución de su labor no es externa a uno mismo, sino que son los propios cuerpos y subjetividades quienes se ponen a disposición del arte, es decir, el ejecutante del arte escénico es sujeto del arte y arte en sí mismo. Por esta razón, el involucramiento corporal, emotivo y cognitivo en el desarrollo del arte conlleva, con su desarrollo, un trabajo especializado en el manejo corporal y cognitivo del sujeto, llevándolo necesariamente a un crecimiento humano, donde la empatía, la solidaridad, el compañerismo y la lealtad priman y, por tanto, frenan el avance del egoísmo, el odio, la apatía y la traición; de esta manera, se va construyendo una sociedad de paz desde el ejecutante del arte escénico. Además, cabe recalcar también la responsabilidad que todo grupo artístico debe tener para con su público al estar en un puesto de enunciación discursiva como es el arte. Preguntas como ¿qué vamos a decir?, ¿cómo lo vamos a decir?, ¿por qué lo vamos a decir?, ¿para qué lo vamos a decir? deben rondar constantemente en el hacedor de arte para estar pendiente y consciente de qué imaginarios individuales y colectivos está difundiendo y validando en el ejercicio de la profesión.

En segundo lugar, se hace referencia al concepto del involucramiento desde la perspectiva de aquella persona que visualiza, contempla y disfruta de una expresión artística escénica. Todo arte se sitúa desde una postura discursiva, por más vanguardia artística que sea; es atravesado por un discurso, ya que los seres humanos están programados para leer el mundo, interpretarlo, entenderlo, buscan entender lo que experimentan en la vida.

Las artes escénicas usan la imagen como medio comunicacional y crean o hilan un discurso a través de la imagen, pero, ¿qué discursos son los que están siendo visualizados por el público? Y no sólo en la danza y el teatro, sino también a través del cine y la televisión.

Por supuesto, las artes pueden ayudar a la construcción de una cultura de paz y existe muy buen arte y discursos apropiados para este fin,

aunque no tienen la difusión y el apoyo necesarios para que la mayoría de la población los disfrute y vaya apropiándose de imaginarios sociales que conduzcan hacia una cultura de paz. Lamentablemente, Ecuador es un país donde los imaginarios que se difunden y masifican conducen al sexismo, la misoginia, la xenofobia, la homofobia y hasta a la indiofobia. Es aquí en donde se debería trabajar si se aspira a una cultura de paz, debe ser creada desde el apoyo a las artes y a los discursos que persigan un fin como este. Las artes pueden hacerlo, las artes pueden crear el discurso, las artes fueron creadas para ello.

4. Arte y educación

Jornadas de Arte Escénico Universitario UPEC 2024.

Dentro de las actividades que el Centro de Arte y Cultura desarrolla en la institución, se encuentran las del área académica: todos los estudiantes de las carreras de modalidad presencial y semipresencial de la universidad cursan dos semestres de materias relacionadas a las artes. Su elección se realiza con base en las tres opciones disponibles: artes escénicas, artes musicales y artes plásticas.

El paso del estudiantado por el espacio de artes es una apuesta de la universidad por su formación integral, directriz que se encuentra sustentada desde su modelo educativo y que se desarrolla con éxito cada semestre.

La experiencia dentro del aula de Artes Escénicas ha sido un reto que se ha asumido con la mayor responsabilidad, ya que el acceso al arte y la cultura es un derecho que existe dentro de la Constitución ecuatoriana pero que, lamentablemente, en muchas ocasiones, es letra muerta. Desde una

visión propia como encargado de la misma, se considera que este espacio es la forma que tiene la universidad de pagar una deuda a su estudiantado, al ser una entidad de carácter público, debido a su ubicación en la provincia de Carchi, donde rara vez se accede a productos culturales y, finalmente, en atención a que los jóvenes, generalmente, provienen de los estratos más populares de la sociedad. Ante ello, estos espacios garantizan un derecho constitucional y democratizan los espacios de formación en artes, donde los estudiantes pueden, a través del arte, descubrirse y desarrollar habilidades creativas fundamentales para el ejercicio de su profesión, en el día a día de este mundo moderno.

La educación en artes, en muchas instituciones, puede llegar a ser considerada como un espacio de relajación y manualidades, sin embargo, dentro del área de artes escénicas, se ha asumido la tarea desde la perspectiva de María Acaso (2009), en donde la educación en artes es considerada como una materia fundamental que fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la perspectiva política de la vida y la creatividad. De esta manera, el estudiantado, a partir de la creación de un proyecto transversal a lo largo del semestre, consistente en la creación de una obra escénica ya sea de danza, teatro o ambas, desarrolla estas habilidades que nutren las competencias de su profesión.

Por otro lado, también se debe recalcar el aporte de la educación en artes al desarrollo social de cada beneficiario, ya que los cambios actitudinales de cada persona son totalmente visibles una vez terminado el proceso. Francisco 'Paco' Salvador (2023) asegura, desde su experiencia de grupo y en las aulas, que el arte desarrolla habilidades expresivas, propioceptivas, sociales del ser humano, logrando en el individuo un sentido de identidad y libertad, que aporta en la construcción de su ser ante sí mismo y ante la sociedad, o, en palabras de Ernesto Ortiz (2017), una "conciencia sobre sí mismo, sobre los demás y sobre lo que puede ocurrir entre ellos" (p. 29).

Para concluir, lo antes expuesto muestra una amplia gama de beneficios que el estudiantado de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi recibe al incluir el arte como parte del tronco común de su carrera universitaria, a la vez que invita a asumir dicho compromiso con la mayor responsabilidad y seriedad para lograr su óptimo desarrollo y garantizar su continuidad.

Testimonios

El teatro juega un papel fundamental pero poco reconocido en el desarrollo personal y social de los individuos, siendo considerada como una actividad de ocio. Pero, en realidad, va más allá de un pasatiempo, ya que actualmente es una profesión, una carrera a seguir en una institución de educación formal, pero, ¿qué tan relevante es para el alumnado de la Politécnica del Carchi? A continuación, expondré mi experiencia sobre lo que fue estudiar Artes Escénicas como materia complementaria.

Empecé este proceso artístico cuando cursaba el segundo nivel de la carrera de Educación Básica y era de conocimiento general que se debe aprobar dos niveles en las materias complementarias del Centro de Artes. Debo admitir que mi primer interés fue Artes Escénicas, dado que, desde mi infancia, he sentido gran atracción por el teatro, pero debido a comentarios de terceros, perdí un poco de esa atención; no obstante, tomé el riesgo de matricularme.

Al principio, me llevé esta sorpresa de descubrir que el teatro no es sólo aprenderse textos o ponerse trajes llamativos; era preparación física y mental, sobre todo física, porque ejercitábamos el cuerpo más que en Educación Física, haciendo ejercicios que resultaron exhaustivos para el sedentario estilo de vida que llevaba la mayoría del grupo. Esto, claramente, terminó siendo agotador para todos, pero también muy provechoso, porque aprendimos coreografías, frases, fragmentos de poesías, movimientos circenses, entre otros.

Pero no todo era entrenamiento corporal: eran tareas que impulsaban a demostrar tu calidad como persona, cuánta responsabilidad éramos capaces de cargar, la importancia del trabajo individual y grupal. Ser uno mismo con el grupo y para sí mismo puede ser repetitivo, pero cuando entras a este mundo, comprendes el balance que hay que llevar con el 'yo' y con el 'otro', y esto no sólo se aplica en el teatro, pues la vida gira en torno a esa regla: todo se trata de balance, para no caerte encima del otro, o encima de ti.

El escenario, el público, el vestuario, el guion y muchos más elementos son algunos de los soportes que fundamentan la dramaturgia; sin embargo, a lo largo de mi experiencia, pude percibir el alcance que tiene este arte dentro del individuo, moviéndole desde su cuerpo hasta llegar a

su interior, abriéndonos puertas y extendiendo nuestros límites, llegando incluso a romper los mismos.

Tiffany Carpio

En general, se podría decir que mi personalidad es bastante opaca o, como también dice, tímida. Desde el colegio, había evitado todo aquello que tenga que ver con presentarme a un público, ya que literalmente temblaba de miedo. Sin embargo, en contadas ocasiones, quise intentarlo, por lo que terminé en el Club de Teatro y en un concurso de declamación.

Para la universidad, me propuse el objetivo de superar la timidez, así que, al saber de la asignatura de Artes Escénicas, no dudé en entrar.

En los dos niveles que estuve allí, fue una de las mejores experiencias que pude haber tenido. El profesor Patricio Carrillo tiene una metodología que te impulsa a sacar lo mejor de ti mismo. Volví a redescubrir mi gusto por la declamación y, hasta cierto punto, de la actuación, gracias a lo cual pude mejorar varias habilidades y despertar otras que no sabía que tenía.

En el segundo nivel de esta asignatura, asumí el reto de bailar y actuar al mismo tiempo. Al inicio, fue muy complicado, ya que no tenía control de mi cuerpo, pero gracias a la guía y el apoyo del profesor pude hacerlo sin problema alguno; es más, hasta le tomé bastante cariño a no sólo actuar, sino también bailar.

La asignatura de Artes Escénicas me ha ayudado a mejorar mis habilidades sociales y a perderle el miedo a relacionarme con las personas; es algo que, sin duda alguna, repetiría si tuviera la oportunidad.

Ana Paula Álvarez

Cuánto tiempo ha pasado desde aquellas clases, buenos tiempos de un pasado sin igual. ¿Por dónde empezar? Desde la descripción de uno como persona: no soy sociable, mucho menos atrevido ni arriesgado para eventos públicos. Esa podría ser una descripción que llevé durante toda mi juventud, hasta llegar a las clases de Artes Escénicas, donde todos aquellos miedos e inseguridades llegaron a su fin. Tuve la suerte de contar con un gran mentor, alguien de quien sólo con escuchar su nombre, sabes la importancia de dónde estás. Ese sentimiento de pertenencia e importancia es uno de

los puntos más fuertes de toda la clase y que, de a poco, haces tuyo porque formas parte de algo maravilloso.

Dentro del crecimiento personal, no cabe duda que he evolucionado gracias a estas clases. La dinámica de trabajo y su forma única de ser rompen la rutina, llevando a las personas más allá de lo que creían ser. Donde dejábamos de ser por un instante de nuestras carreras y nos volvíamos un grupo de amigos listo para lo que sea, pues todo nos permitía llegar a construir una verdadera confianza, que nos ganábamos de a poco según los ejercicios pasaban. Cómo no recordar aquellas veces en que la mente quería rendirse, y los alientos de nuestro mentor empujaban un paso más cerca de un nuevo límite. Algunos dirán que es severo, pero no necesitas menos cuando estás a punto de rendirte; a punto de poner el límite y caer al piso, rendido.

La creación de una obra o una coreografía es de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, puesto que une el trabajo en grupo y la dedicación personal por un objetivo. Es un espacio donde no sólo dependes de lo que se trata en las horas de la clase, sino también de la preparación en solitario, como cuando los actores de las obras se desvelaban aprendiéndose el libreto, mientras el personal de escenografía conseguía los recursos necesarios para la presentación, para llegar al gran día donde todo se juntaba, esos momentos antes de empezar, que carcomían el alma mientras los nervios se subían como un muerto al hombro de aquellos hombres y mujeres que pisaban el escenario. Ese sentimiento terminaba cuando iniciaba la obra, ese punto sin marcha atrás en el que incluso se dependía de la improvisación del equipo. Y cuando todo llega al final, sólo queda la emoción de recibir aplausos por un trabajo bien hecho.

Cabe mencionar que no sólo participé en obras teatrales, sino que también fui muy activo en bailes de salón en parejas o danzas un poco menos convencionales, que sacaban a flote habilidades que daba ya por perdidas, como la coordinación y la agilidad. Aprendí, en el proceso, que esta es una de las maneras con las que el estrés del día desaparece, un lugar donde simplemente te dejas llevar, donde no es necesario pensar a detalle qué paso das o qué ritmo tomas, sino donde sólo hay que hacer lo que el cuerpo hace naturalmente.

En definitiva, estas clases me han convertido en la persona que soy actualmente y es de mi conocimiento que no soy el único que ha encontrado la calma y la paz en el maravilloso mundo de la danza y el teatro. Estoy

seguro de que este espacio tan hermoso dentro de nuestra universidad es uno de los ejes para los profesionales del mañana y nos recuerda que no todo es estudiar, sino que también existen momentos para calmarse, reír y divertirse.

David F. Chalparizán

Dentro de las materias complementarias, existía la materia de Artes Escénicas, de la que me atrajo el tener la oportunidad de sumergirme en el mundo del arte. Más allá de que era un requisito académico, para mí, fue una experiencia de ver el mundo a través del arte. La mezcla entre las actividades prácticas y los fundamentos teóricos del arte fue muy enriquecedora, ya que pudimos darnos cuenta de cómo ha surgido el arte mediante el estudio del cuerpo.

Las partes más emocionantes de estas clases fueron las actividades físicas y prácticas, porque, a través de ellas, pudimos llevar a nuestros cuerpos a límites a los que jamás pensamos que podrían llegar; con movimientos, y posiciones que parecían imposibles, pudimos conseguir una relajación mental y corporal. Siempre me usto ser parte de las coreografías de los bailes y de las obras de teatro. Dentro de ellas, pude liberar mis problemas. El simple hecho de cerrar los ojos y sentir el baile, me llevó a sonreír sin importar los problemas cotidianos. Ser actor en una obra de teatro me ayudó a conocerme a mí mismo; ser un personaje, cuya vida era muy diferente a la mía, me direccionó a que, una vez terminados los ensayos o las presentaciones, debía volver a mi propia vida, a mi propia historia, haciendo que, en verdad, me valore como persona.

Aprendí que no sólo puedo enviar un mensaje por medio de un texto o hablando, sino que también podría recurrir a mis movimientos y a los sonidos, para llegar con mejor dirección a la audiencia. Fomentamos el ejercicio de la voz, lo que nos ayuda a nosotros, como estudiantes, a tener un mejor control al momento de hablar y a hacerlo de una manera más fluida, con el fin deque se convierta en una habilidad para comunicarnos efectivamente y hasta para destacarnos en presentaciones y debates.

Mirando hacia el futuro, estoy convencido de que las habilidades y conocimientos que adquirí en estas clases de arte serán invaluables en mi carrera profesional como ingeniero en Logística y Transporte. La capacidad para pensar creativamente, trabajar en equipo y comunicar de manera

efectiva son habilidades fundamentales en la gestión logística. Además, la capacidad de entender la importancia de la estética y la narrativa también puede influir en la presentación de productos y en la experiencia del cliente, aspectos cruciales en el comercio y el transporte modernos.

En conclusión, mi experiencia en las clases de arte ha sido profundamente enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. Las habilidades y perspectivas adquiridas no sólo complementan mi formación en logística y transporte, sino que también amplían mis horizontes y me equipan con herramientas valiosas para enfrentar los desafíos del mundo laboral. El arte y la logística, aparentemente dispares, convergen en la capacidad humana para resolver problemas y crear soluciones innovadoras.

Jhoel Campos

5. Repertorio

Obras presentadas con el Club de Danza Pluricultural de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Las obras detalladas a continuación reflejan el trabajo del grupo durante cuatro semestres de desarrollo de sus actividades. Dichas coreografías y obras escénicas han abordado temáticas agrícolas, sociales y rituales de culturas como la imbaya, caranqui, pasto y mestiza de la zona norte del país, buscando, a través de ellas, indagar en la cosmovivencia de cada cultura, con respeto hacia la misma y con el afán artístico de resaltar las sensibilidades propias de la geografía e historicidad de estos pueblos. Por último, cabe recalcar que el propósito dentro de la composición coreográfica y escénica es la de alejarse del término folclore, ya que se lo ha considerado como una palabra colonizadora y despectiva, utilizada por las potencias para distanciar la "alta cultura" de las expresiones sensibles de las que un día fueron sus colonias; ante ello, el desarrollo escénico del Club se inscribe dentro de la corriente de la danza etnocontemporánea.

Período académico 2022 A

1. Pasacalle "Soy del Carchi" – 3:50 min – Música: Germán Jorge Salinas Cexelaya.

2. **Bomba "María Chun Chun" – 2:58 min – Música: Eliézer Espinosa y Mario Polo.**
3. **Sanjuanito "Punto de Guaranda" – 3 min – Música: Hatum, Cayambe.**
4. **Sanjuanito "Topo Pugllay" – 2:10 min – Música: Trencito de los Andes.**
5. **Raymi "Credo" – 4:38 min – Música: Leonardo Cárdenas; Textos: Monseñor Leónidas Proaño.**
6. **Sanjuanito "La Minga" – 2:37 min – Música: Polibio Mayorga.**
7. **Fandango "Tumarina" – 4:08 min – Música: Ali Lema.**
8. **Pregón "Viva Mira" – 7 min – Música: Polibio Mayorga y Winiaypa.**
9. **Obra dancística teatral "Ciudadela 4 de octubre, la fuerza de la unión" – 30 min – Música: Varios autores.**

Período académico 2022 B

1. **Pregón a ritmo de raymi y coplas – 10:12 min–Música: Amigos millonarios y Charijayac.**
2. **Tonada "El Runaucho" – 3:37 min – Música: Orquesta de Ramón Alarcón.**
3. **Fox incaico "La Bocina" – 2:54 min – Música: Los Huayanay.**
4. **Pasillo ecuatoriano "El alma en los labios" – 3:09 min– Música: Julio Jaramillo.**
5. **Raymi "Jatari" – 3:52 min – Música: Ali Lema.**
6. **Sanjuán mestizo "Sara Niusta" – 2:45 min – Música: La Lira Otavaleña.**
7. **Jazz "Fever" – 3:23 min – Música: Peggy Lee.**

Período académico 2023 A

1. **Obra escénica "Yaku Tushuy"–40 min – Música: Varios autores.**

2. **Resplandeciente Carchi–Set de danzas: mestizos, sanjuanito, poesía y pasacalle–15 min – Música: Varios autores.**
3. **Pasillo "El alma en los labios"–5 min – Música: Julio Jaramillo.**
4. **La despedida–Danza Contemporánea–4 min – Música: Camila Gallardo.**
5. **Sueños–Danza Contemporánea–12 min – Música: Camila Gallardo, Amy Winehouse, Slash y Brooke Candy.**
6. **Luz y Sombra – K-pop–5 min – Música: Le Sserafim.**

Período académico 2023 B

1. **Pregón "Viva el Carchi" – 8 min – Música: Yarina y Ali Lema.**
2. **Tinku "Norte Potosí" – 4:04 min – Música: Chila Jatum.**
3. **Misa andina "Entrada" – 2:23 min – Música: Altiplano de Chile.**
4. **Sanjuanito "Samay" – 3:18 min – Música: Ali Lema.**
5. **Sanjuanito "Katary" – 4:07 min – Música: Ali Lema.**
6. **Música andina contemporánea "El Lobo y La Luna" – 4:18 min – Música: Ali Lema.**
7. **Fandango "Tumarina" – 4:08 min – Música: Ali Lema.**
8. **Raymi "Jatari" – 3:52 min – Música: Ali Lema.**
9. **Obra escénica Yaku Tushuy (2a. versión) – 21 min – Música: Varios autores.**

6. Encuentros escénicos

Primeras Jornadas de Arte Escénico Universitario UPEC 2023

Las Primeras Jornadas de Arte Escénico Universitario fueron organizadas para lograr la difusión de los trabajos realizados por los cursos de Artes Escénicas de la UPEC. La serie de funciones realizadas tuvieron como objetivo principal, brindar a la comunidad universitaria y a la ciudad de Tulcán, un espacio en donde se acceda a bienes culturales y se disfrute de

los mismos, logrando, de esta manera y mediante las temáticas abordadas en cada una de las obras, incentivar a la sociedad hacia la construcción de una cultura de paz y de interculturalidad. Las obras que formaron parte de la muestra de este semestre fueron:

1. **"La muerte de un viajante"–Obra de teatro de Arthur Miller**

Sinopsis: La muerte de un viajante esta unánimemente considerada la obra cumbre de Arthur Miller. La fuerza de la historia reside tanto en lo que cuenta como en la manera de contarlo. La obra relata las últimas veinticuatro horas en la vida de un viajante de sesenta y tres años, llamado Willy Loman, con un magistral retrato de unos personajes que, siendo portavoces de una época, son, por encima de todo, únicos y singulares, en una atmósfera onírica, inquietante y emotiva (Casa del Libro, 2024a).

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=eS31TtfDRAQ*

2. **"La beata y el diablo" – Obra de teatro de Víctor Hugo Melo**

Sinopsis: Obra basada en la leyenda de tradición oral tulcaneña en donde una beata es tentada por los placeres carnales de la vida y junto con los habitantes de la ciudad entenderán que su comportamiento libidinoso e hipócrita trae consecuencias infernales

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=07166VJhb9E*

3. **"Al norte del recuerdo" – Obra de teatro de Víctor Hugo Melo**

Sinopsis: Personajes que se encuentran en el inicio de un viaje que no acaba de arrancar. Sin embargo, el camino ya recorrido es largo, y las vivencias, muchas. Un espacio onírico donde el pasado, el presente y las ansias del futuro

se mezclan y plantean una crítica de la vida y su ritmo en el altiplano carchense.

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=Ed91rzQMh_0*

4. "El pingullero y el Taita Ilaló" – Obra de teatro de Patricio Carrillo

Sinopsis: Kaniel, el mejor pingullero del valle del Ilaló, se enfrentará a varias pruebas con el afán de recuperar el tiempo perdido junto a sus seres queridos, debido al acto aleccionador que el Taita Ilaló ha planeado para su destino. Un viaje entre el mito y la realidad dentro del mundo andino, donde ambas experiencias y sus límites se tornan difusos.

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=1nqk2TrwCMk*

5. "Madre Coraje y sus hijos" – Obra de teatro de Bertolt Brecht

Sinopsis: Madre Coraje representa una metáfora de la sociedad actual, embarcada en una desaforada carrera hacia el éxito y el culto al mercado y la propiedad; una carrera donde se compite a través del engaño y el sometimiento de los más débiles. Se trata de un texto teatral que toma como referencia la guerra. La obra no sólo se pronuncia contra ella, sino contra quienes apuestan por un sistema de vida donde prime el dinero,aun a costa de sacrificar su propia existencia y la de los seres más queridos. El espectador es interrogado por las opciones que tomaría en una situación de extrema crisis, como la que que se vive hoy, por Bertolt Brecht, que demuestra aquí una extraordinaria visión no sólo de su tiempo sino del futuro (Teatre Romea, 2021).

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=d4uEYENnEoQ*

6. "No lo digas con sal"– Obra de teatro de Víctor Hugo Melo

Sinopsis: Obra basada en la leyenda de la tradición oral mireña, en la que una tragedia se anuncia a través de la noche, y las voladoras son sus causantes. Una representación en donde el erotismo, el misterio y la magia son personajes principales de una historia de amor, traición, muerte y tragedia.

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=11FkW7YEWI8*

7. "El guagua auca"– Obra de teatro de Patricio Carrillo

Sinopsis: Obra basada en la leyenda de tradición oral carchense en donde un ser demoniaco con apariencia de niño recorre las quebradas y campos de la provincia con el fin de atrapar a las personas que deambulan por ellos. Esto con el afán de atraparlos y arrastrarlos a un oscuro fin.

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=qE1cosEK0HE*

8. "La desmemoria"– Obra de teatro de Víctor Hugo Melo

Sinopsis: Una obra que habla de los entretejidos de capas de las que se constituye la memoria y cómo el olvido acecha para lograr su destrucción. Dos ancianos se presentan como prisioneros de su hogar, pero, tal vez, sólo están prisioneros de su olvido y de sus memorias, mientras aguardan a la llegada de su hijo.

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=7Fp1kdEkS28*

9. "El duende"– Obra de teatro de Víctor Hugo Melo

Sinopsis: Obra basada en la leyenda de tradición oral carchense, en la que un ser sobrenatural acecha a las mujeres

bellas de la provincia, con el fin de enduendarlas y, de a poco, volverlas suyas. Una obra donde el misterio y el saber popular nos demuestra que aún hay seres que rondan en las sombras y surcan los campos.

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=NRBkdIRNxDo*

Este proyecto fue realizado por el Centro de Complementación Académica de Arte y Cultura, el docente Lic. Patricio Carrillo, y el Club de Danza Pluricultural de la institución.

Segundas Jornadas de Arte Escénico Universitario UPEC 2024

Las Segundas Jornadas de Arte Escénico Universitario continuaron la iniciativa realizada el período académico 2023 A en su iniciativa de difundir los trabajos realizados por los estudiantes de Artes Escénicas de la UPEC. Las funciones realizadas estuvieron orientadas a generar, en el campus universitario y en la ciudad de Tulcán, un espacio de acceso a bienes culturales, para disfrute del público; todo ello, con miras a , impulsar la cultura de paz y la interculturalidad, a través de las presentaciones. Las obras que formaron parte de la muestra de este semestre fueron:

1. **"Hatum Puncha, la fiesta más grande"**

Sinopsis: Obra en clave de danza, que aborda la cosmovivencia de la cultura kichwa imbabureña y su fiesta mayor, el Inti Raymi. Un viaje por las costumbres, creencias, personajes y situaciones cercanas a esta época, que se desarrolla a partir del 21 de junio y que tiene por escenario el espacio público y los lugares de peregrinación sagrados para sus habitantes.

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=ahkxGzhFxN0*

2. **"Montubio soy, montubio moriré"**

Sinopsis: Obra en clave de danza y teatro, que explora las tradiciones y sentires del pueblo montubio ecuatoriano. Un

viaje por su cultura oral y los mitos de su entorno, donde el amor, la fiesta y la muerte se funden en un solo grito de dignidad y valentía.

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=UMqXc0-P5gA*

3. "César Dávila, homenaje al poeta ecuatoriano"

Sinopsis: Obra basada en "Espejo Roto", puesta en escena del escritor ecuatoriano Jorge Dávila Vázquez, donde se aborda la vida y obra del famoso poeta ecuatoriano César Dávila Andrade, mejor conocido como "el Faquir".

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=PfK__UOBmAQ*

4. "Pastos, buena tierra y sabiduría"

Sinopsis: Obra en clave de danza, que explora los mitos, sentires y filiaciones de la cultura pasto con su entorno. Una travesía que busca realizar una aproximación experimental dancística al legado cultural pasto, ubicado en los países de Ecuador y Colombia.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Iovr9FuS44E

5. "Las voladoras"

Sinopsis: Obra en clave de títeres, basada en la leyenda de la tradición oral mireña, enla que una tragedia se anuncia a través de la noche, y las voladoras son sus causantes. Una representación en donde el erotismo, el misterio y la magia son personajes principales de una historia de amor, traición, muerte y tragedia.

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=A96ty6z87v0*

6. "El guagua auca"

Sinopsis: **Obra en clave de títeres, basada en la leyenda de la tradición oral carchense, en la que un ser demoniaco con apariencia de niño recorre las quebradas y campos de la provincia con el fin de atrapar a las personas que deambulan por ellos y arrastrarlos a un oscuro fin.**

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=A96ty6z87v0*

7. "La cabeza del dragón"

Sinopsis: **El humor de la farsa anima a los personajes de esta obra teatral. Tras la apariencia de un cuento de hadas, la historia de una bella infantina, a punto de ser devorada por un dragón, y un valiente príncipe que será su salvador, esconde muchas referencias históricas de la época de Valle-Inclán, un autor genial y una de las personalidades más interesantes de la Generación del 98 (Casa del Libro, 2024b).**

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=xcyKEAXYGlk*

8. Extracto de la obra "Medea"– Examen de homologación

Sinopsis: **Medea, que se representó en el 431 a.C., es, seguramente, la obra maestra de Eurípides. Jasón, esposo de Medea y padre de sus hijos, se dispone a repudiarla y a casarse con la hija de Creonte, rey de Corinto. Medea, despechada y colérica, se vengará: simula haber sido convencida por Jasón y envía a sus hijos con ricos regalos para la novia al palacio de Creonte; pero esos regalos contienen un conjuro mortal que acaba con Creonte y su hija primero, y luego, para agravar la desgracia de Jasón, con los hijos de éste, que son los suyos propios. Medea muestra hasta qué extremos**

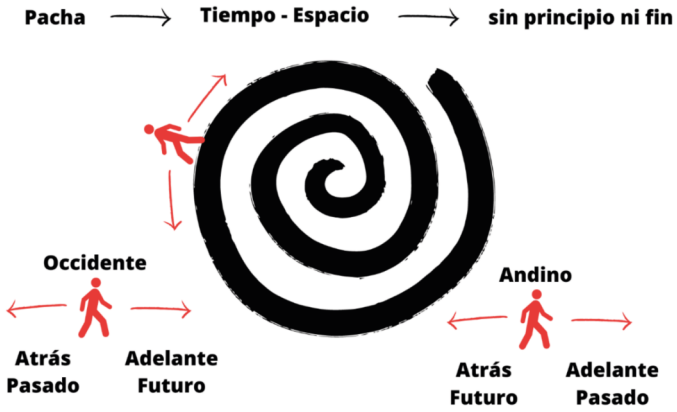
aberrantes pueden llegar las pasiones desatadas (Lecturalia, 2024).

Enlace: *https://www.youtube.com/watch?v=6cbo1YgemJw*

Este proyecto es realizado por el Centro de Complementación Académica de Arte y Cultura, el docente Lic. Patricio Carrillo y el Club de Danza Pluricultural de la institución.

7. Guiones

Apuntes de investigación para montaje a realizarse en conmemoración del *Pawkar Raymi*, enel marco del *Inti Raymi* de las Universidades

La percepción temporal de occidente y del mundo andino.

- De 05:00 a 07:00 Tiempo propicio para ceremonias de bendición.
- Tumarina Purificación con agua de vertientes sagradas y flores

El agua es uno de los elementos recurrentes en la cosmovivencia andina, pues, como madre universal, representa el origen compartido por todos, una fuente de sabiduría, fuerza, poder y sanación.

Los accidentes geográficos asociados al agua suelen ser sitios de culto y veneración, pues se les ve como portales a otros mundos y como espacios de interacción con espíritus de la naturaleza y de ofrenda a los mismos.

***Kapak Raymi*: Se deshierba la chakra – Se celebra el ciclo de vida de niños – Energía femenina en su máximo esplendor – Mes a festejar: diciembre.**

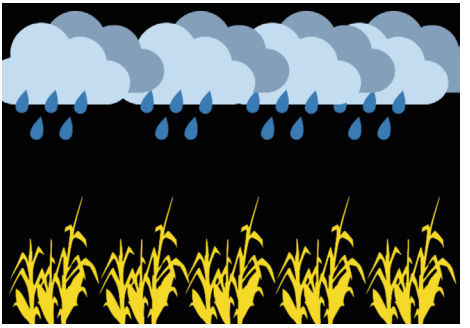
***Pawkar Raymi:* Tiempo de florecimiento y bendición recíproca en la abundancia – Mushuk Nina (Fuego Nuevo) – Se acaba el tiempo femenino e inicia el masculino – Mes a celebrar: marzo.**

***Tiempo Masculino:* Desde el equinoccio de marzo hasta el equinoccio de septiembre.**

***Tiempo Femenino:* Desde el equinoccio de septiembre hasta el equinoccio de marzo.**

Wakcha Karai

Wakcha hace referencia a la carencia o ausencia de algo, desde la letra 'k', que indica la ausencia de ese algo, que sin embargo está presente. Karai hace relación al verbo dar, lo cual indicaría que Wakcha Karai puede hacer alusión a que se pide a las deidades andinas algo de lo cual se carece, que está ausente, pero a la vez presente, como puede ser el agua.

Lluvia y agricultura.

Es una ceremonia en la que se ruega por la fecundidad de la tierra mediante plegarias dirigidas a los cerros, mediante las cuales se pide la lluvia para la siembra de la tierra.

Además, el culto al agua es un culto a la vida, ya que existe una símil entre el ciclo del agua y el ciclo de la vida del runa. De esta manera, se liga momentos astronómicos especiales con la vida.

El agua es el centro de la narrativa de esta ceremonia.

Solsticio de diciembre: *Kapak Raymi*

En este tiempo, hay que cambiar, hay que mudar. Dentro de esta mudanza, los mayores regalaban a los niños su sombrero y su poncho para vestirse como Imbabura, como Mojanda, para ser como runa. Era un cambio energético de gran importancia para los niños, una ocasión en la que los más jóvenes se apropian de su cultura desde los sabios consejos de los abuelos.

Runas.

Autora: Nanly Arte y Diseño.

- **Tiempo de nuevos líderes, cambios generacionales y cambio de mando.**
- **Baños rituales con ortiga y otras hierbas.**
- **Ofrendas acompañadas de Wakcha Karai.**
- **Ofrendas a difuntos y antiguos líderes.**
- **Recordatorio de responsabilidades a líderes.**
- **Fiesta de la continuidad, se perpetúa el conocimiento desde el intercambio generacional y la transmisión oral de saberes.**

Equinoccio de marzo: *Pawkar Raymi.*

Es el inicio del año nuevo andino, el día del sol sin sombra, Mushuk Nina o fuego nuevo. Existen realmente dos inicios del año:

- **En marzo, inicia la parte masculina del tiempo andino, tiempo solar y seco.**
- **En septiembre, inicia la parte femenina del tiempo andino, tiempo lunar y lluvioso.**

Sin embargo, el inicio de marzo es visto como principal. Es la época de la recepción de la luz creadora, vital. Se restablece la armonía y se

despierta la consciencia. Al encontrarnos en la línea equinoccial, la latitud cero, esta tierra es de primordial importancia, ya que es el centro donde se asienta el astro rey. Es la fiesta del agua, de la luz y de la fertilidad.

Los equinoccios tienen especial connotación para las comunidades andinas y, en este caso, para la otavaleña, ya que representan equilibrios, la unión de lo masculino con lo femenino, del sol con la tierra, del agua con los suelos; marcan inicios de nuevos tiempos y de fertilidad, estando todas estas formas íntimamente relacionadas. Es un juego de equilibrios y dualidad.

En este equinoccio, lo esencial es divinizar y solemnizar el agua y las flores, que son los símbolos que se tienen que recuperar, ya que esta es la época de los brotes florales del campo, de la chakra, así como de los granos tiernos. En esta temporada, el agua no escasea y llena de vitalidad los campos.

Tumarina

Warmi.

Autora: Nanly Arte y Diseño.

Rito en el que se mezcla agua de diversas vertientes y se la mezcla con flores de la chakra. Ahí se dialoga con el ser divino: *"¡Mira, todopoderoso! Bendice esta chakra, bendice estos productos, estas flores, esta agua".*

Una vez esta persona haya hablado, esa agüita se comparte para desear bienestar: *"Mis mejores deseos para ti, para tu espíritu, para tu mente, para tu familia".*

Así dicen los mayores, y el buen deseo se da frotando el agua de flores sobre la cabeza. Este acto simbólico busca el intercambio de energía entre jóvenes y abuelos. Por este acto, se considera como una época de transición y reconocimiento dentro de la comunidad para continuar con la maduración del ser andino.

Esta ceremonia inicia desde la recolección de flores y frutas, tanto para compartir, como para infusionar el agua, ya que estas han absorbido la energía femenina del tiempo.

Parte de la época de Pawkar Raymi es la preparación para el evento que consta de ayunos y frío, previo a la abundancia y el nuevo fuego.

Mushuk Nina

Inti Warmi.

Autora: Nanly Arte y Diseño.

En la ceremonia de este equinoccio, se acostumbra a recibir el nuevo fuego, proveniente directamente del sol, que se recibe en una vasija cóncava de oro, plata o bronce, con lana de oveja o algodón, que parece encenderse al

mediodía por los rayos del sol. El sol vuelve y se integra al runa, mostrando su energía y dándosela a él, quien lo siente desde la coronilla de su cabeza. El runa prende su fuego interior. Dentro de las ofrendas al fuego nuevo, se encuentran siempre presentes las flores, en especial, el clavel.

Limpias

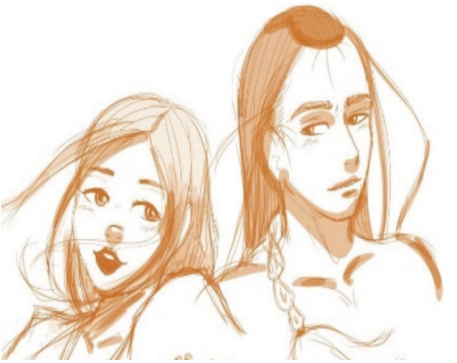

Yaku mama.

Autora: Nanly Arte y Diseño.

Realizadas en vertientes sagradas, buscan buenos augurios para distintas actividades, además de curar y alejar males o suciedades que se adhieren al ser andino en su caminar.

Matrimonios

Runas.

Autora: Nanly Arte y Diseño.

En septiembre, se inicia el tiempo femenino de la tierra, es momento de prepararla y colocar las nuevas semillas. Este tiempo femenino de fertilidad, tierra y agua, llega a su cúspide en diciembre y empieza a declinar hasta marzo, para dar paso a la etapa masculina, más relacionada con la energía solar. Este paso de lo femenino a lo masculino representa la fertilidad, la unión y la renovación. En este sentido, durante el equinoccio de marzo se hallan las fechas propicias para realizar alianzas y uniones matrimoniales. El equinoccio de marzo es el encuentro macro entre lo masculino y lo femenino, el símbolo del encuentro entre hombre y mujer.

Elaborado por:

Lic. Patricio Carrillo

Guion "Yaku Tushuy"

Ari: Cuatro distintos tiempos conforman nuestra pacha, es decir, cuatro partes conforman el ciclo de nuestro espacio-tiempo. Un ciclo sin fin que, a diferencia del occidente, lleva el pasado al frente porque es el camino abierto y la sabiduría de los taitas y las mamas lo que nos guía.

Fer: Somos hijos de la cueva, de la gruta, de la montaña, del ío, de la cascada, del sol y de la luna. Por nuestras venas corre el orgullo de un tiempo, cuya memoria no ha muerto y prevalece hasta el día de hoy en nuestra cosmovivencia.

Ari: En nuestra experiencia de la pacha.

Fer: En la vida misma hay ciclos.

Ari: Como en el agua.

Fer: Como en la siembra.

Ari: Como en la fiesta.

Fer: Como en ti.

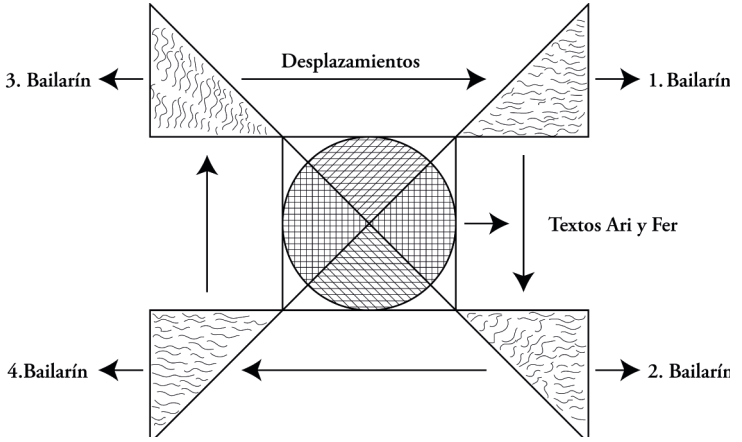
Ari: Como en nosotros.

Fer: Masculino.

Ari: Femenino.

1ª. **Coreografía:** La noche primordial

Música: "Guangala", de Mauricio Vicencio.

Diseño de piso.

2ª. **Coreografía:** *Minka*

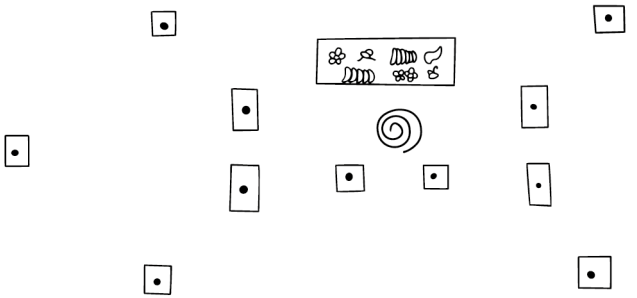
Música: "Samay", de Ali Lema

Imagen referencial para coreografía.

3ª. **Coreografía:** *Wakcha Karai*

Música: "Naylamp", de Mauricio Vicencio

Diseño coreográfico.

4ª. **coreografía:** *Jatari runa*

Música: "Jatari", de Ali Lema

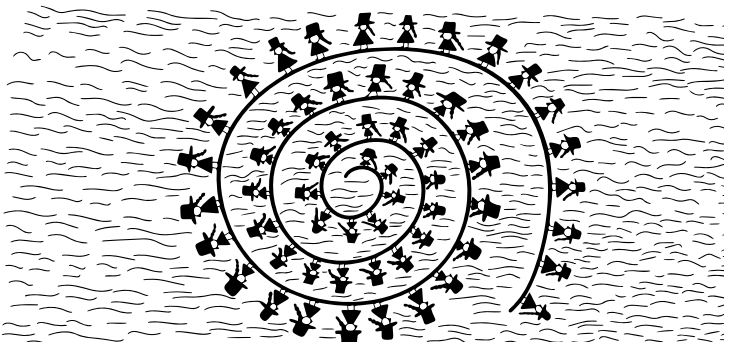

Imagen referencial para coreografía.

Texto Fernando: "La virtud suprema del agua", de Wen Tzu

Música de fondo: "Sueños del Aya Huma", de Ali Lema

Nada en el mundo es tan blando como el agua. La manera de ser del agua es infinitamente amplia e incalculablemente profunda; se extiende de manera indefinida y fluye a lo lejos sin límite. Las crecidas y menguas pasan sin cálculo. Arriba en el cielo se convierte en lluvia y rocío; abajo en la tierra se convierte en humedad y pantanos. Los seres no pueden vivir sin ella, ninguna obra puede ser llevada a cabo sin ella.

Abarca toda la vida sin preferencias personales. Su humedad alcanza incluso a las cosas que se arrastran y no busca recompensa. Su abundancia enriquece al mundo entero sin agotarse.

Sus virtudes son dispensadas a los campesinos sin ser desperdiciadas. No puede encontrase ninguna finalidad en su acción. No puede captarse su sutileza. Golpéala y no habrá daño; atraviésala y no será herida; acuchíllala y no habrá corte; quémala y no habrá humo.

Suave y fluida, no puede ser dispersada. Es suficientemente fuerte y penetrante para taladrar el metal y la piedra, suficientemente fuerte para inundar el mundo entero. Tanto si hay exceso como carencia, permite al mundo tomar y dar.

Se concede a todos los seres sin orden de preferencia, ni privada ni pública, es la continuidad con el cielo y la tierra. A esto se le llama la virtud suprema.

5ª y 6ª. Coreografía: *Tumarina* **y Casamiento**
Música: "Tumarina" y "El lobo y la Luna", de Ali Lema

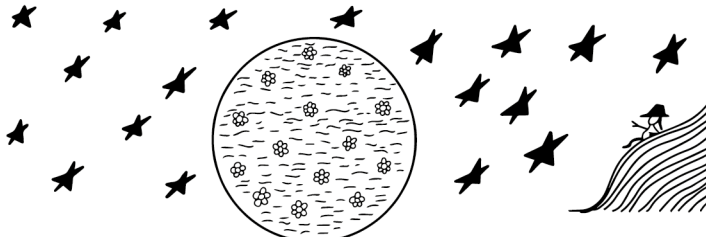

Imagen referencial para coreografía.

7ª. Coreografía: *Inti tayta*
Música: "Aya Imbaya", de Ali Lema

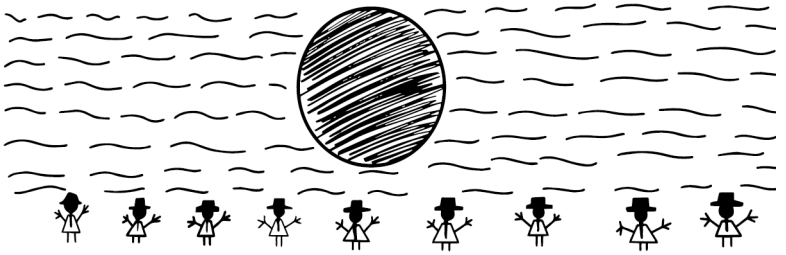

Imagen referencial para coreografía.

Texto Ari: *Flor de fuego* **(Plegaria andina a las cenizas de los muertos, a las cenizas de las momias de los ancestros)**

Flor de fuego,
resto de fuego,
come esto, bebe esto.
Incendiado, señor,
abrasado, señor.
Tú, dueño del agua,
tú, dueño de los campos,
dame agua,
dame alimento,
desde donde stas, incendiado, señor.

Enlaces de los videos:

Primera versión: https://www.youtube.com/watch?v=RtXHuzLTdmI

Segunda versión: https://www.youtube.com/watch?v=msjasdKXRr0

Tercera versión: https://www.youtube.com/watch?v=98nFqKwrHF8

Elaborado por:

Lic. Patricio Carrillo

Guión "Ciudadela 4 de octubre, la fuerza de la unión"
Fondos Concursables de Cultura Tulcán 2022

1. Escena

Inicia la obra con un conjunto de bancos de madera extendidos por el escenario y la silueta de varias personas en actitud de pena a un lado de su respectivo banco.

Suena el yaraví "Puñales" e inicia la coreografía. Al terminar la misma, las figuras han terminado apoyando sus cabezas en el banco y extendiendo su mano en actitud suplicante.

Ingresa el padre Carlos.

Padre Carlos: Amigos, amigas, compañeros, compañeras, la vida no tiene que ser así. Ustedes creen que la vida es así porque les han hecho pensar que es así pero no debe ser así. Nosotros mismos tenemos las fuerzas, el conocimiento, las habilidades para cambiar nuestra realidad, nuestras manos son las que construirán nuestro futuro. Basta de estar esperando de otros, de andar rogando caridad a otros, nosotros iremos hacia adelante, juntos por nuestro propio esfuerzo y sin andar debiendo nada a nadie. ¿Qué les aqueja? ¿Qué necesitan?

Vecino: Casa, padrecito.

Vecina: Donde meter la cabeza, padrecito.

Vecino: Donde guarecer los guaguas y los fríos, padre Carlos.

Vecina: Donde estar tranquilos.

Padre Carlos: Pues entonces endeudémonos para un terreno y de ahí, a punta de minga, levantamos casas y hacemos un barrio.

Vecino: ¡Más deudas!

Vecina: No, padre, deudas no.

Vecino: No, padre, así no se puede, si apenas podemos con lo que tenemos ahora y desea que tengamos más responsabilidades.

Padre Carlos: Entonces, ¿qué quieren? ¿Seguir como hasta ahora? Andando por la calle preocupados por el futuro, con la incertidumbre de qué vendrá después, con los guaguas con hambre y frío, dejando de comer para pagar

arriendo. Les digo algo, mis queridos y queridas, las deudas se esfuman, se pagan y se acaban, las penas, no. Además, acaso que van a pagar solitos, si vamos a pagar todos juntos y mi persona y la iglesia se pondrá de garante; eso sí, espero que todo aquel que quiera ser parte de esto se comprometa y sea de palabra. Entonces, ¿tierra y dignidad?

Vecina: ¡Tierra y dignidad!

Vecino: ¡Tierra y dignidad!

Padre Carlos: Pues comencemos.

2. Escena

Inicia la minga, suena el sanjuanito carchense "La minga", y todos los vecinos y el padre Carlos empiezan a limpiar el terreno y adecuarlo para la construcción. La coreografía termina con el terreno limpio y ornamentado.

3. Escena

Ingresa el funcionario municipal.

Funcionario municipal: ¡Muy buenos días, padre Carlos!

Padre Carlos: ¡Muy buenos días, señor intendente! ¿En qué le podemos ayudar?

Funcionario municipal: Padre Carlos, vea, vengo a comunicarle, de parte del municipio, que aplaudimos su trabajo comunitario y colectivo en beneficio de los habitantes de la ciudad de Tulcán, pero lamentablemente, al ser una iniciativa privada, el municipio no puede ni debe apoyar con sus recursos humanos y logísticos a su cometido.

Vecino: ¿Cómo así, señor? ¿Acaso no seremos ciudadanos de Tulcán?

Vecina: Sí, tenemos derecho a una vida digna, y el estado debe garantizar esa vida, si no, ¿para qué esta?

Padre Carlos: ¡Tranquilos, tranquilas! Gracias, señor intendente por el anuncio. No se preocupe, está entendido. Sólo voy a decirle que el tiempo y los resultados de esta unión del pueblo hará que el municipio ruegue por ser mencionado y ser parte dentro de la construcción de esta ciudadela. Que le vaya bonito.

Funcionario municipal: Hasta otra oportunidad, padre.

Vecina: ¡Pero, padre, no es justo!

Vecino: ¡No es justo!

Padre Carlos: Claro que no es justo, mis queridos y queridas. Sin embargo, iniciamos esta obra por nuestras manos y para acabar con las injusticias que cada uno de ustedes está viviendo. ¿Acaso estas palabras del municipio nos harán parar? Iniciamos esto sin el municipio y terminaremos sin el municipio de ser necesario.

Vecina: ¡Correcto!

Vecino: ¡Continuemos con la obra, padrecito!

Padre Carlos: Pues continuemos, mis amores, que atrás, ni para tomar viada. Ahora sí, allá abajo haremos la ladrillera y a construir el barrio, mis amores. La fuerza de la comunidad no la para nada ni nadie, las manos unidas levantarán al prójimo y le brindarán la dignidad que el estado le ha negado. ¡Todos juntos por tierra y dignidad!

Inicia la imagen musical con la canción "Credo", de Leonardo Cárdenas y letra de monseñor Leónidas Proaño. En esta imagen, se visualizará la ladrillera y la construcción de las casas.

4. **Escena**

Termina la imagen musical.

Vecino: ¡Padrecito, por fin terminamos, ya está el barrio!

Padre Carlos: ¡Qué está ni que ocho cuartos! Primero, hay que bendecir. Que Diosito bendiga esta tierra y dé paz y tranquilidad a todos sus habitantes.

Inicia coreografía del sanjuán "Vasijas". Al finalizar la coreografía, los vecinos colocan una cinta para inaugurar el barrio.

Vecino: ¡A través de cortar esta cinta, damos por inaugurada la Ciudadela Padre Carlos!

Padre Carlos: ¡Qué Ciudadela Padre Carlos ni que ocho cuartos! Por favor, mis amores, pido de favor no le pongan al barrio Padre Carlos. Acaso yo he estado metido en esto por la novelería y la farándula. Yo he estado junto a ustedes, hombro a hombro, aquí de iguales a iguales, por el amor al prójimo y como buen cristiano que se duele de las penas del otro y es solidario con él.

Vecina: Y entonces, ¿qué nombre le ponemos?

Vecino: Lucha de los pobres.

Vecina: Fe y Esperanza.

Vecino: Tripa de pollo.

Vecina: Ladrillera mayor.

Padre Carlos: No nos hagamos problemas, mis amores. ¿Qué fecha es hoy?

Vecina: 4 de octubre.

Padre Carlos: Pues se inaugura la Ciudadela 4 de octubre

Corta la cinta.

Padre Carlos: ¡Que viva la Ciudadela 4 de octubre!

Vecinos y vecinas: ¡Que viva!

Inicia la gran fiesta de inauguración. Coreografía de pasacalle y bomba o albazo

Estructura de la obra

Obra: Ciudadela 4 de octubre, la fuerza de la unión.

1. **Escena:** Pena y Convocatoria

Coreografía: Yaraví "Puñales"

Imagen de pena y desilusión, trabajo con sillas.

Teatral: Arenga del Padre Carlos para despertar a la comunidad e iniciar el trabajo por tierra y dignidad.

2. **Escena:** El inicio del trabajo y la minga

Coreografía: "La minga"

Imagen de trabajo colectivo y solidario

Teatral: Mientras se baila, se va construyendo el barrio, se van a ir metiendo árboles.

3. **Escena:** Problemas y enfrentamientos con el municipio.

Teatral: Viene el funcionario y se enfrenta al padre Carlos, pero el sacerdote arenga a la gente a continuar y no desfallecer.

Imagen musical: Todos acabamos de construir el barrio, entran las casas.

4. **Escena**: Terminación de obra, fiesta y bautizo del barrio.

Teatral: Padre Carlos en misa bendice el barrio

Coreografía: Baila el sanjuán "Vasijas".

Teatral: Todos van a inaugurar el barrio con el nombre Padre Carlos, pero él se opone. Pelea por decidir el nombre del barrio. El padre Carlos intercede y nombran a la Ciudadela 4 de octubre.

Coreografía: baile con pasacalle y bomba o albazo.

Enlace del video:

https://www.youtube.com/watch?v=b3Xl6nlozm4

Elaborado por:

Lic. Patricio Carrillo

CLUB DE BAILES DE SALÓN

CLUB DE DANZA AFRODESCENDIENTE

1. Perfil del responsable

Lic. Alember Alexander Minda Lara

Alember Alexander Minda Lara nació el 31 de agosto de 1998. Es artista escénico y plástico, docente, director de dos agrupaciones: Academia de Danza Renacer Afro, de la comunidad de Mascarilla, y del Grupo de Danza Afro fusión, integrado por bailarines, tanto de la academia antes mencionada, como también del Grupo de Danza LC Dance, de la ciudad de Ibarra, perteneciente a la parroquia de Alpachaca, sector Azaya.

Desde los ocho años, fue un apasionado por la danza, especialmente de la música bomba, por lo que en ese entonces quiso formar parte de la agrupación Juventud Negra de la comunidad de donde reside, sin embargo, debido a su corta edad, no tuvo la oportunidad de ingresar. A los trece años, formó parte del Grupo de Danza Afro de la Universidad Técnica del Norte, dirigido por el Msc. Miguel H. Nazareno, oriundo del cantón San Lorenzo. Esta experiencia marcó su vida, ya que le sirvió para afianzarse en el ámbito artístico-escénico y tambiéncomo pauta para poder crear su propia agrupación e inclinarse hacia una carrera que le permitiese adquirir el perfil de docencia requerido para ejercer su vocación que es danzar. Es así como empezó a dar clases como instructor de danza y creó su grupo, que en ese entonces se denominaba Afro Dance Mascarilla, ya que propiciaban la fusión de música autóctona de la zona, así como también de ritmos ajenos como es la marimba, mapalé, afro beat, entre otros. No obstante, con el paso del tiempo, no tuvo el gran impacto que se esperaba por la falta de compromiso de los integrantes con los que contaba en ese entonces.

Tiempo después, se vinculó con el Grupo de Danza Renacer Afro, que, en la actualidad, funciona como academia y es la agrupación que dirige desde hace más de siete años. Con ellos, ha participado en encuentros nacionales e internacionales, dejando en alto su cultura y tradición.

Durante su tiempo libre, se dedica generalmente a pintar o dibujar, actividades que ha realizado desde su infancia, teniendo en cuenta que su madre es artesana y le ha inculcado esas habilidades. Hoy en día, cuenta con dos obras plásticas tituladas "Identifícate I y II", respectivamente, en las que resalta el rol de la mujer y, sobre todo, cómo él se identifica a sí mismo, es decir, como afrodescendiente. También, tiene obras en lienzo, que ha realizado con motivo de presentaciones de candidatas, conjuntamente con su primo, el artista plástico Alexis Mina "MinArt". Y aunque ha dejado un poco de lado estas actividades, cuando puede, las realiza.

Formación académica:

- **Bachiller en Ciencias – Colegio Universitario UTN.**
- **Licenciado en Pedagogía de las Artes – Universidad Técnica del Norte.**

Capacitaciones:

- **Sistema de Lectoescritura Braille – Universidad Técnica del Norte**
- **Programa de Vinculación con la Colectividad – Universidad Técnica del Norte**
- **Medios Digitales – Universidad Técnica del Norte**
- **Escuela de Formación y Liderazgo "Conociendo mi yo desde mi identidad" – Red de Encuentro de Palenques Juveniles Afroecuatorianos (Epa – Somos Semilla).**

Premios y reconocimientos:

- **Primer lugar en el concurso de danza afrochoteña, La Concepción, 2018.**
- **Primer lugar en el concurso de danza afroecuatoriana, Salinas, 2019.**

- **Segundo lugar en el concurso de comparsas de las fiestas del cantón Tulcán, 2017**
- **Segundo lugar en el concurso Brujita Carnavalera, Mira, 2018**
- **Tercer lugar en el concurso de comparsas de las fiestas del cantón Tulcán, 2018**
- **Segundo lugar en el concurso de danza Memorias de cultura viva, 2020**
- **Participación en el Festival Internacional Folklórico Luguerio Montaño, La Tola (Esmeraldas).**
- **Participación en el Primer Encuentro Intercultural Estación Carchi.**
- **Reconocimiento por su aporte para mantener viva la cultura afroecuatoriana, concedido por parte de la Universidad Técnica del Norte y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra.**
- **Promotor de desarrollo social y facilitador de talleres, concedido por parte de Fuerza del Presente, 2019.**

2. Presentación de los clubes

Introducción del baile de salón en la universidad: descubriendo el ritmo de la vida universitaria

Desde septiembre de 2023, se implementó el Club de Bailes de Salón, en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, con el fin de brindar espacios enfocados a que los estudiantes ocupen su tiempo libre en actividades que, de una u otra manera, aporten a su bienestar físico y mental. La idea es que a través de ellas, los alumnos ejerzan con mayor facilidad sus actividades del diario vivir, gracias a que despejarán su mente y participarán de sesiones lúdicas, recreativas y de aprendizaje continuo.

En medio de apuntes, exámenes y actividades académicas, se intenta darle un giro diferente a la rutina mediante la apertura de este espacio, destinado a que la comunidad universitaria goce, salga de su zona de confort y se sumerja en la elegancia de los movimientos corporales, la pasión que ponga al representar a esta casona de estudio y la alegría constante que exprese a través del baile.

Se debe entender que el baile de salón no es sólo una actividad artística, sino más bien, una experiencia social que fomenta la conexión, la coordinación y, sobre todo, el disfrute y la diversión. En este emocionante viaje, se abordarán los distintos estilos que van desde la sensualidad del tango hasta la alegría contagiosa del swing. La pista de baile no sólo sirve para aprender pasos, sino también para forjar amistades, aliviar las penas, olvidar el estrés académico y celebrar la rica diversidad que aglutina la UPEC.

La salsa

La salsa, como manifestación musical que germinó de un entorno social marginado, ha enfrentado múltiples críticas de sus detractores a lo largo de la historia. En sus inicios, la salsa fue repudiada por ser considerada 'música de barrio de mala muerte', 'música ligada al mundo de las drogas' y 'música sin contenido y simplista'. Sin embargo, a pesar de esas diatribas, la salsa, gracias a su capacidad de aprobación, logró consolidarse como un género musical reconocido y apreciado a nivel internacional y ha sido considerada como una representación cultural de muchos pueblos latinos. Es importante destacar que otros géneros de la música popular, como el tango, el jazz y el rock, también enfrentaron críticas similares en sus orígenes, pero con el tiempo, se consolidaron como expresiones musicales dignas de reconocimiento por su valor cultural y con suficientes méritos para ser investigadas desde una perspectiva académica (Ramos Gandía, 2023).

La salsa ha servido como medio de expresión y denuncia social, pues ha retratado y documentado la realidad social de muchas comunidades marginadas. Esta, como una manifestación musical de la cultura latina, ha resistido y crecido ante la adversidad y sobrevivido en el tiempo.

Este género, en su caminar histórico, ha vivido hechos fundamentales que lo afianzaron en el gusto popular, así como puntos de inflexión que la llevaron a reinventarse exitosamente como la salsa social, romántica, pop-R&B y, recientemente, sus esporádicos acercamientos al reguetón, gracias, en muchos casos, a iniciativas de los jóvenes cultores de este género, de colaborar con reconocidos salseros.

Al estudiar la salsa, es importante tener en cuenta que se trata de un género de la música popular urbana, por lo cual necesita ser impulsada por

nuevas generaciones de cultores e innovadores para revitalizarla y llevarla a explorar nuevos rumbos creativos. De lo contrario, estará abocada a entrar en un proceso de agonía que la llevará al desvanecimiento, convirtiéndola en una pieza de museo, que ilustra una perspectiva de vida de un pasado que ya no existe.

La rumba

La abolición de la esclavitud en Cuba, en 1886, propició que muchos esclavos negros se trasladaran de los campos a la periferia de las ciudades más importantes del país, dando impulso a los poblados marginales, conocidos como solares. Los solares de las ciudades ya existían, pero, con la inmigración de los libertos, su incremento poblacional fue sustancial. En ellos, se mezclaban las distintas tribus africanas con los blancos asalariados que trabajaban en los pequeños negocios. Fue en ese entorno marginal, donde surgió la fiesta colectiva y profana llamada rumba, que tuvo un gran impacto en las islas hermanas del Caribe. Incluso hoy día, la palabra la palabra 'rumbero' se utiliza para designar a una persona fiestera y 'rumbear' se asocia con una actitud festiva o irse de fiesta.

En su inicio, debido a la pobreza extrema de los grupos sociales que vivían en los solares, los instrumentos utilizados en la rumba fueron los mismos muebles y utensilios de la casa y del trabajo diario. Por ejemplo, los músicos utilizaban, con propósitos percusivos, los cajones donde se importaba bacalao, por su buena madera, con los cuales se acompañaba al cantante, quien ejecutaba la clave (de este contexto es que proviene la frase: 'rumba de cajón'). Luego, los cajones fueron sustituidos por los tambores, que llegaron a ser tres: la tumba, el llamador y el quinto. También, había un ejecutante que golpeaba, con dos palos, el cuerpo de madera de uno de los tambores, que se conoció con el nombre de cáscara. Más tarde, el ritmo de cáscara pasó a ser ejecutado en el instrumento conocido como cata (tronco de madera ahuecado y suspendido en el aire). A inicios del siglo XX, bajo la subordinación americana, es que surge la frase: 'rumba de tiempo de España', para evocar, con nostalgia, la forma de ejecutar la rumba en Cuba, bajo la dominación española. La influencia africana en el origen de este género musical se plasmó en el ritmo, la percusión y el canto antifonal.

En la rumba, existen tres estilos, a saber:

- **La columbia-rumba:** Danza rápida que baila un hombre solo, con movimientos acrobáticos y compulsivos tomados de los bailes íremes o diablito cubano, frente al quinto, al cual reta con sus pasos, al igual que en la bomba puertorriqueña. Se cree que su origen ocurrió en un antiguo caserío de Matanzas, llamado Columbia. Se ha cultivado en Cuba, pero no ha tenido trascendencia en el resto del Caribe.
- **El guaguancó:** Es el estilo más importante de la rumba, se caracteriza por describir en su canto, un suceso social o a un personaje del pueblo. Su baile se distingue por un juego de atracción y repulsión entre la pareja. El hombre trata de 'vacunar' a la mujer con gestos pélvicos posesivos, mientras que ella se cubre para evitar el 'vacunao'.
- **El yambú:** Rumba lenta, donde los bailadores hacen gestos propios de la vejez, no se hacen los gestos pélvicos posesivos del 'vacunao' y en el canto se intercala la frase 'en el yambú no se vacuna', para distinguir la forma en que se debe bailar. Hoy se cultiva por parte de grupos de baile profesionales en Cuba. La rumba en Cuba tenía su énfasis en el baile, pero, en Nueva York y Puerto Rico, se cultivó con un enfoque en la ejecución de la conga y las descargas correspondientes. El guaguancó, de entre los estilos de rumba, se cultivó mayoritariamente fuera de Cuba, pero en la industria discográfica hubo muchos temas musicales clasificados o titulados incorrectamente como guaguancó, cuando eran guarachas o sones montunos. Por ejemplo, el tema de Curet Alonso denominado "La esencia del guaguancó", que Pacheco grabó y popularizó en 1970, en realidad, era un son montuno.

Cabe destacar también que la salsa se apropió de algunos elementos de la rumba, por ejemplo, la introducción del tema musical por parte del cantante, expresando frases de aparente incoherencia, acompañado solamente por los instrumentos percusivos; el destaque de la tumbadora (la conga) como instrumento solista; y la prominencia de la sección de percusión en las agrupaciones de salsa, como ocurre, en el tema de Ray Barretto titulado "Que viva la música", que presenta algunos de estos giros. En resumen, la rumba es un género musical enfocado en el baile, que tiene sus raíces en la cultura afrocubana y se caracteriza por su ritmo y percusión.

Aún es un género muy popular en Cuba y, además, fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en 2016 (Ramos Gandía, 2023).

El son

El origen del son se ubica en la región oriental de la isla cubana, principalmente, en Santiago y en la cordillera montañosa de la Sierra Maestra. También, se incluye la provincia de Guantánamo y se asocia con las fiestas Changüí que allí se celebraban. Este género musical surge a fines del siglo XIX, concurrentemente con la formación de las características distintivas de la nacionalidad cubana. El son comenzó a popularizarse en los carnavales de Santiago, alrededor de 1892, gracias a un intérprete llamado Nené Manfugás, que ejecutaba un instrumento rústico de madera con una caja de resonancia y tres cuerdas dobles de acero, conocido como 'el tres'. Dicho instrumento se convirtió en el símbolo del son y en la guitarra típica cubana. En sus inicios, la estructura musical del son se basaba en la repetición constante de un estribillo de cuatro compases o menos, cantado por un coro, conocido como el montuno, y, entre este, la improvisación que realiza el cantante solista, por lo general, contrastante con el estribillo del coro. Luego, al asentarse en los centros urbanos, el son adquirió un elemento estructural de la música europea: la inclusión de una sección cerrada, que se ubicó al inicio del canto, seguida por el estribillo o montuno. En la primera parte del son, se centralizó el tema de la canción, lo que orientó la improvisación o montuno hacia las repeticiones del tema con algunas variantes sobre el mismo. En fin, el son presentaba un estilo vocal caracterizado por la décima española y el canto antifonal, que tiene su origen en la música africana.

Los instrumentos originales del son fueron los siguientes: el tres y la guitarra, que brindaban la línea melódica y eran una influencia concreta de la cultura hispana; el bongó, que aportaba la concepción de la interpretación politímbrica que se desprendía de sus múltiples formas de ejecución; las maracas o la clave, ejecutadas por el cantante; y, finalmente, la marímbula y la botija, que fueron sustituidas con el tiempo, en los predios urbanos, por el contrabajo. En el son, se produce un sincretismo musical entre los instrumentos percusivos africanos y los instrumentos españoles de cuerda

pulsada y, en el aspecto vocal, entre la décima española y el canto alternado entre coro y solista (el canto antifonal) de origen africano.

El son era un baile de las clases pobres (de los solares) y fue rechazado duramente por las clases acomodadas (de los clubes) e incluso fue prohibido por el gobierno, que lo consideraba inmoral. Al entrar en los salones de baile de La Habana y otras ciudades importantes, al disfrutar de una significativa difusión discográfica y radial y gracias al trabajo musical de agrupaciones como las arriba mencionadas, el son pasó del solar a la conciencia del pueblo cubano y de ahí, al mundo. En los años 20, el son se convirtió en el género musical nacional de Cuba, superando al danzón, que lo fue desde fines del siglo XIX hasta principios del XX.

El danzón y sus variantes

El danzón se originó a finales del siglo XIX, en Cuba, especialmente en la ciudad de Matanzas. Su desarrollo inicial estuvo influenciado por diversas corrientes musicales, incluyendo la contradanza, la habanera y los elementos africanos. La música del danzón era ejecutada por orquestas típicas, compuestas por intérpretes de instrumentos de viento y percusión.

A medida que el danzón evolucionó, se establecieron normas para la danza, con pasos elegantes y formales que reflejaban la influencia de la sociedad europea. Aunque inicialmente fue bailado por parejas de la alta sociedad, con el tiempo, se popularizó entre diferentes estratos sociales.

En cuanto a la conexión con la salsa, es importante señalar que el danzón es un género musical y un baile desarrollado en Nueva York en los años 60 y 70; mientras que la salsa tiene sus raíces en la música cubana, puertorriqueña y otras formas latinas, por lo que no está directamente relacionada con el danzón.

Ambos géneros comparten influencias culturales y elementos de la música afrocubana, pero el danzón y la salsa son expresiones distintas dentro de la rica tradición musical latinoamericana. El danzón se ha mantenido como una parte importante de la historia musical cubana, mientras que la salsa ha evolucionado como un género global con influencias de diversas regiones latinoamericanas.

El mambo

El mambo surge como una modificación rítmica y orquestal del Danzón Mambo o Ritmo Nuevo de la Charanga de Arcaño y sus Maravillas y, desde México, a principios de la década del 50, fue popularizado mundialmente por Pérez Prado y su Jazz Band Latino. Este ritmo sincopado surgió en 1938, del ingenio de los hermanos Orestes e Israel López 'Cachao', miembros de la Charanga de Arcaño. Ellos enriquecieron la tercera parte movida del danzón, con la incorporación de un 'estribillo' o 'montuno' sincopado; cada vez que necesitaban repetirlo, decían 'vamos a mambear' y a esta parte movida, la llamaron 'sabrosura' o 'mambo'. A este danzón, en la orquesta de Arcaño, le llamaban Danzón de Ritmo Nuevo o Danzón Mambo (plasmado en el tema "A gozar mi mambo", de Orestes López). El escritor de música popular Cristóbal Díaz explica que "en realidad Arcaño ha suprimido la parte A repetitiva del danzón y sus nuevos danzones tendrán generalmente una parte A introductoria breve, una B lenta, todavía en tiempo de danzón y la nueva parte C o mambo" (Ramos Gandía, 2023, p. 18).

Para fines de los años 40 y principios de los 50, las orquestas de Machito, José Cúrvelo y Pupi Campos, entre otras del circuito de Nueva York, se entregaron a este ritmo y lo convirtieron en la fiebre de los bailadores de la ciudad, hasta mediados de los años 60. Tito Puente y Tito Rodríguez con sus fabulosas orquestas fueron los reyes indiscutibles de los salones de baile en los años 50 y principios de los 60, gracias, en gran medida, al mambo. Las orquestas de Nueva York ejecutaban un mambo más orientado al jazz, mientras que las orquestas radicadas en Cuba, como la Riverside y la de Bebo Valdés, tenían un sonido más típico. El revuelo que causó fue de tal grado que, en una edición de 1951 de la revista Dance Magazine, los críticos y maestros de baile de salón americano Byrnes and Alice Swanson plantearon: "Ahora es responsabilidad del maestro estandarizar, disciplinar y presentar adecuadamente esta emocionante danza para hacerla aceptable" (Ramos Gandía, 2023, p. 19).

La bachata

La bachata dominicana es una expresión musical bailable, nacida de la fusión del ritmo del bolero con el de otros géneros musicales afroantillanos como el son cubano, el chachachá y el merengue. Para el pueblo dominicano, la

música y el baile de la bachata son expresiones culturales nativas siempre presentes en las celebraciones de las comunidades o en reuniones sociales. Por regla general, las letras de la bachata expresan sentimientos profundos y viscerales de amor, pasión y nostalgia.

Se supone que el vocablo 'bachata' es de origen africano y, en un principio, no se usaba para designar un género musical específico, sino más bien, una reunión o fiesta animada. Para ser interpretada, la música de la bachata necesita tradicionalmente un pequeño grupo de músicos con una o dos guitarras —hoy en día, se utilizan mucho las eléctricas—, un contrabajo y un conjunto de instrumentos de percusión, compuesto por bongós, maracas y güiro.

El ritmo musical de la bachata tiene un compás de cuatro tiempos, y uno de los músicos es el que suele actuar como cantante principal. La danza de la bachata es tan apasionada como su música. Basada en un ritmo de ocho compases, se baila en pareja con movimientos sensuales de las caderas. Este elemento del patrimonio vivo se inserta en todas las celebraciones populares y tradicionales de la República Dominicana. El baile se aprende espontáneamente desde la infancia, pero en todo el país se pueden encontrar también más de cien academias, estudios y escuelas dedicados a transmitirlo a las nuevas generaciones (Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial, 2018).

El merengue

El merengue es el baile nacional de la República Dominicana. El merengue echó sus raíces en el ámbito rural, en el siglo XIX, pero ahora su popularidad ha extendido a través de la geografía y las clases sociales. Durante toda su historia, ha sido un método para expresar opiniones sociales y políticas. Este ritmo usa instrumentos como la tambora, la güira, el acordeón y la guitarra. Tradicionalmente, tiene dos segmentos: el paseo y el jaleo. Las estrofas que acompañan al merengue pueden ser de tipo copla, seguidilla, décima o, con menos frecuencia, pareados; por ello, las coreografías son simples y muy populares por la misma razón.

El ritmo del merengue es 4/4, una métrica similar a la salsa; sin embargo, aquí, el ritmo es más fácil de seguir porque tiene un compás de 4/4 y se baila en 2/4. Al bailar este ritmo, no se realiza ninguna pausa en el compás, sino que se da un paso en cada uno del compás 4/4.

Es también muy importante el movimiento de caderas, aunque se emplea igualmente en otros ritmos latinos como la salsa o el chachachá. El movimiento de caderas en el merengue surge de una manera natural cuando se dobla y estira las rodillas, es el resultado de lo que se hace con los pies, el cambio de peso en el cuerpo y el movimiento de las rodillas (Rosales, 2012).

El chachachá

A partir del danzón–mambo, y debido a la tendencia a incrementar los caracteres bailables de este estilo, surge el chachachá, que comenzó por la realización de determinados cambios rítmicos en la última sección del estilo mambo. En su fase culminante, derivó en cambios de consideración, por los cuales llegó a desintegrarse completamente la tradición danzonera. El propio Arcaño ha referido que los músicos de su orquesta y él notaban que los bailadores no podían bailar cómodos el danzón-mambo en sus inicios y, por eso, lo primero que se plantearon fue tocarlo en un aire más lento.

El chachachá había comenzado en el siglo XIX, con la evolución del ágil ritmo de la contradanza, hacia un tempo más moderado en la danza, y después en el danzón. Ahora, el chachachá se tornaba más lento, respecto de los géneros antecedentes (Rodríguez Ruidíaz, 2019).

3. El arte en la educación

La danza como proceso de enseñanza-aprendizaje

En la investigación denominada La danza y su valor educativo, Hernández García y Torres Luque (2009) mencionan que "la danza tiene validez pedagógica porque puede fomentar el sentido artístico a través de la propia creación (realización de danzas coreografías propias) y de la apreciación de otras creaciones externas (aparición y critica de coreografías y danzas ajenas)" (párr. 8), pero también porque, a través de ella, se puede influir positivamente sobre aspectos como los siguientes:

- Adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas.
- Adquisición y desarrollo de tareas motrices específicas.

- **Desarrollo de las cualidades físicas básicas.**
- **Desarrollo de las capacidades coordinativas.**
- **Adquisición y desarrollo de habilidades perceptivo-motoras.**
- **Conocimiento y control corporal en general.**
- **El pensamiento, la atención y la memoria.**
- **La creatividad.**
- **Aumento de las posibilidades expresivas y comunicativas.**
- **La interacción entre individuos** (párr. 7).

La danza afro como proceso de enseñanza-aprendizaje.

La danza afro es una forma de expresión artística que se ha desarrollado en las comunidades afrodescendientes a lo largo de la historia, y que, como proceso de enseñanza-aprendizaje, puede ser utilizada como una herramienta para fomentar la conexión cultural, el desarrollo físico y emocional, y la creatividad. Además, debe ser utilizada para educar sobre la historia y la cultura de los pueblos africanos, e igualmente puede ayudar a fortalecer la autoestima y la autoeficiencia en los participantes. Se debe entender también que es un proceso que abarca aspectos culturales, físicos y emocionales, que enriquecen a quienes la practican.

La danza afro es un proceso de aprendizaje en varios aspectos. Primero, es una forma de aprender sobre la cultura africana y las tradiciones que se han transmitido a través de ella. Asimismo, es una expresión artística que tiene raíces en las tradiciones y rituales de varios pueblos y culturas de África. Al aprender y practicar la danza, se puede obtener una mejor comprensión de la historia y la cultura de estos pueblos. De igual manera, esta puede ser una forma de aprendizaje físico y de ejercicio que puede mejorar la resistencia, la flexibilidad y la coordinación. En este sentido, puede ayudar a desarrollar mayor confianza en sí mismo y mejorar la autoestima. Por último, es un medio de aprendizaje emocional y de expresión artística, que permite manifestar emociones de manera libre y creativa a través de la danza, de modo que las personas aprenden a manejar mejor sus emociones y desarrollar mayor autocomprensión.

La cultura afrochoteña

De acuerdo con Go Raymi International Touristic Platform S.A. (2022a), el Valle del Chota es una región ecuatoriana situada en la cuenca del río Chota, en los límites entre las provincias de Imbabura y Carchi. En el siglo XV, en las tierras pertenecientes a los caciques de Chota y Mira, se producía coca y algodón. En 1550, los primeros hacendados españoles intentaron traer más indígenas, con el objeto de cultivar uva, olivo, algodón y caña de azúcar. Al parecer, estos esfuerzos fueron productivos, porque, en el año 1570, se produjo un aumento de los cultivos.

En este contexto, los traficantes negreros desconocían los nombres de los esclavos que llegaban a América, y tampoco entendían los idiomas africanos; por tanto, daban a los esclavos, nombres que pertenecían al grupo étnico y al punto de origen, algunos de ellos fueron Mina, Minda, Anangonó, Chalá, Carabalí, Matamaba, etc., que eran propios de las costas de Guinea, de África Occidental; otros del río Congo, del África Central; de Kenia, del Sudán, Nigeria, Angola, etc.

Los jesuitas eran dueños de vastas extensiones de tierra en este sector, dentro de las cuales poseían trapiches. Sus terrenos iban desde el río Mira hasta el páramo y no podían medirse del todo por lo extensas que eran. La presencia de estos dos latifundios en manos jesuitas obligó a que estos hicieran una nueva importación de esclavos. Desde 1690, trajeron a varios Carabalíes (esclavos traídos de esa región de África), los cuales eran importados por los ingleses desde el golfo de Biafra. Cinco años más tarde, los jesuitas trajeron los primeros Congos (otro grupo de negros) a Imbabura. Estos esclavos eran traídos por compañías portuguesas, francesas e inglesas de la región de Luanda, que comprendía Angola y las orillas del río Congo, en África Central.

Es un valle de clima cálido y paisajes desérticos que contrastan con el resto de las provincias de Imbabura y Carchi. Está en la zona norte de Imbabura, al límite con la provincia del Carchi, en medio de la sierra andina, y tiene una población de unos dos mil habitantes de origen africano y que, además, es conocida por ser cuna de jugadores de la selección nacional de fútbol del Ecuador. Sus pobladores mantienen sus costumbres ancestrales, y su baile exhibe un pedacito de África en el Ecuador (Go Raymi International Touristic Platform S.A., 2022a). Con ello. se ha marcado diferencias con el resto de la población de la provincia y el país, al

mantener tradiciones y costumbres ancestrales propias, como el baile de la bomba, una manifestación dancística, poética y musical, máxima expresión del ritmo y la música que aún conservan en sus venas; o la banda mocha, conformada por catorce músicos, que interpretan instrumentos elaborados con materiales de su entorno ecológico. Otros bailes tradicionales del sector son la angara, el puro, la zafra, el bundi y el reconocido baile de la botella en la cabeza, cuyo principal distintivo es la habilidad y equilibrio de la mujer para sostener una botella en la cabeza mientras baila alegre y elegantemente al ritmo de la música, con total armonía, sonrisa y movimiento (Go Raymi International Touristic Platform S.A, 2022b).

La danza afrochoteña en Ecuador es una forma de expresión artística que combina elementos de la cultura afroecuatoriana con la tradición de la danza choteña. El proceso artístico de esta danza incluye varios pasos que son:

Investigación: **Etapa del proceso artístico de la danza afrochoteña, que puede incluir la búsqueda de información sobre la historia, la música, los ritmos y los pasos tradicionales de estas culturas.**

Creación: **Crear una coreografía que combine estos elementos. El coreógrafo o bailarín puede experimentar con diferentes movimientos y ritmos para crear una danza única.**

Ensayo: **Los bailarines practican y ensayan para perfeccionar los movimientos y asegurar que la danza esté sincronizada.**

Participación de los integrantes de los clubes de Bailes de Salón y Danza Afro, en el pregón de fiestas por la provincialización de Carchi, en 2023.

La cultura afroesmeraldeña

Una de las manifestaciones culturales más vistosas y apreciadas por las comunidades del lugar es la interpretación de la marimba esmeraldeña.

La marimba es una de las expresiones culturales propias de la ciudad de Esmeraldas y representativa de sus raíces afro. Este nombre identifica el instrumento musical, con forma de xilófono, hecho con caña y madera, así como el baile y el ritmo único, inconfundible encuentro entre dos continentes: el africano y el latinoamericano. El origen de la marimba es africano y, posiblemente, se derive del rongo, instrumento de la tribu de los ngodos, woro y de ciertas tribus de Angola y el ex-Congo.

El bombo, otro de los instrumentos que interviene, para su interpretación en las fiestas tradicionales (arrullos, liturgia católica), además de acompañar a la marimba y sus intérpretes, requiere de una mayor habilidad que la de los marimberos.

La marimba, constituye un magnífico espectáculo de ritmo, música, seducción y colorido. Durante el carnaval, se realiza el Festival Internacional de Marimbas, con representantes de los países vecinos.

Los instrumentos afroesmeraldeños son la marimba, el bombo, el cununo, el guasá y las maracas. Su confección requiere de artesanos especializados en tales instrumentos, que, a su vez, son generalmente capacitados intérpretes (Go Raymi International Touristic Platform S.A, 2022c).

Dentro del ritmo afro, existen variedades, ya que, de la marimba, se derivan el andarele, el bambuco, el currulao y la caderona, que, aunque se bailan de distinta manera, con pasos y ritmos propios, no varía mucho respecto de los trajes e instrumentos que se usan.

Integrantes del Grupo de Danza Afro de la UPEC, danzando una marimba.

La danza afro en el Ecuador

La danza afro es una forma de expresión y arte que se ha desarrollado en el país durante los últimos años. Es una forma de reconocer y valorar la influencia de la cultura africana en la ecuatoriana, tanto a nivel musical como coreográfico.

Constituye, además, una forma de resistencia cultural y política, en el marco de la lucha por la igualdad y la justicia social. Es una forma de conectar con las raíces africanas y celebrar la diversidad cultural del país.

En Ecuador, existen grupos de danzantes afro dedicados a la enseñanza y el performance de estos bailes. Además, se han organizado festivales y eventos culturales sobre la danza afro, donde los bailarines y músicos pueden mostrar su habilidad y compartir su arte con el público.

Juan Carlos Santacruz, bailando bomba en el pregón de fiestas por la provincialización de Carchi, en 2023.

Así también, dentro de la danza afro, se considera al mapalé, que es uno de los ritmos africanos asentados en las zonas afrocolombianas, así como también en algunas localidades del Ecuador, como el Valle del Chota. En esta región, existen muchas agrupaciones que se dedican al baile de este ritmo, por ello es importante recalcar que estos han logrado prevalecer a lo largo del tiempo, a pesar de que la juventud actual otorga más importancia a géneros musicales que poco tienen que ver con las comunidades y las culturas nacionales y locales.

Según investigaciones documentales y entrevistas a distintas agrupaciones y hacedores de este arte, el mapalé es la danza del pez, ya que se evidencia que el movimiento del cuerpo humano en este ritmo se parece

al que efectúa el pez cuando está fuera del agua, en busca de su hábitat natural, el agua.

En general, por medio de las diversas modalidades de la danza afro, se expresa un lenguaje propio, se manifiesta la alegría del pueblo, la potencia y la sabiduría que recuerdan a sus ancestros, pero también la libertad y sus raíces netamente africanas.

Por otra parte, cabe destacar que la danza afro se caracteriza por la sensualidad y el coqueteo. Se realiza una coreografía performática al estilo de la música bomba, en la que las mujeres demuestran su hermosa danza, colocando una botella o una canasta con frutos de la zona sobre su cabeza. Esto es digno de admirar, ya que forma parte de la identidad cultural y, todavía más, de una gran herencia ancestral, propia de la comunidad de Mascarilla. Aparte de ser una herramienta, un conjunto instrumental o un género musical sintético, es un elemento unificador.

En definitiva, la danza afro es una forma de expresión artística, que se ha desarrollado en las comunidades afrodescendientes a lo largo de la historia. Sus raíces se encuentran en las tradiciones culturales y rituales de los pueblos africanos, pero ha evolucionado permanentemente para adaptarse a las diferentes influencias y los nuevos contextos culturales. Es una forma de comunicación no verbal, y su movimiento se caracteriza por ser rítmico y expresivo.

Tribal africano

África es un continente rico en tradiciones, con pueblos y tribus que respetan, conservan y transmiten las tradiciones y la cultura de sus antepasados. La composición tribal es importante para estos conglomerados. De hecho, se considera un verdadero arte de la belleza y la pertenencia social.

En este sentido, estas personas se maquillan con pintura o arcilla de diferentes tonos, utilizando plantas y flores secas. Cada color tiene un significado particular, que ayuda a determinar el estatus de la persona. Dibujan símbolos que cuentan historias y proporcionan información cultural. Estos símbolos se consideran sagrados y se han utilizado, principalmente, en contextos ceremoniales y religiosos.

Hoy en día, el maquillaje tribal ha cobrado fuerza. Muchas mujeres se maquillan con este estilo para celebrar la belleza y la herencia de sus antepasados africanos (Afroculture, 2022).

Kevin Folleco, integrante del Club, con el rostro pintado con un motivo tribal africano.

Los distintos significados del maquillaje tribal

- **Es un marcador social: distingue a los hombres de las mujeres, a los niños de los hombres, a los jóvenes de los mayores, y a los miembros de la tribu de los extraños.**
- **Es una indicación del estatus y la cultura a la que pertenece la persona.**
- **El arte tribal difiere según el rango de la persona en la sociedad. Concretamente, cuanto más alto sea su rango, más intrincado (complicado o confuso) será su maquillaje en la cara. Muchos comienzan con una pintura tribal básica (o tatuajes) y, a medida que ascienden de rango, se añaden más símbolos acordes con su categoría y sus logros.**

- **Por último, expresa motivos religiosos y tradicionales, pero también se emplea con fines militares o para asustar a un enemigo.**

Cada color y símbolo tienen su significado determinado:

- **Negro: poder, misterio, maldad y muerte.**
- **Gris: autoridad, estabilidad y madurez.**
- **Púrpura: realeza, sabiduría, lujo y pasión.**
- **Amarillo: energía, alegría y calidez.**
- **Rojo: peligro, audacia, urgencia y energía.**
- **Azul: paz, calma, confianza y afecto**
- **Verde: vida, frescura, crecimiento y curación.**
- **Blanco: esperanza, pureza y luz.**

Acompañamiento docente en el Club

La experiencia que este proceso me ha permitido enriquecer mi vida es muy gratificante, ya que estos espacios ayudan a crecer personalmente, en todo aspecto. El mismo hecho de salir de tu zona de confort y acoplarte a nuevos espacios, nuevos retos, nuevos compañeros, nuevas experiencias, constituye una base indispensable y provechosa para entender la importancia de participar en estos intercambios de saberes, de ideas, de pensamientos y emociones.

La conformación del Club de Danza Afro en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi comenzó en el año 2013, con la finalidad de fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertinencia respecto de las costumbres y tradiciones que identifican a la cultura afroecuatoriana. La representación de la danza dentro de la academia, sin duda, es una de las formas más significativas de hacer prevalecer la cultura y sus implicaciones, como la vestimenta ancestral, la música, las coplas o los instrumentos musicales propios, que por generaciones han ido cobrando mayor importancia para el mundo.

La Universidad, al promover estos espacios de formación cultural, contribuye significativamente a mantener viva la cultura afroecuatoriana y, de alguna manera, a quienes la practicamos a través de la danza, nos ayuda

a conocer su historia, a saber de dónde venimos, hacia dónde queremos llegar y, en cualquier lugar que nos encontremos, sentirnos orgullosos de pertenecer a ella y representarla a través de esta hermosa práctica ancestral.

El Club de Danza Afro, desde su creación y hasta la actualidad, ha cumplido consu objetivo principal, ya que, a través de las diferentes representaciones dancísticas basadas en diferentes géneros (bomba, marimba, salsa urbana, salsa choque, baile de salón, etc.), presentadas dentro y fuera de la provincia de Carchi, ha dado a conocer que la cultura afro sigue viva, mediante la demostración de ciertas habilidades y destrezas que son características de la misma, como el movimiento fino de cintura, el baile con la botella en la cabeza, entre otros.

De manera particular, mi propósito siempre fue formar no sólo bailarines hábiles, sino humanos de bien, con valores, con responsabilidades y, sobre todo, con un sentido de pertenencia íntegro, ya que la Politécnica del Carchi se caracteriza por ello: por formar personas con calidad técnica y humana, para transformar el mundo.

En mis manos, estuvieron estudiantes de distintas carreras, por lo que debí acoplarme a sus horarios. Ahí vino el reto: que al terminar tu horario de oficina, te toca seguir trabajando. Sin embargo, de ese modo me he ido familiarizando con cada uno de los integrantes, dando la mano a quien más lo necesitaba y puliendo las habilidades a quienes ya tenían bases en su formación artístico-cultural. Es cierto que, en muchas ocasiones, el arte también es de apreciación, pero al estar al frente de clubes como el de Danza Afro y el de Bailes de Salón, el reto principal fue hacer que cada integrante aprenda y se enamore de participar en cada club, que se sienta conforme con la metodología de enseñanza-aprendizaje, ya que tanto el estudiante como el profesor aprenden el uno del otro; de allí, la importancia de dar aún más valor a los espacios que existen dentro de la casona universitaria y de otorgarles mayor visibilidad para que más personas se sigan sumando, no solamente por bailar, sino por aprender, por salir un momento del ámbito de estudio, por conocer nuevas cosas y nuevas personas.

He construido un grupo sólido, cuyos integrantes se ayudan mutuamente, un equipo en el cual se trabaja de forma conjunta desde la colaboración integrante-docente y viceversa, ya que trabajar en equipo resulta mucho mejor que trabajar individualmente, de manera que si uno sabe más y uno menos, se motiva a no tener envidia, sino a ayudar a que

todos estén al mismo nivel. He valorado mucho las actitudes y aptitudes de cada uno de los integrantes de los distintos clubes, y ese fue el punto de partida para poder crear escenas o coreografías, poco difíciles, pero con un significado amplio, en el sentido de que, cuando se presenten, se sientan identificados y enamorados, primeramente respecto de la casona a la que pertenecemos, la Politécnica del Carchi, y segundo, que sientan cada paso, cada movimiento, cada música, cada figura, porque sólo así se puede lograr un trabajo que valga la pena y, sobre todo, que sea digno de tan magna universidad.

4. Repertorio

Período académico 2022 A

1. Bomba "María Chun Chun" – 2:58 min–Blanca Chango y Hugo Pozo.

Período académico 2022 B

1. Bomba "La voz" – 5:08 min – Kevin Santos.

2. Marimba "Caramba cruzada" – 3:05 min – Tierra Negra.

3. Marimba afro beat "Quítate de mi escalera" – 1:25 min – Prieto Riddiman, Canalón de Timbiquí & Dj Nath.

4. Salsa choque "La mujer de esta era" – 3:37 min – Oveja Negra.

5. Bomba "Bomba patrimonio" – 4:15 min – Kevin Santos y artistas de diversas agrupaciones afroecuatorianas.

6. Afro beat "Pas le temps" – 1:35 min – Nerth.

7. Andarele "Despertar" – 3:51 min – Agrupación Azúcar.

Período académico 2023 B

1. Afro beat "100% afro beat", "Lehi", "Paculamento" y "Bateu" – 5:58 min – Petit Afro, Safarael Obiang, Mira King, Jhony Bravo ft. Milo.

2. **Bomba "A mi guitarra" – 2:38 min – Mario Diego Congo.**

3. **Pulida de coreografía bomba "Bomba patrimonio" – 4:17 min – Kevin Santos y artistas de agrupaciones afroecuatorianas.**

4. **Bachata "Esa mujer" – 1:30 min – Luis Vargas.**

5. **Salsa "Kimbara" – 3:15 min – Celia Cruz.**

6. **Chachachá "Oye como va" – 1:58 min – Celia Cruz.**

7. **Salsa "Mi rumbón" – 4:07 min – Ricky Campaneli.**

8. **Mapalé "Cimarrón", "Paculamento" y "Mapalé" – 5:50 min – Maykel Blanco y su Salsa Mayor, Mira Kink, Constelación Afro.**

9. **Marimba "San Martín de Porres" – 2:40 min – Fundación Azúcar.**

10. **Bomba "El cañaveral" – 2:12 min – Elele Papa.**

11. **Bomba "Tu retrato" – 4:38 min – Mahelen.**

12. **Salsa "Sal a bailar" – 2:15 min – Víctor Manuelle.**

Funciones presentadas entre octubre de 2022 y marzo de 2023

1. **Pregón de festividades del cantón Huaca: 27 de octubre**

2. **Pregón de festividades de la provincia de Carchi: 29 de octubre**

3. **Semana de las Artes: 31 de octubre**

4. **Semana de las Artes: 2 de noviembre**

5. **Noche cultural en la Semana Agroindustrial y de Alimentos, organizada por la Universidad de Nariño: 22 de noviembre de 2022**

6. **Aniversario de la Escuela Municipal 13 de septiembre: 9 de diciembre**

7. **Noche navideña y encendido de luces en la UPEC: 12 de diciembre**

8. **Aniversario de la Unidad Educativa José Julián Andrade: 20 de diciembre**

9. **Olimpiadas Mercedarias de la Unidad Educativa Pío XII: 20 de enero**

10. **Día Mundial de la Educación Ambiental Green Hope: 1 de febrero**

11. **Feria de emprendimientos UPEC 2023: 7 de febrero**

Funciones presentadas entre octubre de 2023 y febrero de 2024

1. **Inauguración del período académico 2023 B (afro): 6 de octubre**

2. **Pregón de fiestas de San Vicente de Pusir (afro): 28 de octubre**

3. **Pregón de fiestas por la provincialización de Carchi (afro y bailes de salón): 10 de noviembre**

4. **Inauguración del período académico del Centro de Nivelación (bailes de salón): 21 de noviembre**

5. **Segunda Feria Por tu bienestar, salud física y mental, organizada por Bienestar Universitario (bailes de salón): 1 de diciembre.**

6. **Inauguración del Centro de Arte y Deporte, en el parque La Concordia (afro y bailes de salón): 7 de diciembre**

7. **Noche cultural de la carrera de Computación (afro y bailes de salón): 8 de diciembre**

8. **Inauguración del campeonato de básquet en Mira (afro): 15 de diciembre**

9. **Conexiones UPEC 2024 (bailes de salón): 22 de diciembre**

10. **Presentación en Green Frost Tulcán (afro y bailes de salón): 22 de enero**

Capítulo 2

ARTES MUSICALES

CLUB DE GUITARRA CLÁSICA
CLUB DE MÚSICA TRADICIONAL
CORO UNIVERSITARIO

1. Perfil del responsable

Santiago Vásquez

Músico profesional tulcaneño, fiel creyente en el poder transformador de la música en las personas.

Docente de Artes Sonoras y Musicales en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

Licenciado en Música y magíster en Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales

2. Presentación de los clubes

Melodías en el campus: la música como vía hacia la transformación integral en la comunidad universitaria

¿Cómo es que la música puede, sin palabras, evocar nuestra risa, nuestros temores, nuestras más grandes aspiraciones?

Jane Swan

La música tiene la capacidad de hacer sentir una gran cantidad de emociones sin siquiera utilizar palabras. Cada melodía, cada acorde, cada ritmo conecta con el ser y permite liberar el pensamiento para expandir los sentimientos, la creatividad y la emoción.

Dentro del contexto universitario, el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y sus diversas áreas artísticas se han convertido en elementos fundamentales para el desarrollo integral de su comunidad. Este centro ofrece diversas opciones de aprendizaje artístico complementario, mediante la creación de espacios dedicados a la práctica, la escucha y el desarrollo artístico. Entre estos, la música se constiutuye como una de las principales áreas de trabajo.

Este capítulo refleja cada una de las experiencias vividas desde el ámbito musical, dentro y fuera de los espacios culturales, a partir del momento de su creación. La convivencia y la lucha diaria han sido elementos clave que han propiciado el desarrollo de competencias académicas y personales, a través de la ejecución de prácticas artísticas y musicales. Estas actividades están orientadas a alcanzar objetivos colectivos, como el bienestar integral y la formación integral, establecidos por y para la comunidad universitaria.

Dentro del campus de la UPEC, una frase célebre que resuena es "educamos para transformar el mundo", una máxima que encuentra afinidad con las palabras del reconocido músico y activista Paul David Hewson, más conocido como Bono, miembro de la legendaria agrupación U2, quien expresó una idea afín al afirmar que "la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas". Este vínculo entre la educación, la música y la transformación personal destaca la relevancia de las prácticas artísticas en la búsqueda de metas colectivas y en la contribución al bienestar de la comunidad universitaria.

El impacto del aprendizaje musical en la formación universitaria

El aprendizaje musical complementario desempeña un rol fundamental en el desarrollo y la formación integral de los estudiantes dentro del contexto académico. A través de actividades cuidadosamente elaboradas y diseñadas por docentes pedagogos especializados en el área de educación musical, se busca proporcionar a los estudiantes un primer acercamiento y percepción sobre la música. Este enfoque inicial tiene como objetivo primordial fomentar el desarrollo de competencias y habilidades sociales, colectivas, comunicativas y participativas. Estas experiencias artísticas no sólo enriquecen el bagaje cultural de los estudiantes, sino que también contribuyen de manera significativa a su crecimiento personal y a su preparación para enfrentar los desafíos de la sociedad contemporánea.

Mediante el aprendizaje musical complementario, los estudiantes adquieren competencias y habilidades que ofrecen diversos beneficios y contribuyen tanto al desarrollo personal como al proceso académico universitario. La práctica musical se vincula directamente con el fortalecimiento y el nivel de habilidades cognitivas, como señala Piaget, destacado pedagogo. Este lazo directo con el desarrollo cognitivo individual refuerza la idea de que el aprendizaje musical enriquece la vida personal y también incide positivamente en el rendimiento académico.

La práctica musical colectiva desempeña un papel fundamental en el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo entre los estudiantes, al requerir coordinación y conciencia de su rol para alcanzar objetivos colectivos. Este beneficio se potencia a través de actividades específicamente diseñadas para mejorar estas áreas, tales como la participación en coros musicales o la interpretación de ritmos y secuencias de percusión que involucran la expresión corporal. Estas actividades estimulan la coordinación y la percepción del rol individual en un contexto grupal, a la par que fomentan la conciencia del propio cuerpo y movimiento, contribuyendo así a un desarrollo integral de las habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes.

De igual manera, resulta importante mencionar el aporte a la identidad cultural universitaria que se genera a través de estos procesos y prácticas artísticas musicales. Gracias a la creación de proyectos de investigación, gestión o vinculación con la sociedad, liderados tanto por estudiantes como por docentes, han surgido nuevos espacios y programas musicales que han

destacado y se han consolidado como elementos fundamentales y recurrentes dentro de las actividades universitarias cotidianas. Entre estas propuestas se incluyen el Festival Talentos UPEC, el Festival Interuniversitario de Música y el programa de vinculación Recrearte, que cuenta con un espacio dedicado al aprendizaje musical, especialmente dirigido a niños y adolescentes.

Además de esto, se llevan a cabo conciertos y presentaciones que enriquecen el nivel cultural de la comunidad universitaria y fortalecen su diversidad cultural. Estos eventos brindan una plataforma para el talento musical interno, pero además contribuyen significativamente a la construcción de una identidad cultural distintiva para la institución, la misma que destaca su compromiso con el arte, la educación y la comunidad en general

Integración del arte musical y aplicación del modelo en el entorno educativo

El inicio de una nueva gestión académico-administrativa y la transición de vuelta a la presencialidad en la educación superior, específicamente en la Politécnica del Carchi, requirió de un compromiso constante por parte de docentes y estudiantes para alcanzar los objetivos propuestos. Más allá de ello, fue una oportunidad para reafirmar y demostrar que el aprendizaje artístico es una opción válida, capaz de mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de aprovechar de manera productiva su tiempo libre. En este contexto, se definieron cuidadosamente los espacios y proyectos a trabajar, teniendo en cuenta la experiencia y el dominio de conocimiento de los docentes.

En este sentido, para empezar, es necesario comprender que la importancia del aprendizaje musical va más allá de lograr la habilidad técnica y la ejecución. Se extiende a la apreciación del arte musical, especialmente para aquellos estudiantes que pueden no tener una afinidad innata con la música. El compromiso radica en proporcionarles una vía a través de la apreciación musical para mejorar áreas que, como estudiantes, a menudo representan desafíos. Algunos de estos aspectos incluyen las relaciones humanas, habilidades sociales, comunicación, trabajo en equipo, conciencia de su rol como estudiantes y la resolución de conflictos.

Ante esta necesidad, entre los principios de la nueva gestión académica en UPEC, plasmados en el Modelo Educativo Ecológico Contextual, se propone el uso del enfoque Steam (acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, en inglés), donde el arte se presenta como una opción metodológica fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En línea con esta perspectiva, se ha implementado la presencia de asignaturas artísticas, organizadas en dos niveles, en los planes de estudio de todas las carreras de grado. En otras palabras, los estudiantes de la Politécnica del Carchi deben cursar, como parte de sus asignaturas complementarias, dos niveles, por ejemplo, de Artes Sonoras y Musicales, de acuerdo con su afinidad. Esto amplía las oportunidades para que los estudiantes exploren y desarrollen sus habilidades artísticas y refuerza la idea de que el arte es una parte esencial de la experiencia educativa en la Politécnica del Carchi. Asimismo, la metodología Steam no sólo reconoce la importancia de las disciplinas artísticas en el desarrollo integral de los estudiantes, sino que también busca integrar el arte con otras áreas académicas, fomentando así un enfoque interdisciplinario en la educación (Mancipe Rojas, 2022).

Para lograr todo lo mencionado anteriormente, fue esencial que el equipo docente del Centro de Arte definiera y planificara detalladamente los contenidos de cada materia. Este proceso meticuloso se llevó a cabo con el objetivo de acercar a los estudiantes a los beneficios previamente destacados. La planificación, cuidadosa y precisa por parte de los docentes, así como la correcta aplicación de los contenidos, se convierten en los elementos fundamentales para hacer realidad la razón de ser del propio centro.

En este espacio, los estudiantes tienen la oportunidad de aprovechar no sólo un aprendizaje en el ámbito del arte musical, sino también una oferta de opciones para mejorar su proceso académico universitario. Para ello, la detallada programación microcurricular garantiza que los contenidos sean relevantes, accesibles y adaptables a las necesidades y habilidades de cada estudiante. Además, la aplicación efectiva de estos contenidos en el aula permite a los estudiantes adquirir conocimientos musicales y desarrollar aptitudes que son transferibles y beneficiosas en su trayectoria académica.

Estudiantes de Artes Sonoras y Musicales I y II, durante las clases sobre instrumentos musicales.

Los clubes musicales como espacios de creatividad y aprendizaje

Paralelamente a las actividades académicas, se han asignado horas específicas para la gestión, durante las cuales los docentes del área de arte dedican tiempo a actividades y proyectos específicos que complementan su labor en la UPEC. En este sentido, como parte del proyecto para la creación del Centro de Artes, se propuso el establecimiento de clubes para diversas manifestaciones artísticas, como la musical.

En el ámbito artístico-musical, la universidad cuenta, actualmente, con alrededor de siete clubes activos, conformados a partir de la experiencia y el área de conocimiento de los docentes. Estos clubes son espacios en donde los estudiantes pueden aprender habilidades musicales para luego ser presentadas ante un público generalmente interno y, en ocasiones, a audiencias externas a la universidad. En este apartado, se revisarán algunas de las actividades que se han llevado a cabo en el marco de la implementación de los clubes del área musical.

Audiciones para la conformación de clubes

Una de las primeras iniciativas ejecutadas fue la realización de audiciones, en las cuales, estudiantes, docentes y personal administrativo visitaron las aulas de música para participar como intérpretes o unirse a algún club. Para

inaugurar esta serie de audiciones, se llevó a cabo un miniconcierto, con la participación de docentes y algunos estudiantes que ya contaban con una amplia trayectoria musical.

Debido a que era un nuevo espacio, algo diferente a las actividades académicas convencionales de la universidad, las audiciones generaron un interés significativo. Como resultado, se conformaron diversos clubes, como el Coro Universitario, el Club de Música Ecuatoriana, el Club de Songwriting (escritura de canciones), el Club de Guitarras, Percusión, entre otros, que con el tiempo se fueron consolidando.

Estas audiciones resultaron tan atractivas que se han convertido en una tradición semestral. Ahora, en lugar de realizar convocatorias generales, se llevan a cabo directamente al interior de los clubes ya establecidos. Por ejemplo, hay convocatorias específicas para aquellos con habilidades en guitarra, canto, escritura, composición, entre otros.

Audición estudiantil en el área de canto.

Como se mencionó anteriormente, tras las audiciones, se formaron varios clubes musicales, marcando el inicio de una participación estudiantil masiva. Con el transcurso de los días, el interés de los estudiantes siguió creciendo, llevando a la reconsideración de ideas y la generación de nuevos proyectos, destinados a obtener recursos especializados para uso de los

estudiantes. Resultado de ello fue, por ejemplo, la adquisición de un conjunto diverso de instrumentos, que incluyó guitarras, teclados, bajos, equipos de audio, etc.

En la actualidad, estos clubes han evolucionado más allá de simples espacios de aprendizaje musical y se han transformado en entornos familiares y sociales. Los estudiantes no sólo encuentran oportunidades para mejorar sus habilidades musicales, sino que también se sumergen en un espacio donde pueden compartir experiencias, anécdotas y expresar sus emociones en cualquier situación. Este entorno ha proporcionado a los estudiantes un nuevo grupo social, brindándoles la libertad y confianza necesarias para fortalecer sus competencias sociales y comunicativas, impactando positivamente en su calidad de vida.

Coro Universitario

Uno de los primeros clubes que se conformaron y que, hasta la fecha, mantiene a miembros que han estado desde sus inicios y que participan activamente, es el Coro Universitario. Este espacio ha sido diseñado con el propósito principal de atender actividades de vinculación y gestión que fortalezcan la experiencia de sus integrantes y contribuyan al desarrollo de sus habilidades de trabajo colectivo.

El enfoque principal del coro está en la interpretación y el ensamble de repertorio musical contemporáneo. Además, atiende específicamente a actividades relacionadas con las festividades institucionales y locales que se conmemoran a lo largo del año.

Un evento de gran importancia para el Coro Universitario es, sin duda, la época navideña, especialmente durante el encendido de luces de la universidad. En este contexto, el coro se encarga de interpretar villancicos tradicionales, aportando así al ambiente navideño y transmitiendo el mensaje que la universidad desea compartir con su comunidad a través de estos eventos festivos.

La preparación para este evento comienza meses antes, con la planificación cuidadosa del repertorio y la logística necesaria para la puesta en escena. Dada la considerable cantidad de integrantes, la organización anticipada se vuelve esencial para asegurar el desarrollo efectivo del evento. Cada detalle, desde la selección de las canciones hasta la disposición en el

escenario, se coordina meticulosamente para garantizar una presentación memorable y de calidad durante el programa.

Diciembre de 2023: encendido de luces en la UPEC, un momento festivo de unidad y alegría en el campus.

El Coro Universitario trabaja incansablemente año tras año, contribuyendo significativamente a la formación integral de los estudiantes, en diversos escenarios culturales y a través de enfoques musicales distintos. Otro de los eventos de suma importancia para sus integrantes son las festividades ancestrales tradicionales, como el Inti Raymi y el Pawkar Raymi, durante las cuales se llevan a cabo diversas ceremonias donde la música desempeña un papel central. En estas festividades, el coro se encarga de interpretar coplas tradicionales de diferentes regiones, como Otavalo, Cayambe y Tabacundo, para acompañar el zapateo tradicional. Un momento destacado fue la participación en el Inti Raymi de las Universidades y Diversidades, celebrado en la ciudad de Quito, el 21 de junio de 2023. Allí, la UPEC fue una de las universidades invitadas, y el coro, junto con el club de danza, percusión y otros, se unieron para formar parte de esta grandiosa celebración.

El zapateo tradicional es una actividad que combina danza y música, con la participación de instrumentos propios de la música andina y otros adoptados por nuestra cultura, como el violín o el acordeón. La contribución del Coro Universitario fue fundamental, ya que los estudiantes integrantes presentaron composiciones y coplas propias creadas por ellos. Estos cantos reflejan las experiencias personales de los jóvenes, utilizando técnicas

informales características de este estilo de canto y, en ocasiones, llevando la lírica hacia términos jocosos o cómicos. A continuación, se muestran algunos ejemplos.

Verso 1
(Cantan los hombres)
Las mujeres muy bonitas
son del Carchi, son del Carchi. //bis
(Cantan las mujeres)
Yo les quitaré sus penas,
con versos y mis canciones. //bis
Verso 2
(Cantan los hombres)
Las muchachas de la UPEC,
no se dejan dar un beso. //bis
En cambio, las de mi tierra
hasta estiran el pescuezo. //bis
Verso 3
(Cantan las mujeres)
Los guambritos de la UPEC,
no son serios, no son serios. //bis
Sólo quieren que los besen,
y después ni se aparecen. //bis
Verso 4
(Cantan todos)
La familia de la UPEC
es unida y sincera. //bis
Vamos juntos transformando
el futuro, el futuro. //bis

Representación universitaria en el Inti Raymi de las Universidades y Diversidades, efectuado en Quito, en 2023.

Para complementar la experiencia de lectura, se recomienda escuchar el audio musical relacionado con este capítulo. El video, titulado Coplas Inti Raymi UPEC, interpretado por estudiantes de los clubes de Música de la UPEC, está disponible en el siguiente enlace Las coplas fueron escritas por estudiantes del Coro Universitario. Posteriormente, fueron plasmadas en un audiovisual, junto con imágenes de su participación en Quito, gracias al equipo de comunicación de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

En la actualidad, el Coro Universitario se mantiene activo y está compuesto por 18 integrantes, todos ellos estudiantes de diversos niveles y carreras. Es relevante destacar que la cifra de estudiantes varía en cada nivel, ya que nuevos integrantes se unen, mientras otros completan sus estudios universitarios y se retiran del proyecto. A pesar de esto, el coro siempre cuenta con un número significativo de participantes. Además, dispone de un espacio adecuado para sus ensayos y la instrumentación necesaria para su desarrollo.

Presentación del Coro Universitario en la sesión solemne de aniversario por los 18 años de creación de la UPEC.

Club de Música Tradicional Ecuatoriana

El club musical universitario, ahora conocido como el Club de Música Tradicional Ecuatoriana, surgió gracias a la iniciativa de estudiantes apasionados por la música y con un especial vínculo con las tradiciones musicales de Ecuador. Inspirados por su experiencia y el deseo de preservar y destacar la riqueza musical del país, llevaron a cabo los primeros proyectos y eventos del club.

En sus inicios, el grupo adoptó un formato instrumental básico con requinto, bajo, guitarra y voz. Con el tiempo, evolucionó hacia un conjunto musical más completo, incorporando instrumentos de percusión menor, trompeta, entre otros.

En cuanto al repertorio tradicional, el club se ha centrado en interpretar los éxitos más reconocidos dentro de los ritmos y estilos musicales de compositores y cantautores ecuatorianos. Entre los ritmos más destacados, se encuentran la bomba del Chota, los pasillos, albazos, pasacalles, entre otros.

El club ha tenido una destacada participación en el ámbito musical, tanto al interior de la universidad como fuera de ella, respondiendo a invitaciones para eventos artísticos de otras instituciones y fortaleciendo así las relaciones culturales en la localidad. Además, cobra relevancia en el

rescate cultural de la tradición musical ecuatoriana mediante la enseñanza para los nuevos integrantes. Por este motivo, el club se ha convertido en un espacio de gran interés para los estudiantes que desean aprender los ritmos propios del Ecuador, contribuyendo así al fortalecimiento de la identidad cultural.

Debido a su destacado desempeño y popularidad en la comunidad, el club ha llevado su repertorio a diversos programas, entre los que se resaltan los detallados a continuación.

Participación del Club de Música Tradicional Ecuatoriana en el Festival de Talentos UPEC 2023, realizado en el ágora universitaria.

En el Festival de Talentos UPEC 2023, el club tuvo una participación destacada al obtener el segundo lugar en la categoría musical. Es importante señalar que aquella fue la primera edición del evento realizaba y se realizó en versión interdisciplinaria, incluyendo otras manifestaciones artísticas. Aunque esta intervención no fue la primera del club, sí fue una de las más representativas. A partir de ese momento, el club ganó mayor reconocimiento y se fortaleció, especialmente en su puesta en escena. Desde entonces, ha habido un mayor interés por parte de nuevos estudiantes, al igua que nuevas oportunidades de participación en eventos culturales.

Participación en la tarde cultural, organizada por las festividades de la Unidad Educativa Bolívar.

Como parte de los objetivos del Centro de Arte y de los clubes, se busca contribuir al desarrollo cultural de la comunidad y fomentar la vinculación social con otras instituciones que promueven el arte. El Club de Música Tradicional Ecuatoriana destacó al participar en las festividades de la Unidad Educativa Bolívar, una institución emblemática en la ciudad, con una larga trayectoria educativa y cultural. Gracias a los convenios y relaciones con la sociedad, la presencia en este festival benefició a estudiantes, autoridades educativas, padres de familia y a la comunidad en general.

Como dato adicional y significativo, gracias a esta invitación, algunos de los estudiantes recordaron épocas pasadas en las que fueron también parte de la Unidad Educativa Bolívar, como estudiantes. Un ejemplo notable de ello es Jostyn Calderón, hoy estudiante de la carrera de Administración Pública de la UPEC y ganador de un reconocimiento al mérito cultural en su época de estudiante en la Unidad Educativa Bolívar. Actualmente, Jostyn es miembro del club como requintista.

Sin duda alguna, esta experiencia significativa aporta al fortalecimiento de los aprendizajes sobre el proceso de organización y

ejecución de eventos culturales, así como también de la interacción entre docente y estudiante. De esta forma, se ha contribuido al proceso de enseñanza-aprendizaje y se ha garantizado la continuidad de los procesos artísticos de los estudiantes.

Club de Guitarra Clásica

El Club de Guitarra Clásica de la UPEC se presenta como un espacio dedicado al aprendizaje musical, estructurado en dos niveles: principiantes y avanzado. Esta planificación responde a la diversidad de estudiantes interesados en unirse al club; algunos ya poseen conocimientos previos sobre el instrumento, mientras que otros desean comenzar desde cero. En este entorno, los participantes tienen la oportunidad de interactuar tanto con sus compañeros como de manera individual. El club dispone de sus propios instrumentos y elementos adicionales, como atriles y reposapiés, que garantizan la comodidad del usuario durante la práctica musical.

El enfoque principal del club se centra en la práctica de elementos básicos para aquellos que desean aprender, como ritmos, acordes, técnica y repertorio. Además, se destaca la importancia del aprendizaje de insumos teóricos de la música, como el lenguaje musical y la lectura de figuras musicales. En el nivel avanzado, en cambio, se busca que los estudiantes tengan un primer acercamiento a la guitarra clásica y todo lo que ello implica. La lectura de partituras se convierte en un aspecto fundamental para este nivel. Para facilitar este nuevo desafío, el club proporciona todas las herramientas necesarias para que los estudiantes aprendan de manera progresiva la lectura de partituras.

Dentro del repertorio tradicional del club, se encuentran obras propias y comunes para la guitarra clásica, así como composiciones del repertorio tradicional ecuatoriano y latinoamericano de música contemporánea.

Este espacio también contribuye al crecimiento integral de sus estudiantes y promueve el desarrollo de habilidades sociales a través de sus participaciones culturales. A lo largo de su existencia, el club ha llevado a cabo diversas presentaciones, dentro y fuera del campus universitario.

Participación del Club de Guitarra Clásica en el encendido de luces UPEC 2022, con melodías que iluminaron la noche festival.

Entre las participaciones más destacadas, se encuentra la actuación en el encendido de luces navideñas en la UPEC, en 2022. Durante este evento, el club ofreció interpretaciones de repertorio tradicional navideño, así como algunas obras ecuatorianas, que no sólo resaltaron la destreza musical de los estudiantes, sino que también aportaron a la atmósfera festiva y cultural del campus universitario.

Estas experiencias en eventos culturales no sólo fortalecen las habilidades musicales de los miembros del club, sino que también fomentan la interacción y la integración social, enriqueciendo así la experiencia educativa y formativa de los estudiantes involucrados.

Actualmente, el club cuenta con nueve miembros activos, los cuales incluyen a docentes, estudiantes y funcionarios administrativos de la UPEC. Al comienzo de cada semestre, se realizan convocatorias para aquellos interesados en unirse al club, que compartan afinidad con el instrumento, a fin de continuar fomentando la práctica musical y mantener la diversidad de talentos y perspectivas dentro del grupo.

Para complementar la experiencia de lectura, se recomienda mirar el video musical de la interpretación de la canción "Faz hoje um ano", por parte del Club de Guitarra Clásica, disponible en el siguiente enlace

Participación del Club de Guitarra Clásica en la sesión solemne por los 18 años de creación de la UPEC, en 2024.

Club de interpretación musical y songwriting

Estudiantes cantautores practican en el aula-taller de música para para brillar en el escenario.

Además de los espacios mencionados anteriormente, el Centro de Arte ofrece áreas de interpretación donde los estudiantes tienen la oportunidad

de participar en diversos eventos comunitarios. Estos espacios están diseñados para que los estudiantes perfeccionen su puesta en escena, trabajen en aspectos clave como la afinación y el trabajo en equipo, y desarrollen habilidades fundamentales para su formación artística. Aquí, los estudiantes pueden aplicar y refinar las técnicas aprendidas en un entorno realista y colaborativo, preparándose así para destacar en el escenario y en el mundo musical. A diferencia de los clubes anteriores, este se centra en el desarrollo de la técnica vocal y las habilidades relacionadas con el canto de los estudiantes. También, se exploran y practican técnicas literarias de composición que permiten a los participantes crear sus propias canciones, las cuales pueden ser interpretadas tanto por ellos mismos como por sus compañeros.

A lo largo de su existencia, el club ha dado lugar a la creación de varias composiciones, algunas de las cuales han sido grabadas en formato audiovisual. Estas creaciones han tenido presencia en eventos significativos, como el Festival de Talentos UPEC, específicamente en su edición dedicada a canciones originales. Durante este evento, se valoró especialmente el estilo técnico de composición y la originalidad estructural de las canciones.

Uno de los principales objetivos de este espacio es contribuir a la creatividad de los estudiantes, brindándoles la oportunidad de expresar ideas y sentimientos que, de otra manera, podrían quedar sin explorar. La práctica musical se convierte así en un medio valioso para que los participantes puedan transmitir sus emociones de manera única.

A continuación, se presenta una de las composiciones creadas por los estudiantes, que ejemplifica el resultado tangible de su trabajo y creatividad en el club especializado en canto y composición, es la canción "Nace una sonrisa en abril", escrita por Kelvin Tapia, estudiante de Turismo, e interpretada por él, conjuntamente con Tania Anamá, y cuyo video musical fue producido con el apoyo del personal de comunicación de la UPEC.

3. Reflexiones de una experiencia transformadora

Participar en el proceso cultural destinado a mejorar la experiencia formativa de los estudiantes universitarios de la UPEC ha sido revelador, pues me ha permitido explorar las diversas facetas de desarrollo personal, académico y educativo que el aprendizaje artístico ofrece a quienes se entregan a él,

y que ha dejado una huella significativa en la formación integral de los estudiantes, lo que se ha evidenciado en cada rincón creado por el Centro de Arte y Cultura.

La convivencia en el espacio universitario con estudiantes de diversas carreras y con distintas metas individuales, pero unidos por la expresión artística, facilita un acercamiento respetuoso que permite a cada uno experimentar y expresar sus ideas a través de la música en todas sus formas, desde los instrumentos hasta el canto, y desarrollar habilidades comunicativas, mediante el contacto con el público.

La implementación de un modelo educativo que sitúa al arte como pilar fundamental en la formación de los futuros profesionales ha demostrado ser enriquecedora no sólo para la comunidad universitaria, sino también para la colectividad tulcaneña y carchense. La Politécnica del Carchi se erige como una opción integral de formación para aquellos que buscan nutrirse a través del arte. De hecho, las visiones compartidas por docentes y estudiantes están alineadas con los objetivos educativos de la universidad, puesto que aspiran a transformar el mundo.

Aquellos que consideramos el arte como parte fundamental de nuestra vida y formación creemos firmemente que el mundo puede cambiar a través del arte, y estas creencias se reflejan en las proyecciones que guían nuestros pensamientos y acciones en el ámbito educativo y cultural.

Santiago Vásquez
Docente de los clubes musicales de la UPEC

Considero que tengo una personalidad introvertida, ya que, mil veces, prefiero escuchar a los demás que hablar con los demás, y tengo dificultades para expresarme en público, es decir, de fluir de manera libre y espontánea. Aunque estoy en el club hace poco tiempo, mi experiencia ha sido positiva, porque , con el tiempo, he ido perdiendo la timidez frente a los demás; sin embargo, trabajar esta debilidad es un reto de todos los días para convertirla en una oportunidad de crecimiento y que, de ese modo, más adelante tenga la autoconfianza necesaria para expresar fluidamente mis sentimientos y pensamientos.

Ana Bautista

Estudiante de primer semestre de la carrera de Enfermería e integrante del Coro Universitario

Los clubes de la universidad, en este caso el Coro Universitario, han aportado mucho a mi proceso académico, puesto que me han permitido ser más sociable y expresarme con mayor facilidad ante mis docentes y mis compañeros. También, han contribuido en mi vida como experiencias motivadoras: por ejemplo, gracias al Coro, pude participar en el vacacional Recrearte de la UPEC, impartiendo aquellas enseñanzas y consejos que el profesor nos ha compartido, frente a niños de diversas edades. El club ha sido, para mí, una segunda casa donde puedo compartir momentos buenos y también se ha convertido en aquel lugar donde puedo desestresarme de aquellos momentos difíciles en mi vida.

Rosa Paspuel
Estudiante de quinto nivel de la carrera de Administración Pública e integrante del Coro Universitario

CLUB DE PRODUCCIÓN MUSICAL

CLUB DE PERCUSIÓN
CLUB DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
1. Perfil del responsable

Wilson Herrera

Tulcaneño de nacimiento y músico de profesión, cuya carrera se ha forjado a través de una sólida formación en el Instituto de Artes Visuales de Quito y la Universidad de las Américas, donde su pasión por la música y el arte se ha nutrido de un profundo conocimiento técnico y creativo.

Su especialidad en batería y percusión han sido el eje central de su formación artística, llevándolo a explorar diversos géneros y estilos musicales. A lo largo de su trayectoria, ha tenido la oportunidad de trabajar y colaborar con distintos artistas, tanto en producciones musicales como en proyectos educativos, lo cual ha aportado para enriquecer su experiencia y su visión como músico.

Como músico y educador, su compromiso con la docencia se refleja en su trayectoria como profesor de niños y jóvenes, desde 2019. Su pasión por la música y la enseñanza han sido pilar fundamental para su desarrollo como docente.

En mayo de 2022, se integra al personal docente de la Politécnica del Carchi, donde ha encontrado un espacio para compartir sus conocimientos y experiencia en el campo de la música y la educación. Su enfoque en la integración de la música dentro de las actividades académicas y su participación en la gestión docente demuestran su compromiso con

el desarrollo integral de los estudiantes y su contribución al logro de los objetivos de la universidad.

2. Presentación de los clubes

La música y el arte en general se han integrado en la Politécnica del Carchi de tal forma que, en la actualidad, ocupan un lugar protagónico dentro del nuevo modelo de estudio implantado en la institución; en este sentido, la inclusión de la música en la malla curricular responde a diversos objetivos que van más allá de la formación musical en sí misma.

En primer lugar, la música enriquece la formación académica de los estudiantes al proporcionarles una nueva perspectiva de su cultura y sus tradiciones. Además, aporta numerosos beneficios para el desarrollo integral de los jóvenes, especialmente a nivel cognitivo, emocional y social, lo cual favorece el fortalecimiento de habilidades como la concentración, la memoria, la creatividad y la capacidad de trabajo en equipo.

Dentro del Centro de Arte y Cultura de la UPEC, la música se integra a través de diferentes procesos y actividades. En este sentido, los clubes de música, como parte de la gestión docente, ofrecen a los estudiantes un espacio creativo y de recreación, a través del aprendizaje de este arte.

Además, existen materias complementarias, como Artes Sonoras y Musicales, que forman parte de la malla curricular de las carreras y complementan la formación académica de los estudiantes. Dichas materias no sólo enriquecen su formación musical, sino que también son un requisito indispensable para obtener su título de grado, lo que demuestra la importancia que la universidad otorga a la formación integral de sus alumnos.

Integrantes de los clubes relacionados con las artes musicales.

Premiación del Festival Talentos UPEC 2022.

Club de Percusión

Club de Percusión, tras su presentación en el pregón de fiestas por la provincialización de Carchi, en 2023.

El Club de Percusión de la UPEC es un vibrante espacio que, junto con los demás clubes de artes, ha ayudado a transformar la escena musical y artística de la universidad. Desde su apertura en mayo de 2022, este espacio se fundó con el principal propósito de brindar a los estudiantes un ambiente de aprendizaje y expresión artística.

Desde sus inicios, este club ha seleccionado a sus miembros, mediante un proceso de audiciones, realizado al inicio de cada período académico. Este enfoque centrado en la calidad ha sido fundamental para cultivar un grupo de talentosos intérpretes que comparten la misma pasión por la percusión y la música, lo cual se ve reflejado en su excelencia artística. Actualmente, este espacio musical está conformado por Tania Anamá, Jeremy Cabascango, José Figueroa, Jair Luna, Anael Mueses, Brayan Quintas, Paola Quilismal y Diego Revelo.

Una de las facetas más destacadas del club es su orientación hacia la enseñanza de técnicas de percusión, a través de clases regulares y actividades prácticas. En este sentido, los miembros del club han tenido la oportunidad de desarrollar sus habilidades musicales y perfeccionar su técnica, lo cual ha contribuido, en gran medida, tanto a su crecimiento artístico y personal como colectivo.

Dentro de las manifestaciones musicales que desarrolla el Club de Percusión de la UPEC está la conformación de la batucada, la cual está conformada por cinco zurdos, cuatro redoblantes y un repique. Este formato del club ha sabido destacar por su participación en eventos tanto internos como externos, donde los estudiantes han demostrado su talento y dedicación. Su participación en pregones y eventos culturales ha sido especialmente notable, mostrando su compromiso con la promoción de la cultura y el arte en la UPEC.

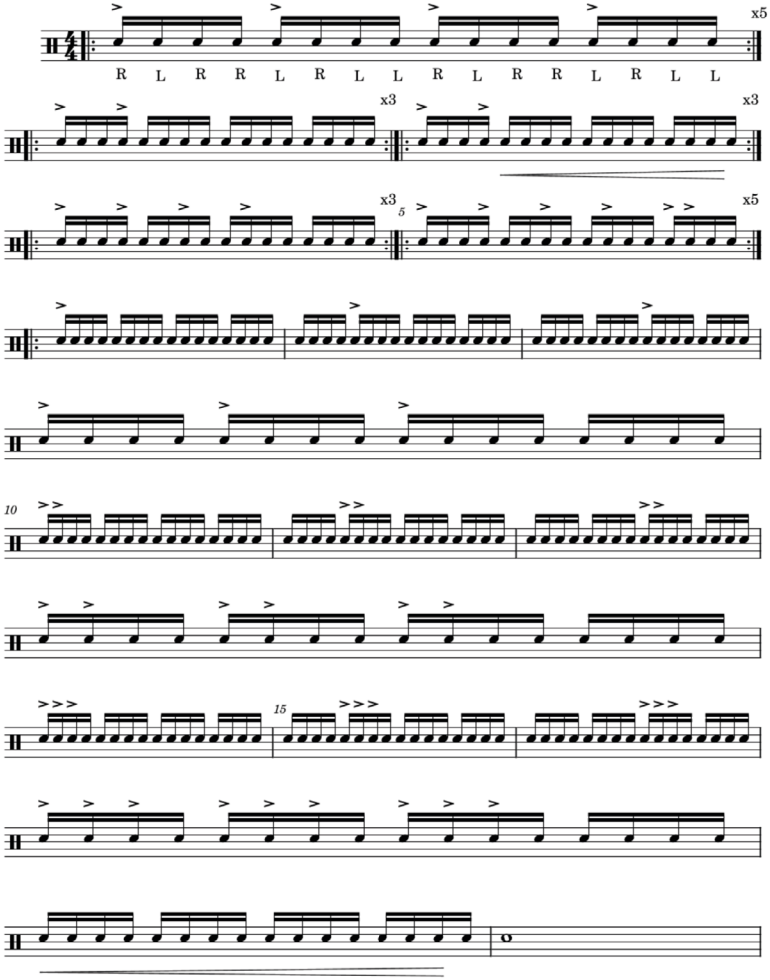

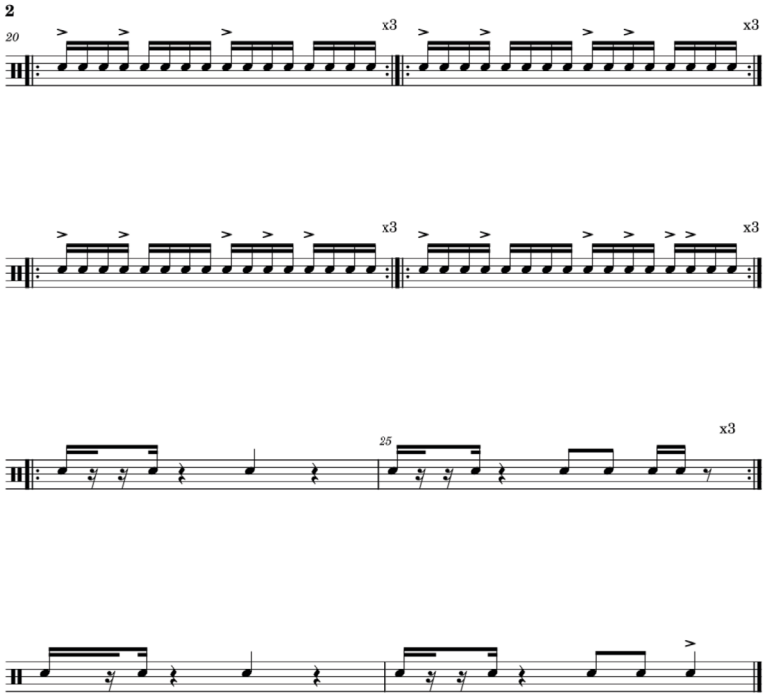
Participación del Club de Percusión, en el pregón de fiestas por la provincialización de Carchi, en 2023.

Además de su enfoque en la técnica y el rendimiento, el club ha demostrado una fuerte capacidad creativa al componer un tema musical original. Esta creación es testimonio del talento y la originalidad de sus miembros, así como su compromiso con la explotación artística y la innovación en el campo de la percusión.

El siguiente tema, nombrado por los miembros del club como "Marea", nace de la continua exploración para encontrar un sonido orgánico que integre matices musicales de la actualidad:

Marea

Audio MP3 y partitura en PDF, disponibles en el siguiente ***enlace:*** *https://drive.google.com/drive/folders/1IN0hxRdy2yhBoUds8cLK-pQhiK5Q7WkR-¿usp=sharing*

De igual forma, el club ha contribuido al espíritu universitario, creando una animada barra, que sirve como símbolo de aliento y apoyo en eventos deportivos de la institución.

Letra

Qué orgullo ser de la UPEC, hay mil razones.
Pintados en mi corazón están tus colores,
sea en el deporte, en el arte o en lo intelectual,
en cualquier momento, campeón es la UPEC.

En definitiva, el Club de percusión no es solamente un grupo musical, sino un ejemplo vivo de la pasión, el talento y el compromiso que caracteriza a sus integrantes. De igual forma, su vigencia hasta la actualidad representa el impacto y la influencia que tiene el arte sobre la comunidad universitaria.

Club de Música Contemporánea

El Club de Música Contemporánea en la Politécnica del Carchi es un espacio vibrante y dinámico, que nace con la apertura del Centro de Arte y Cultura en la institución. Uno desus principales objetivos es proporcionar a la comunidad universitaria un lugar donde la música fluya, y sus integrantes, aparte de potenciar sus habilidades musicales, puedan armar su propio repertorio para futuras presentaciones.

La dinámica que maneja este club es un tanto particular y diferente a los demás espacios de música, debido a que, para ingresar a él, los estudiantes deben tener, al menos, nociones básicas sobre la música y poder interpretar un instrumento, lo que garantiza un nivel mínimo de destreza y compromiso con la música.

Dentro de las clases, los estudiantes proponen temas, los cuales son ensayados de forma individual y en función del instrumento que hayan seleccionado previamente. Esto, con el fin de que, en la próxima clase, se puedan ensamblar las canciones escogidas sin ningún tipo de traba y, de ese modo, que el trabajo pueda fluir de manera eficiente y efectiva.

La dinámica y la versatilidad de este grupo han hecho que se convierta en uno de los espacios más activos dentro del Centro de Arte y Cultura. En consecuencia, este club ha participado en una variedad de eventos dentro y fuera de la institución, demostrando de esta manera su capacidad para adaptarse a diferentes escenarios y audiencias.

Es importante también destacar que el compromiso de cada uno de los integrantes del Club de Música Contemporánea ha influido directa y significativamente en el proceso de desarrollo musical e integral del grupo. Desde sus inicios, se ha seleccionado a sus miembros, mediante un proceso de audiciones, efectuado al inicio de cada período académico. Este enfoque en la calidad ha sido fundamental para cultivar un grupo de talentosos músicos que comparten la misma pasión por la música, lo cual se ve reflejado en su excelencia artística. Actualmente, este espacio musical está conformado por Jefferson Portilla, Juan Diego Terán, Kelvin Tapia, Alejandro Yaguapaz, Marcelo Sandoval y Jhon Mavisoy.

Presentación del Club de Música Contemporánea, en la UPEC.

Club de Producción Musical

El Club de Producción Musical surgió con el objetivo de brindar a los estudiantes un espacio donde pudieran desarrollar sus habilidades en el campo de la producción, edición y mezcla de audio. Aunque el club sólo funcionó durante dos semestres, en los períodos académicos 2022 B y 2023

A, fue posible crear un ambiente de aprendizaje dinámico y colaborativo que dejó una huella significativa en los participantes.

Uno de los estudiantes que logró destacar en este proceso fue David García, quien llegó al club con conocimientos previos sobre producción, lo cual aportó para que, dentro de este espacio, pueda complementar y afianzar dichos conocimientos, obteniendo un panorama más amplio de todo lo que implica ser un productor musical.

David no sólo fortaleció sus habilidades técnicas, sino que también exploró su creatividad y talento como productor musical. Prueba de ello es la creación del tema "Lluvia", una composición que combina sonidos orgánicos grabados con instrumentos autóctonos del Ecuador, como el bombo andino y la quena, y sonidos electrónicos generados por un programa de edición y grabación de audio. Este track fue grabado en las instalaciones de la Politécnica del Carchi y posteriormente mezclado y editado por el propio David, demostrando así sus habilidades y visión como productor musical.

La siguiente es una reseña narrada por el propio David, en la cual cuenta el proceso creativo para la creación del tema anteriormente mencionado.

David García, integrante del Club de Producción Musical, durante el proceso de mezcla y edición de audio.

Al iniciar el Club de Producción Musical en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, surgió la inspiradora idea de desarrollar un tema musical empleando sonidos naturales. Tomamos como referencia al talentoso artista Mateo Kingman, originario de la amazonia ecuatoriana, cuyo tema "Sendero del monte" sirvió de guía para crear una atmósfera única.

Usamos un programa en particular de producción, llamado FL Estudio, el cual resulta más manejable a la hora de producir diferentes temas.

En la fase inicial, nos embarcamos en la grabación de sonidos, utilizando instrumentos artesanales y tradicionales disponibles en nuestro país. Posteriormente, nos dedicamos a ecualizar y dar forma a estos sonidos, buscando las notas adecuadas para construir melodías auténticas. Nuestra meta era reflejar un tema natural, alejándonos de sintetizadores y creando algo genuinamente propio.

Generamos acordes y establecimos la escala de Fm como punto de partida para dar vida al tema. A lo largo de varias sesiones, el docente revisó y evaluó nuestro progreso, aunque el limitado tiempo disponible en cada sesión nos llevó a continuar el trabajo en casa, donde pudimos dedicar más horas y esfuerzo al proyecto.

Con los instrumentos apropiados, exploramos nuevas frecuencias, creamos melodías adicionales e incorporamos percusión, aunque con un enfoque aficionado en su grabación.

El propósito subyacente del proyecto era aprender más sobre la producción musical, evitando sonidos monótonos y enfocándonos en la creación de nuestros propios elementos sonoros. La combinación del conocimiento del instructor y el compromiso del estudiante proporcionaron una base sólida para la continuación del proyecto en futuros semestres.

El audio del tema compuesto en el Club de Producción Musical puede ser escuchado a través del siguiente enlace:

David García

3. Arte y educación

Artes musicales

Dentro de la UPEC, la música brinda a los estudiantes la oportunidad de sumergirse en un viaje de aprendizaje desde la teoría musical hasta la composición rítmica y melódica.

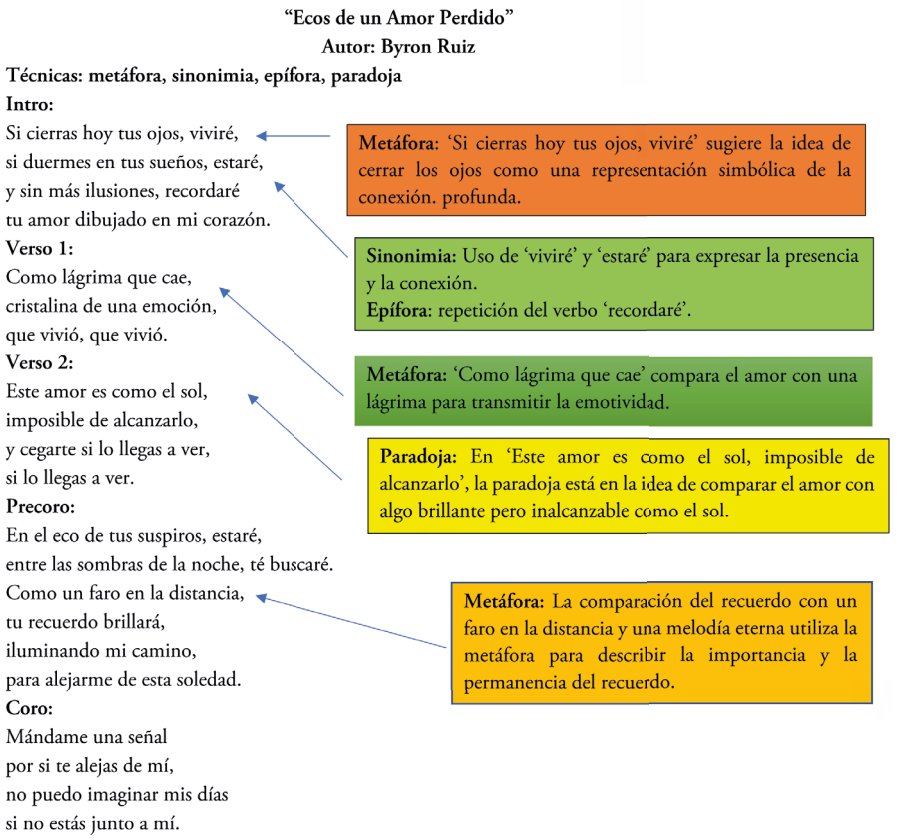
La asignatura de Artes Sonoras y Musicales está diseñada con la finalidad de que los estudiantes conozcan las bases y los fundamentos de la música, así como también las técnicas de composición lírica y el uso de tecnologías actuales que les permitan, posteriormente, plasmar sus ideas y respaldarlas mediante partituras y, por supuesto, alcanzar un aprendizaje significativo, que aporte en su desarrollo integral y musical.

Como ya se ha dicho, la composición es considerada un pilar fundamental dentro de la asignatura de Artes Musicales, ya que explora tanto la dimensión rítmica como la melódica. Esta práctica permite a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos en clase, de manera creativa y experiencial, lo cual les permite desarrollar su propio lenguaje musical.

En consecuencia, en la fase final de la asignatura, los estudiantes se sumergen más a detalle el campo del songwriting, donde aprenden técnicas de composición lírica. Esto brinda al alumnado la oportunidad de explorar la conexión entre la música y la palabra, utilizando la poesía y la narrativa para dar vida a sus composiciones.

Un ejemplo destacado de la creatividad de los estudiantes en esta asignatura es Byron Ruiz, quien aportó con la creación del tema "Ecos de un amor perdido". Esta composición, que resonó entre varias propuestas musicales, fue escogida para formar parte de la creación de este libro del Centro de Arte y Cultura.

A continuación, el propio autor explica, en primera instancia, cuáles fueron las técnicas de escritura usadas para su composición y, luego, describecómo fue su proceso creativo.

Reseña

Queridos lectores,

Es un honor para mí presentarles una breve reseña explicativa acerca de mi composición, "Ecos de un amor perdido". Esta canción representa un viaje emocional profundo a través de los recuerdos y las emociones asociadas con el amor y la pérdida.

Desde el momento en que concebí "Ecos de un amor perdido", sentí que era algo especial, algo que resonaría con aquellos que han experimentado el dolor de un amor perdido. En cada línea, en cada verso, traté de capturar la esencia misma de la experiencia humana del amor y la separación.

El intro establece el tono melancólico de la canción, con imágenes que invitan a cerrar los ojos y encontrar al ser amado en los sueños. Es una introducción íntima y evocadora que invita al oyente a sumergirse en un mundo de recuerdos y emociones.

A lo largo de los versos, utilizo metáforas poéticas para describir la intensidad del amor y la dificultad de dejarlo ir. Comparo el amor con lágrimas cristalinas y con el sol inalcanzable, buscando transmitir la belleza y el dolor que conlleva.

El precoro y el coro agregan capas adicionales de emoción a la canción, mediante imágenes de suspiros en la noche y súplicas desgarradoras por una señal del ser amado. Estas secciones reflejan la lucha interna del protagonista por encontrar consuelo en medio de la pérdida y la soledad.

En resumen, "Ecos de un amor perdido" es mucho más que una simple canción; es una expresión sincera y emotiva de la experiencia humana del amor y la separación. Espero que esta reseña capture la esencia de lo que intenté transmitir con esta composición y que llegue al corazón de quienes la escuchen.

Con gratitud y humildad,
Byron Ruiz

El arte en la educación: experiencia desde el Centro de Arte

En el marco de la experiencia de integrar la música en las actividades académicas y la gestión docente, han surgido eventos interesantes que han servido para afianzar las bases del Centro de Arte y Cultura. El proceso ha sido gratificante y enriquecedor y esto se puede evidenciar en el impacto positivo de la música y el arte en general, sobre los estudiantes de la UPEC.

Durante dicho proceso, se ha podido presenciar también el progreso musical de los estudiantes, desde sus primeros pasos hasta niveles más avanzados donde prácticamente ya pueden realizar interpretaciones de obras completas. En consecuencia, este proceso no se limita sólo al ámbito musical, sino que también se refleja en el desarrollo de habilidades técnicas, como la destreza en el manejo de instrumentos y la comprensión de la teoría musical, así como en habilidades sociales, por ejemplo, en el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales.

En este sentido, se han hecho visibles los beneficios que el arte puede aportar al desarrollo integral del humano, puesto que la música no solamente brinda una forma de expresión creativa, sino que también refuerza sus relaciones interpersonales, fomenta la creatividad y permite al estudiante ver la vida desde otra perspectiva, lo cual le enseña a resolver problemas de manera creativa y colaborativa. Es decir, los beneficios trascienden el ámbito académico y generan un impacto positivo en la vida personal y profesional de los estudiantes.

Las proyecciones a futuro son prometedoras, ya que se augura seguir trabajando con el arte como agente influyente dentro del desarrollo integral de los estudiantes. El Centro de Arte y Cultura de la UPEC continuará siendo un espacio donde la música y otras formas de expresión artística se integran de manera efectiva en el proceso educativo, enriqueciendo así, la experiencia y el convivir diario de los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo real, con creatividad y habilidades interdisciplinarias.

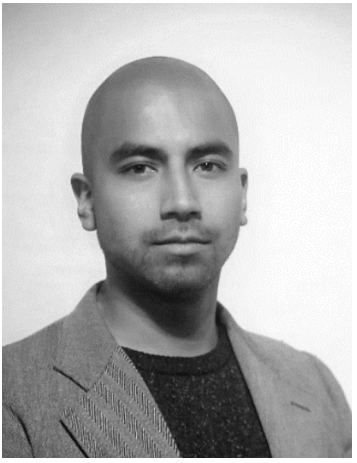
Capítulo 3

ARTES PLÁSTICAS

CLUB DE PINTURA Y ESCULTURA

1. Perfil del responsable

Jansen Gabriel Salas Yandún

Tulcán, 5 de julio de 1989

Artista y gestor independiente. Desde temprana edad, desarrolló su trabajo en función de lo cotidiano y de las dinámicas sociales de su entorno; posteriormente, fue influenciado por actividades filantrópicas, lo que, sumado al tiempo de experimentación en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, le permiten afirmar su vocación artística. Actualmente, desarrolla su actividad creativa, académica y de investigación en el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

Trayectoria profesional

2020-2024: Docente de Artes Plásticas, Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

2017-2018: Promotor Cultural, Gobierno Provincial del Carchi.

2013-2015: Coordinador del programa Principios Fundamentales y Valores Humanitarios, Cruz Roja Pichincha.

Principales exposiciones

Individuales: "Entropía", Bosque Milenario Polylepis, 2019. "Soliloquio", Gobierno Provincial del Carchi, 2018. "Sueño y Razón", Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador, 2016. "Secreto a voces" (performance), Tulcán, 2012. "Pasión por la vida ", Cruz Roja Ecuatoriana, Tulcán, 2010.

2. Presentación del club

Introducción

La creación del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi se convierte en un acierto histórico para la comunidad. Así, desde este centro de formación complementaria, se entiende a la educación artística como un instrumento que permite impulsar el desarrollo emocional e intelectual de sus estudiantes; un lenguaje y un vértice donde se comprende el mundo y sus complejidades, y se transita continuamente del pensamiento lógico al pensamiento abstracto, posibilitando a quien lo contempla, la facultad el adelantarse a los tiempos, como es el caso de las y los artistas en una época determinada. De esta manera, es a través de la educación artística que se ofrece al individuo la posibilidad del trabajo en equipo, la búsqueda de soluciones comunes a los problemas y, a la par, despierta su interés por desarrollar conocimiento, mayor sensibilidad hacia las temáticas y los entornos que necesitan ser objeto de cambio.

Desde estos espacios, ha sido posible incentivar en los estudiantes un sentido crítico y, con ello, ofrecerles un estímulo para la creación de obras que permitan atender y entender la conceptualización de códigos culturales

dispersos, con la aspiración de que estas obras artísticas puedan integrarse a la comunidad universitaria o al imaginario colectivo. El proceso creativo de los estudiantes se consolida en la confianza y las normas de convivencia armónica que dan lugar a un aprendizaje holístico en el que las artes y sus hacedores —las y los artistas— otorgan una nueva visión del mundo, visión que nuestras autoridades han sabido bien llevar en la renovación constante de estrategias que permiten un ejercicio democrático de acceso a las artes, en el marco de una dinámica de frontera.

A partir de la conformación del Club de Pintura y Escultura, los estudiantes más visionarios disponen de un espacio anhelado, que les ha permitido desarrollar un sentido de pertenencia e identidad universitaria. De esta manera, la expresión artística que se promueve está destinada a visibilizar los elementos identitarios, la reconstrucción de sus valores históricos y la representación artística que, en este caso, se mimetiza en la ciudad de Tulcán.

Desde tiempos inmemoriales, en este mismo territorio, los pastos fueron los guardianes del punto estratégico de intercambio de conocimiento que hoy es la región transfronteriza. En este sentido, es menester de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi reconocer el momento histórico en la identificación de sus símbolos de refinada concepción y alto valor estético, de sus costumbres, ritos y tradiciones, materializados en el comportamiento individual, colectivo, social, político, cultural y de la estética consciente en la construcción del presente.

Que la historia nos guarde.

Procesos creativos

Se considera que toda historia contada tiene siempre un punto de partida controversial, pues el cómo se cuenta una historia corresponde, comúnmente, a los vencedores y, por tanto, lo que recibe el espectador, muchas veces, se convierte en un instrumento de clasificación, propio de sociedades dominantes donde las culturas oficiales segregan a las periferias. Los hechos, entonces, no existen sin las interpretaciones. Por esta razón, constantemente, se plantean estas interrogantes que invitan al estudiante a confrontar la historia formal establecida y a que, en la contemplación de la producción artística de las antiguas civilizaciones como expresa Dussel, propongan una estética que respete y celebre la vida, de manera que se

genere la posibilidad de una reivindicación cultural o una conciencia de sincretismo (Ledesma Zaldívar y Ortiz Acosta, 2019).

Los ejercicios prácticos que cada estudiante desarrolla en clase dan prioridad a la sensación de libertad, a encontrar en la prueba y el error una forma de comunicar lo que no siempre se puede decir, escribir o descubrir sin razón aparente. Para Dalí (2004), por ejemplo, existen varias reglas para dirigir los sueños, anteponiendo el hecho de que dormir no es lo mismo que dormitar y de que sólo el último sueño, el más cercano a la vigilia, puede ser influido. Una fragancia, antes de despertar, puede asociar personajes o elementos a las obras, formal igual que un aroma puede ser sinónimo de una melodía. Por ello, antes de empezar una obra, el afamado pintor recomendaba tener un descanso placentero, estar lúcido, vestir las mejores y aseadas ropas, orar y, ceremoniosamente, dialogar con la propia obra. Además, solía decir que pintar es vagar de satisfacción; eso sí, si es que se sabe, de antemano, lo que se quiere pintar, no vale la pena que se lo pinte.

"Look me", de Amy Rosado, artista universitaria guayaquileña, logra, en su trabajo, integrar la distopía que se une a lo cotidiano, lo que se decide no mirar. En su obra, materiales y temáticas son íntimas interacciones que se funden en los contrastes y rebasan las confesiones de una sociedad que reclama atención. Su proceso creativo se enmarca en la reinterpretación de no-lugares para la creación de paisajes urbanos, serie que, a futuro, sin duda alguna, se integrará como un retrato social de la ciudad en la que hoy desarrolla su trabajo creativo. Su última obra, titulada "12", es su primer acercamiento escultórico exhibido en Pasto, Colombia, que da cuenta de un nuevo proceso en el que los binomios peso-escultura y levedad-pintura se amalgaman.

La historia del arte es, en esencia, la historia del ser humano. Por ello, estos encuentros enmarcados en el club dedicado a las artes plásticas buscan diversos puntos de vista en la apreciación artística del cuerpo humano, mediante un tratado de dibujo anatómico con modelos en vivo, lo que lleva a la creación de obras que permitan entender y conceptualizar códigos culturales dispersos. De igual forma, con el objetivo de dar valor a la originalidad en cada trabajo, en cuanto al rescate de experiencias estéticas locales y de trabajo en comunidad, se pretende reforzar la capacidad de observación de los participantes, mediante ejercicios prácticos basados en estilos artísticos y propuestas novedosas. Además, a través del desarrollo de un sentido crítico acerca de los elementos culturales que les rodean y la

concepción de obras artísticas con características de museo, se podrá integrar la obra de arte como problema y posibilidad (Pinteño, 2022).

Confianza

Tiene como objetivo dar prioridad a las normas de lenguaje que cada estudiante posee, manteniendo el respeto por las inteligencias múltiples, en el ejercicio pleno de su derecho a experimentar, a través de garabatos y el abordaje de nuevos conceptos, como el dibujo expandido, o las charlas en torno a los grandes personajes de la historia del arte, que son temas constantes en el desarrollo de una obra. En el campo de la experimentación, se recurre a la sinestesia como eje transversal en los procesos creativos, mediante matices, emociones traducidas, finalmente, en acciones pictóricas. Como incentivo a la creatividad y la reinterpretación, se valoran, sobre todo, las posibilidades expresivas de las ideas, en soportes bidimensionales. Aquí, se abordan campos poco explorados, para lo cual es vital acercarse a las experiencias que determinaron las vidas de personajes célebres, los valores ternarios, la poesía, la literatura, el cine, las anécdotas o las historias que necesitan ser contadas.

"Corazón negado", obra de Alexis Marcillo, miembro activo del Club de Pintura y Escultura, destaca en su ejecución un proceso inverso: todo empieza en la palabra y, como sacado de un libro sagrado, el verbo se hace carne (corazón), y la obra de arte habita entre nosotros. Se dice que para esculpir hay que dibujar y pintar primero, y Alexis demuestra aquí una razón más para interiorizar (vivir) primero, ya que estas experiencias liberan al ejercicio del dibujo, posteriormente el color y, finalmente, el abordaje del campo escultórico, orden en que los factores no alteran el producto. Desde una sensibilidad particular, el autor crea y también acompaña el trabajo de nuevos integrantes, a la luz de las palabras de Miquel Barceló: "Voy desaprendiendo, no aprendiendo, de no tener ninguna manía y aceptar todas tus contradicciones" (Pinteño, 2022, párr. 5).

La percepción es casi siempre individual, sin embargo, hay un sistema lógico o canon universal, atravesado por fuentes y códigos, algunos comprendidos mediante la observación del entorno, y otros, en esencia, creados por las necesidades específicas del ser humano. Desde la observación

hasta la alteración del paisaje con fines estratégicos de supervivencia, todos conducen hacia la estética o disposición de la naturaleza para la vida.

Bricelda Cuasapaz es una artista que flirtea. Con su obra "Vida mía", plantea cuestionamientos una y otra vez, en diferentes tiempos. Como si se tratara de una banda sonora, su creación navega en escalas e instrumentos que no cuentan verdades absolutas, sino que cuestionan lo establecido. Un ejercicio expresivo, donde las temáticas aluden a lo individual y colectivo; un trabajo que emula una ficha biográfica que, a modo de álbum familiar, se abre sólo a los suyos. Sus escenas interactúan entre lo onírico y el autorretrato como la contemplación de un paisaje que casi siempre estág inclinado.

Autoconocimiento

Esta práctica es una alianza entre lo terrenal y divino. Cabe recordar el Renacimiento italiano cuando, a la par de inventos como el reloj de pulsera y la reinterpretación del cuerpo humano como una perfecta máquina a imagen y semejanza de la divinidad, el ser humano, gracias a la imprenta, accedió a las primeras reproducciones de libros, así como a la adquisición de espejos, ambos, insturmentos que le permiten reconocerse para sus adentros y en el reflejo de su momento histórico. En primera instancia, como la vanidad en los sentidos o la conciencia de sí mismo, estas prácticas podrían ser, a tiempo presente, tan comunes como hacerse una selfi. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ser humano ha pasado de tener un destino marcado desde la interpretación de libros sagrados, a establecer sus propios límites desde el intelecto, a través de la imitación y el dominio de las fuerzas de la naturaleza, para sus fines individuales y colectivos.

En su paso por México, la obra "Espejo de sangre", del artista Anish Kapoor, revela un lenguaje velado. El reflejo, como ejercicio de intercambio, puede adaptarse a diversos acontecimientos y contextos, en este caso, al territorio cultural latinoamericano, donde lo racional y lo subjetivo se mezclan, dando lugar al metalenguaje, necesario en cada interacción artística. A pesar de todo esto, el hombre no es árbol para dar sombra a un mismo sitio.

De igual manera, al interior del club, se analizan artistas clásicos, lo que lleva a que el salón de clases se transforme en un espacio de debate acerca de las concepciones de la belleza y la fealdad en diversas culturas o experiencias

estéticas. El estudiante desarrolla su sentido crítico, al interpretar cada una de las obras y tratar de descifrar lo que estas diversas culturas transmiten en sus prácticas artísticas, así se vuelve capaz de pensar de forma reflexiva y de establecer argumentos que determinan, generalmente, que un gran artista puede nacer en cualquier lugar y ser universal al hablar de su origen.

Para poner en práctica lo expuesto, el proceso de elaboración de obras comienza desde la elección de los materiales a usar y la elaboración del bastidor o soporte de ideas como fundamento. El estudiante tiene la libertad de expresar lo que siente, mentalizarlo y plasmarlo en el lienzo o los materiales no convencionales que haya seleccionado. Para la creación de una obra, se necesita de momentos de introspección, preparación y una posterior confrontación respecto de sus objetivos, desde la razón o la búsqueda de un lenguaje capaz de conmover y trascender.

De hablar pausado y gran vitalidad, Lenin España es un artista inconforme, quizás uno de los atributos más importantes en el ejercicio creativo: reinterpretar la realidad o transformarla es un don que se desarrolla en el ejercicio constante, en la praxis, y que, siguiendo el mismo estilo de Miguel Ángel Buonarroti, destaca en las diferentes áreas de las artes plásticas. Una de las particularidades de este artista universitario es que su primer laboratorio es el río Carchi, el que, curiosamente, marca la línea imaginaria que divide dos repúblicas consolidadas con raíces históricas comunes: Ecuador y Colombia. Definir es limitar y, por ello, es preciso contemplar su obra en conjunto, desde las condiciones dadas en lo social y las que somos capaces de transformar desde lo cultural.

3. Arte y sociedad

Según Oliveras (1993), "para el poeta auténtico la metáfora es una imagen que flota realmente ante él, en lugar de un concepto" (p. 23). El arte es un ejercicio de poder y, muchas veces, se establece desde las culturas oficiales. En este encuentro, se considera necesario situarse en la periferia, a fin de concebir obras que impliquen acciones de responsabilidad social. La creación artística se plantea, entonces, con el objetivo de representar, en un soporte bidimensional o tridimensional y mediante características de adaptabilidad, fenómenos sociales que el estudiante considere polémicos o de trascendencia para la localidad. Los proyectos de formato y técnica libre pueden incluir el uso de nuevas tecnologías como también del recurso

artesanal, resignificando, reinterpretando y justificando de manera verbal o escrita su sentir y saber; aunque también, de igual manera, los ritos que marcan las culturas pueden influir sobre las producciones artísticas.

Otra de las integrantes del club es Beatriz Chamorro 'Triz', artista tulcaneña de 21 años, confronta, persuade y ataca las convenciones estéticas locales. Sus obras se enmarcan en procesos experimentales donde la transición de la materia evoca el cambio propio del curso de la vida y cuyos rastros contribuyen al poder de significados opuestos. Su obra "Cimientos de sangre" conecta al espectador en una escena primitiva donde lo ritual y lo humano hacen uno. La sal —símbolo del ser humano— es elemento integrador de esta, junto con materiales de origen animal, naturaleza muerta y espejos rotos que representan un viaje hacia aquello a lo que se describirá como 'el misterio'. El arte puede ser una afirmación, de modo que su hacedor, el artista, puede transmutar la materia vil en algo que insufla vida, promoviendo así, una visión de cambio que obliga al espectador a reinterpretar su entorno.

Al final de todo proceso creativo, se determinan los detalles: la armonía el equilibrio, el ritmo o la provocación; también se decide si las obras estarán en contacto con su destinatario final, el público que, de manera libre o condicionada a modelos culturales locales, establecerá un diálogo con sus obras. En esta etapa, se analizan y ejecutan, de manera formal, las obras que se integran a los espacios destinados al disfrute y reflexión, siempre con la consciencia de que el espectador construirá su propio lenguaje.

A continuación, se exponen los perfiles, las obras y los testimonios de quienes forman parte del Club de Pintura y Escultura de la UPEC.

Emily Fernanda Chacón Rosero

Emily Fernanda Chacón Rosero.

San Vicente de Pusir

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas

emilychaconro031@gmail.com

Para mí, pensar el arte representa una forma de expresión y comunicación emocional, pues permite transmitir pensamientos, ideas y sentimientos en un lienzo, a través de la creatividad y la imaginación.

Reseña de la obra

Por medio de la pintura, la escultura, la música, la danza u otras formas de expresión, el arte nos transporta a distintos mundos y nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y el entorno que nos rodea. Ya sea visualmente con una imagen, una melodía conmovedora o una coreografía cautivadora, el arte despierta nuestras emociones y nos invita a contemplar la belleza, la complejidad y la diversidad del mundo. Además, el arte puede actuar como una voz para las voces silenciadas, impulsando el cambio social y cultural. También, el arte trasciende las barreras del lenguaje y nos invita a explorar, sentir y conectar con nuestra esencia más profunda.

"Autorretrato".

Pintura. Óleo sobre lienzo.

Emily Chacón, 2023.

Jeysli Beatriz Chamorro Acosta, 'Triz'

Jeysli Beatriz Chamorro Acosta, 'Triz'.

Tulcán

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas

El arte es esa puerta que te lleva a mostrar tus emociones y tocar al espectador sin tener que explicar nada, mostrarte sin enseñar tu rostro y gritar sin emitir ruido. El arte nace cuando vives demasiado un sentimiento y lo exteriorizas sin usar el lenguaje habitual.

Nací en Tulcán, el 11 de abril de 2002 y, desde los trece años, pintar y dibujar han sido mis pasiones más grandes y las actividades a las que quiero dedicar mi vida.

En un inicio, replicaba dibujos que encontraba en internet por pasar el tiempo, hasta que me di cuenta de que realmente es algo que me gusta y empecé a crear mis propios dibujos. Para 2020,durante el confinamiento, las paredes de mi habitación fueron mis lienzos y dejé por mucho tiempo el papel; pero no fue hasta 2022, que tuve el empujepara hacer una obra.

Reseña de la obra

Empecé en un tronco que había perdido su utilidad ante los ojos de un carpintero, debido a que estaba partido. Tratando de darle una segunda oportunidad, creé "Cimientos de sangre", obra que influyó mucho sobre la forma en que quiero encaminar mi arte. Inspirándome en historias mías o de otras personas, busco reflejar el dolor, usando la rosa como una

representación de las emociones fuertes que pueden quedar al descubierto cuando nos rompemos, pero sin olvidar que esta, cada que se cae, la rompen o se marchita, vuelve a nacer con los cuidados adecuados.

"Cimientos de sangre".

Pintura. Mixta con materiales naturales.

50 cm x 50 cm.

Triz, 2023.

“ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ” (Nostalgia).

Pintura. Mixta sobre lienzo.

70 cm x 50 cm.

Triz, 2023

"¿Dónde lloraré?".

Pintura. Mixta sobre lienzo.

70 cm x 70 cm.

Triz, 2023.

“El peso de las decisiones”.

Pintura. Mixta sobre lienzo.

50 cm x 70 cm.

Triz, 2024.

Pablo Alexis Marcillo Cuascota

Pablo Alexis Marcillo Cuascota.

San Gabriel

Estudiante de la carrera de Logística y Transporte

El arte es un diálogo silencioso entre el creador y el espectador, donde cada pincelada es una palabra que cuenta una historia sin necesidad de sonido. En cada obra, el artista vierte su alma en colores y formas, creando un universo único que invita a la reflexión y la contemplación. La pintura es un lienzo donde las emociones danzan, la imaginación se libera y la belleza se revela en cada trazo.

Reseña de la obra

"Corazón negado" es una obra que lleva consigo un misterio en su mismo título. La oscuridad implícita en el término 'negado' sugiere una narrativa emocional compleja y posiblemente conflictiva. La obra, creada con una paleta de colores intensos y oscuros, establece una atmósfera de melancolía y desilusión.

En el centro de la composición, un corazón, símbolo universal de emociones y afecto, se presenta de manera notable, pero hay algo inusual en su representación. La elección del negro, ausencia de luz, evoca una sensación de negación, de rechazo emocional o de herida profunda. Este corazón parece haber experimentado una transformación dolorosa, quizá simbolizando las complejidades de las relaciones humanas o las heridas emocionales.

"Corazón negado".

Pintura. Mixta sobre lienzo.

50 cm x 70 cm.

Alexis Marcillo, 2023.

Lenin Estiven España Paucar

Lenin Estiven España Paucar.

Tulcán

Estudiante de la carrera de Agropecuaria

Todo empezó con algo muy simple, algo muy pequeño, que se transformó en un sueño que marcaría mi identidad. El arte tiene la particularidad de ser subjetivo; en ocasiones, está condicionado a momentos irrepetibles. Con el pasar del tiempo, mi concepción del arte se ha visto modificada por lo que he percibido con los sentidos y por experiencia propia, de manera que, a día de hoy, el arte, para mí, es algo bello que se ha logrado con paciencia y que es capaz de provocar una emoción. Muchas cosas pueden caber dentro de esta definición, pero una gran obra de arte puede estar hecha con los objetos más simples.

Reseña de la obra

"Céfalo elevado por la Aurora", de Pierre Claude François Delorme, es una obra creada en 1851, que tiene la particularidad de narrar dos contextos: primero, el idilio de los amantes Céfalo y Procris, que se habían prometido amor y fidelidad por siempre; y, por otra parte, la diosa romana del amanecer, Aurora, que había sido condenada por los dioses a enamorarse de mortales. La escena es homónima a su nombre: tenemos a Céfalo, siendo rodeado por querubines, y a Aurora, quien lo sostiene. Mi reinterpretación de la obra se enfoca en el contexto de Céfalo como el personaje central, viéndose desprotegido y débil ante un poder mayor, al tiempo que manifiesta la tristeza de verse alejado de Procris.

El soporte en el que está hecha esta obra son una serie de paneles construidos con un marco de hierro y un fondo entretejido de hilos de grosor

considerable. Esta es parte de una serie de cuatro obras que se encuentran en el mismo panel y que funcionan a modo de construcción de un concepto más grande, relacionado con la complejidad de la experiencia vital del hombre.

"RE Céfalo llevado por la Aurora".

Pintura. Acrílico y oleo.

120 cm x 900 cm.

Lenin España, 2023.

Reseña de la obra

Su interpretación puede ser variada y de eso, no hay dudas. Contiene formas irregulares que parecen derretirse en un blanco hueso pulverizado que funciona como soporte de expresiones difusas. Es una forma de ver el horizonte, de vislumbrar mis raíces, de compartir una vaga imagen de alguien sin sentido.

En el centro, mi esperanza, figura clara y aunque amenazante, muestra todo lo contrario de lo que se apreciaría a simple vista; por otro lado, flotando a su alrededor, se ve un conjunto de figuras antropomorfas, que reflejan las diversas emociones humanas, de las cuales, los ridículos nos gozamos y regocijamos.

Se incluyen también las palmas abiertas, un símbolo simple, común y efectivo para explicar agradecimiento, compromiso, lealtad, ambición y compasión.

Existe igualmente en este abstracto conjunto, la presencia perceptiva de dos animales, fáciles de asociar a simples alegorías: un pavo y un ratón. este último, entendido como una de las animalescas formas en las que la vida pudo expresar su grotesca necesidad de preservación, la sensualidad.

"Aphulus".

Pintura. Betún sobre relieve en paneles de yeso.

1,20 m x 1,80 m.

Lenin España, 2023.

Miguel David González Guerrón

Miguel David González Guerrón.

Tulcán

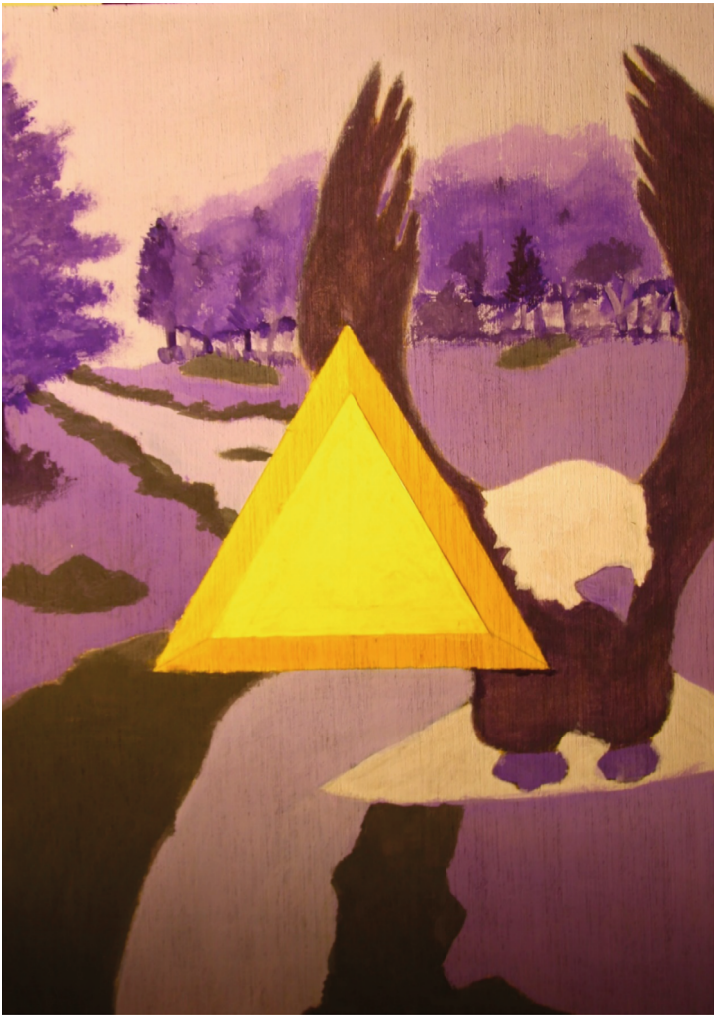
Estudiante de la carrera de Alimentos

"No hay que ser un experto para ser un gran artista" fue una frase que marcó mi infancia y la de muchos, en cuanto a una temprana compresión del arte se refiere. Lo único que siempre será constante en este mundo es el cambio, y los medios de expresión artística, junto con sus artistas, son una prueba de ello. Mi deseo es que siga evolucionando y llegando a lugares insospechados; que siga siendo una herramienta que mueve a las masas, pero, sobre todo, que mueva corazones y conciencias.

Reseña de la obra

"Trifuerza" es el nombre de la colección completa, conformada por "Poder", "Valor" y "Sabiduría". Los animales allí plasmados son una representación de cada una de esas cualidades: el jabalí, el lobo y el águila, respectivamente, fueron representados con una paleta de colores monocromática, con variaciones en sus tonos para resaltar esta cualidad en cada uno. El triángulo dorado simboliza la virtud a alcanzar y constituye un mero apoyo visual para el observador. El contenido indica que no se trata de tener una u otra, sino de obtener las tres para alcanzar todo aquello que uno se proponga, siendo la figura dorada que los sostiene, un reflejo de aquel que consiguió las tres. De nada sirve tener poder sin sabiduría, o valor para dar ese primer paso sin el poder suficiente para soportar los retos venideros.

La pintura usada es acrílica sobre cartón aglomerado tipo ríplex, tamaño A4, y los cuadros están unidos con alambre que, a su vez, rodea el cuello de la figura que los sostiene.

"Sabiduría".

Pintura. Acrílica.

David González, 2023

"Poder".

Pintura. Acrílica.

David Gonzáalez, 2023.

"Valor".

Pintura. Acrílico.

David González, 2023.

"Trifuerza".

Intervención en el espacio público.

Tulcán, diciembre de 2023

Angie Damaris Usiña Tirira

Angie Damaris Usiña Tirira.

San Gabriel

Estudiante de la carrera de Alimentos

El arte es un medio por el cual podemos expresar nuestros pensamientos y emociones. Además, tiene distintas formas de manifestarse, ya sea a través de la pintura, la danza, la escultura, la música, la fotografía, etc. El mundo del arte, en este tiempo, me ha brindado una experiencia muy amena y gratificante, ya que me ha ayudado a plasmar mis pensamientos, así como también a explorar y a expandir mi creatividad por medio de la pintura.

Reseña de la obra

Navegando en sueños resplandecientes después del ocaso de la noche, miles de cortinas blanquecinas lo adornan, escondidas en el cielo. La vida empieza a tocar música con la brisa que nunca cesa, meciendo los pétalos de una flor que bailan al compás de esta canción.

Fuertes olas te atormentan en el camino del tiempo, pero sigue siempre tu camino hasta llegar a tu destino, donde encontrarás abrigo, en sus verdes hojas de cobijo.

Nunca dejes de perseguir tus sueños; aunque el camino se torne oscuro, siempre habrá alguien que te ilumine y apoye, ya que la vida es efímera, como una flor de lirio que, poco a poco, va perdiendo sus pétalos, hasta perecer.

"Nunca dejes de soñar".

Pintura. Acrílico sobre lienzo.

70 cm x 50 cm.

Angie Usiña, 2023.

Danahé Inlago Cando

Danahé Inlago Cando.

Tulcán

Estudiante de la carrera de Comercio Exterior

Mi nombre es Danahé Inlago y tengo 19 años. Mis pasiones son el karate do y la pintura. Nací en Cayambe, pero actualmente resido en Tulcán, donde disfruto de la tranquilidad y la belleza de los lugares fríos, que tanto me fascinan. Mi amor por los viajes y la exploración me motiva a descubrir nuevos destinos y sumergirme en sus encantos naturales y culturales.

El arte, para mí, es una forma de expresión única que me permite explorar y liberar mis emociones más profundas. A través de los colores, las formas y las texturas, puedo comunicar lo que siento en mi corazón, de una manera que las palabras no pueden capturar. Además, el arte me ha brindado la oportunidad de conocer a personas maravillosas que comparten mi pasión y visión. den el marco de exposiciones y eventos, he creado amistades nuevas y únicas que entienden y aprecian mi amor por el arte.

Reseña de la obra

La obra "Mezclof Time" es una creación única que permite sumergirse en un mundo de emociones intensas y caóticas. En esta obra, presento una rana con lentes, que se encuentra inmersa en un montón de pintura de colores neón. La elección de una rana como protagonista me permite explorar la dualidad entre la inocencia y la observación aguda, para apreciar los momentos caóticos de la noche. Es una ventana hacia mi mundo interior, donde la creatividad y la expresión se entrelazan en una danza de colores y formas. En momentos caóticos de la noche, cuando mi mente está llena de pensamientos y emociones, puedo canalizar esa energía en cada pincelada.

La obra se convierte así, en un reflejo de mi propia experiencia, capturando la intensidad de mis sentimientos y llevándolos a la superficie.

"Mezclof time".

Pintura. Acrílico sobre lienzo.

50 cm x 70 cm.

Danahé Inlago, 2023.

"Arráncate".

Pintura. Acrílico sobre lienzo.

50 cm x 70 cm.

Danahé Inlago, 2023

Dayana Vanessa Gaón Mera

Dayana Vanessa Gaón Mera.

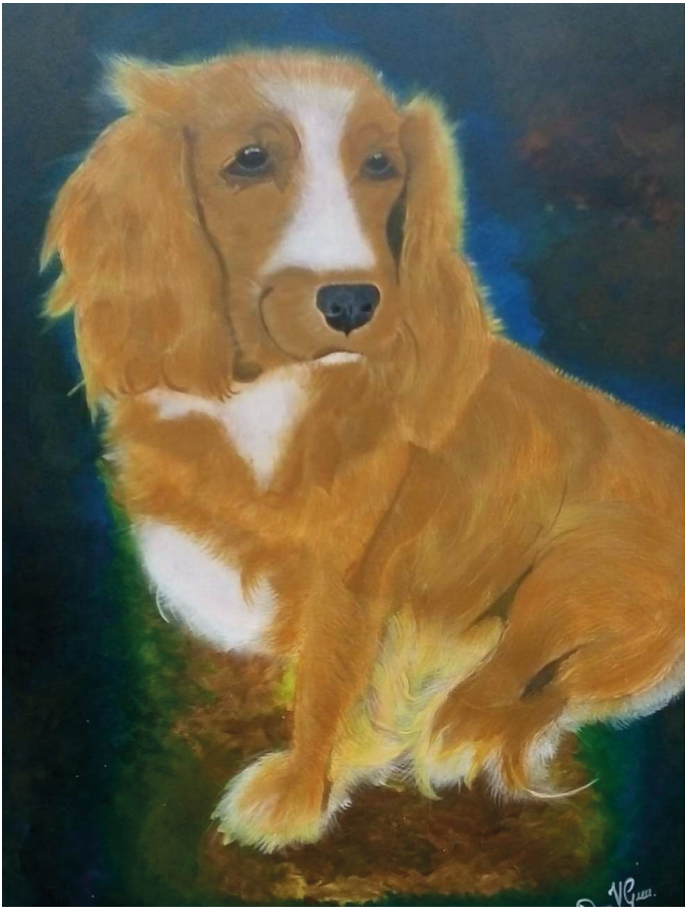
Tulcán

Estudiante de la carrera de Educación Básica

El arte es el medio por el cual trasmitimos nuestros más profundos sentimientos, donde se ve reflejada nuestra esencia, que va más allá de lo que podemos decir. La sensación que trasmite una obra, desde su creador hacia las personas que la observan, puede tener interpretaciones diversas, según la perspectiva de cada espectador. Es una manifestación creativa de emociones, ideas y habilidades que podemos plasmar dentro de una obra. En ella, buscamos comunicar, expresar y transmitir algo, a través de formas y colores.

Reseña de la obra

El arte no se limita únicamente a la creación visual y estética, sino que también puede ser una forma de explorar y cuestionar la realidad, así como de provocar pensamientos y emociones. Es por ello que, en mis obras, he buscado llegar al realismo, orientado mi mayor esfuerzo a capturar detalles y características precisas, sin distorsionar ni exagerar la realidad.

"Te extraño".

Pintura. Acrílico sobre lienzo.

80 cm x 60 cm.

Dayana Gaón, 2020.

La siguiente obra está inspirada en mis abuelos paternos Rosa y Eladio, dos grandes personas que han sido parte fundamental en mi vida. Junto a ellos, se encuentra un árbol, que representa la unión de una familia, y del que se observa parte de sus raíces, que me recuerda de dónde vengo. El tronco es fuerte, como fue la vida de mis abuelos, un homenaje a su

fortaleza y valentía. Sus ramas representan a los integrantes de esta familia, y sus hojas rojas simbolizan un amor que ahora va más allá de la vida y la muerte.

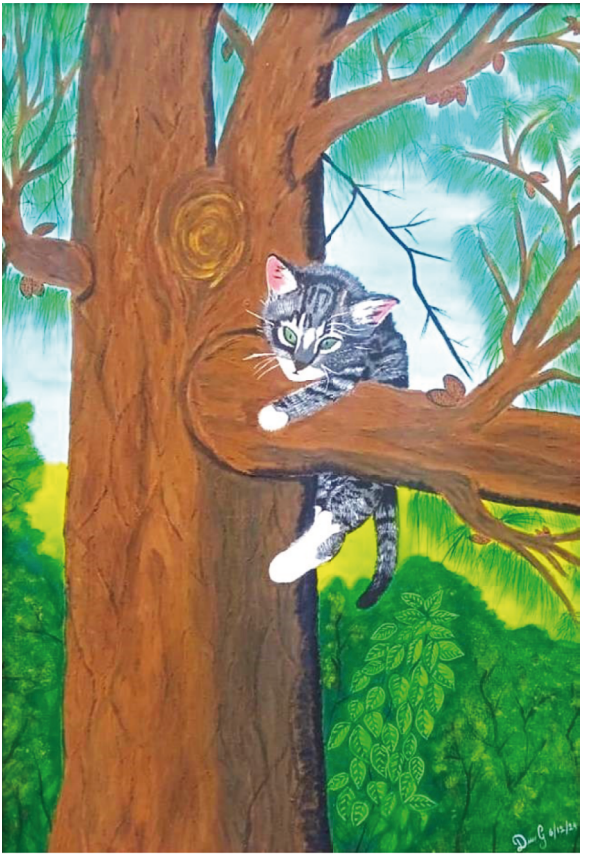
"Mis viejitos".

Pintura. Acrílico sobre lienzo.

70 cm x 50 cm.

Dayana Gaón, 2022.

“Suerte” es una obra inspirada en los buenos momentos de la vida y donde se refleja lo que soy, parte de mi ser, mi esencia, lo natural, la armonía… Tantas cosas, unidas en una sola pintura.

“Suerte”.

Pintura. Mixta sobre lienzo.

70 cm x 50 cm.

Dayana Gaón, 2023.

"Camino al cielo".

Pintura.Óleo sobre lienzo.

120 cm x 90 cm.

Dayana Gaón, 2023.

Ehuler Camilo Martínez Villarreal

Ehuler Camilo Martínez Villarreal.

Tulcán

Estudiante de la carrera de Computación

Para mí, el arte es algo que se hace con pasión, para dejar la huella de uno mismo en esta sociedad e inspirar, de alguna forma, a alguien que vea la obra, ya sea gozo, pánico, algún sentimiento lúgubre o incluso un odio inimaginable.

Reseña de la obra

El oscuro mensaje que encierra aquel dicho de que 'el dinero no influye' es incorrecto, ya que, en la actualidad, casi todo gira alrededor de él: por ejemplo, si quieres medicinas, necesitas dinero para comprarlas; si quieres comida y no sabes cazar o cultivar, necesitas dinero para ello; incluso después de tu muerte, el dinero que tengas en el momento decidirá el lugar de tu velatorio, tu ataúd, tu homenaje, tu sepultura, etc.

"Alegría, dolor, muerte y ¿dinero?".

Pintura. Acrílico sobre lienzo.

50 cm x 70 cm.

Ehuler Martínez, 2023.

Madeleyn Dayana Rodríguez

Madeleyn Dayana Rodríguez.

Tulcán

Estudiante de la carrera de Enfermería

El arte es la puerta secreta al mundo de la fantasía. En el momento en que una obra llega a los ojos del espectador, lo cautiva y lo sumerge en su propia historia. El alma se alimenta de aquellos sentimientos que esas narraciones visuales transmiten de forma individualizada, y crea más o menos emoción, dependiendo de la persona.

Reseña de las obras

Estas obras tratan de conectar el entorno tranquilo con la mente inquieta. Mientras sientes el aroma del café recién hecho, prendes las velas iluminando el interior de la habitación, te sientas con la mirada hacia la ventana y contemplas el ocaso del sol al horizonte, la tranquilidad y el silencio inundan tus sentidos, obligándote a reflexionar sobre momentos difíciles o tristes, con la esperanza del próspero mañana.

Una de las cosas que pierde su valor con el pasar de los años es que dejamos de ser niños y empezamos a experimentar la vida adulta. Tenemos la habilidad de coleccionar recuerdos en nuestras memorias y recordar nuestra infancia en sueños, guardar las experiencias de la vida en libros, imprimir aquellos recuerdos en fotografías y vivir en las anécdotas de nuestros allegados.

En definitiva, en estos cuadros , se retrata la inmortalidad de la persona, mediante los recuerdos y los momentos.

"Calma".

Pintura al óleo.

34,7 cm x 45 cm.

Madeleyn Rodríguez, 2023.

"Calma".

Pintura al óleo.

34,7 cm x 45 cm.

Madeleyn Rodríguez, 2023.

Bricelda Aracelly Cuasapaz Arévalo

Bricelda Aracelly Cuasapaz Arévalo.

San Gabriel

Estudiante de la carrera de Enfermería

bricy-cuasa55@hotmail.com

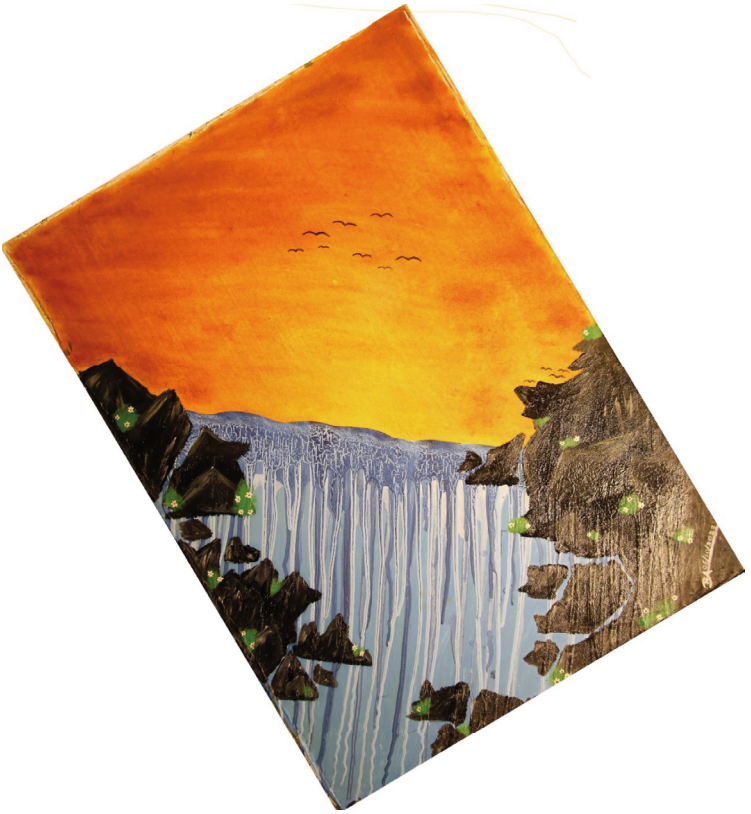
El arte es un medio de expresión, en el cual uno puede reflejar un determinado momento de la vida, o llegar a plasmar, directa o indirectamente, el pasado, el presente y hasta el futuro. Las ideas más locas son siempre las más criticadas, pero también son las más expresivas dentro del mundo artístico. El intento de mostrar algo que todos entiendan es difícil, ya que cada persona es un mundo distinto y lleno de expresiones complicadas e interesantes.

Reseña de la obra

Expresar la vida por medio de pintura, pinceladas y gotas es un trabajo complejo, pero esa sensación y emoción de pintar o replicar una pintura para hacerlo es bastante placentera, ya que una obra abarca muchos sentimientos. Esto se debe a que, mientras se la realiza, pueden suceder muchas cosas que hacen dudar al intérprete, respecto de su propia intuición, por esto, el hecho de intentar saber si una obra está terminada o no queda en manos de su propio creador.

La mayoría delas obras que he elaborado intenta plasmar cómo me siento y me sentí en las distintas etapas de mi vida y, en ellas, por lo general, el lienzo era el que acaparaba todo, desde pequeñas alegrías, pasando por el enamoramiento, la desilusión, la tristeza, la vida misma. Cada color está dado por un 'qué', cada silueta por un 'cómo' y cada detalle por un 'por qué'. Por esta razón, todas son obras personales, pero cuya interpretación queda supeditada al libre albedrío de los ojos de los demás, para que saquen sus

propias conclusiones. Como autora, no les vendo un significado, sino que les regalo una experiencia, una vivencia y un aprendizaje.

"s/t".

Pintura.

60 cm x 70 cm.

Bricelda Cuasapaz, 2023.

Amy Domenique Rosado Jaramillo

Amy Domenique Rosado Jaramillo.

Guayaquil

Estudiante de la carrera de Comercio Exterior

amy.rosado@upec.edu.ec

El arte nace de cada ser humano para ser regalado al mundo o para ser almacenado en lo profundo del olvido. Es una necesidad que tiene una voz interna, que logra conectar con nuestra esencia, con nuestra propia verdad, para poder aportar lo que nos corresponde como parte del todo. Es una voz misteriosa, a la cual obedecemos y de la que somos esclavos. Las obras reflejan la necesidad que tenemos de plasmar, al desnudo, los pensamientos de nuestras almas, dándole al mundo algo que apreciar o desechar. El artista vive del arte, y el arte vive por el artista.

Reseña de la obra

"Look me" es el título de la obra que refleja consigo un misterio en su creación. Esta denominación trata de captar la atención del espectador, haciendo que este mire más allá de lo propuesto. La obra, creada con una paleta de colores cálidos y oscuros, también lleva consigo una experimentación de recursos biológicos y compuestos orgánicos, que generan un efecto cambiante en la obra cuando es expuesta a altas temperaturas. Esto provoca un ambiente emocional de misterio e intriga.

En el centro de la composición, hay un ojo expulsando sangre real, símbolo universal del conocimiento, percepción y maldad; en las esquinas, el lienzo lleva consigo una mezcla de óleo con sustancias psicoactivas. La representación de esta obra es complicada a simple vista. La elección del color verde como principal evoca una sensación de putrefacción física y mental, de perdición

y rechazo. Este ojo parece haber observado una realidad llena de misterios, oculta en el subconsciente del ser humano.

"Look me".

Pintura.

60 cm x 70 cm.

Amy Rosado, 2022.

Cristhofer Joel Calpa Mejía

Cristhofer Joel Calpa Mejía.

San Pedro de Huaca

Estudiante de la carrera de Agropecuaria

El arte es técnica, y permite a la persona, plasmar una idea, una emoción, un deseo, en mi caso, con productos textiles. Además de que el arte puede ser utilizado para expresar ideas políticas, sociales y culturales y puede ser una forma de resistencia y protesta, también puede ser utilizado para fines comerciales y publicitarios.

Reseña de la obra

El trabajo realizado tiene el propósito de remarcar el inicio de una historia., mediante cada parte de esta bandera medieval. Así, el color de fondo representa al mar, así como al signo zodiacal acuático bajo el que nací; las franjas de color dorado son los distintos caminos para tomar, mientras que los colores verdes y la hoja de laurel simbolizan mi carrera; el sol es el signo de un nuevo futuro, la corona y el manto representan mi meta y, finalmente, la flor roja con azul hacen referencia al equilibrio que debo mantener. La motiviación que tuve para iniciar este proyecto fue mi interés por el paso del tiempo y las acciones que determinan nuestra existencia. "Inicio del linaje" se refiere al origen de una persona o a una prueba de su existencia, de por qué se desarrolló y con que propósito.

"Inicio del linaje".

Bordado. Mixta sobre textil.

100 cm x 50 cm.

Joel Calpa, 2024.

Carlos Daniel Gómez

Carlos Daniel Gómez.

Tulcán

Estudiante de la carrera de Turismo

Para mí, el arte es una manera de explorar el mundo, de expresar ideas y emociones, de crear belleza y significado. Puede tomar muchas formas, desde la pintura y la escultura, hasta la música y la literatura, pasando por el cine y la danza. El arte es también una forma de comunicación, de compartir nuestra visión y nuestra voz con los demás. El arte puede inspirarnos, desafiarnos, educarnos y entretenernos. Y, por todo ello, es una parte esencial de la humanidad.

Reseña de la obra

"Sereno" busca transmitir, a las personas que la observen, tranquilidad, serenidad y calma. Esta pintura busca relajar a las personas mediante la exhibición de dos peces que están simplemente nadando y fluyendo en tranquilidad, sin importar a dónde lleguen, sólo están relajados, nadando hasta cansarse. Con esta pintura me identifico, ya que siempre he querido poder estar tranquilo, relajado y sin preocupaciones.

"Sereno".

Pintura. Mixta sobre lienzo.

40 cm x 60 cm.

Carlos Gómez, 2024.

Diana Grace Benavides Imbaquingo

Diana Grace Benavides Imbaquingo.

San Gabriel

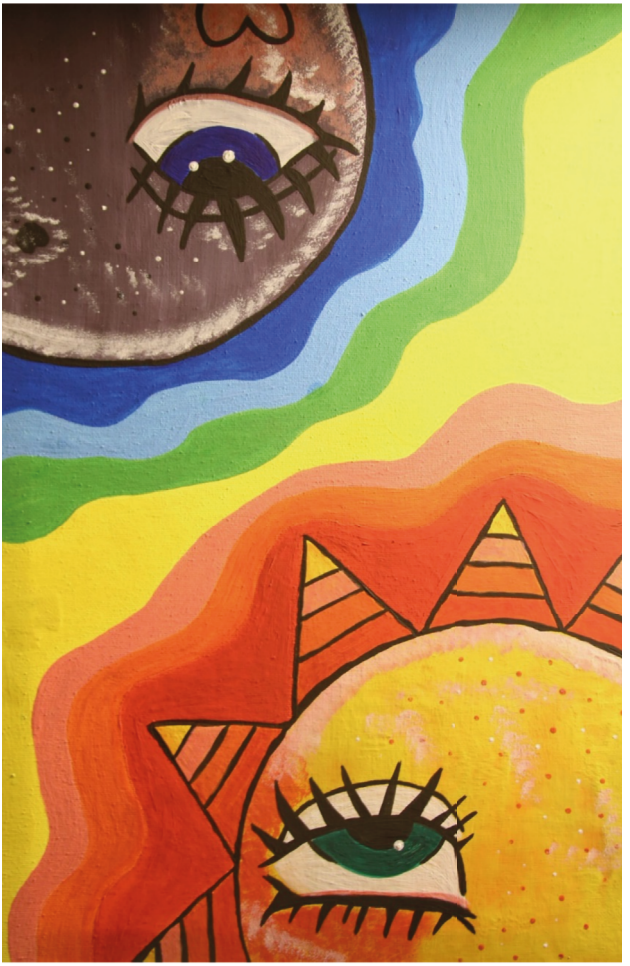
Estudiante de la carrera de Turismo

Para mí, el arte es una forma de expresión humana que nos permite comunicarnos y conectarnos con los demás a un nivel más profundo. Es una forma de explorar nuestras emociones, pensamientos y experiencias, y de compartirlos con el mundo.

El arte puede ser bello, conmovedor, desafiante o incluso perturbador. Pero siempre es significativo, porque nos dice algo sobre el mundo y sobre nosotros mismos.

Reseña de la obra

Un día como todos, y nada diferente al resto de días de la semana, una joven partía hacia otra ciudad, en busca de cosas diferentes a lo que solía hacer; se despidió de todos y, en especial, de su hermana, a quien abrazó y le dijo que la quería con todo su corazón y que no se olvide de aquella promesa que se hicieron hace varios meses atrás. Ahora, aquella promesa está plasmada en un pequeño lienzo, esperando a hacerse realidad.

"El reencuentro".

Pintura. Acuarelas.

30 cm x 45 cm.

Diana Benavides, 2024.

Jasmin Vallejo, Emelyn De Jesús y Sindy Aguilar.

Jasmin Vallejo, Emelyn De Jesús y Sindy Aguilar

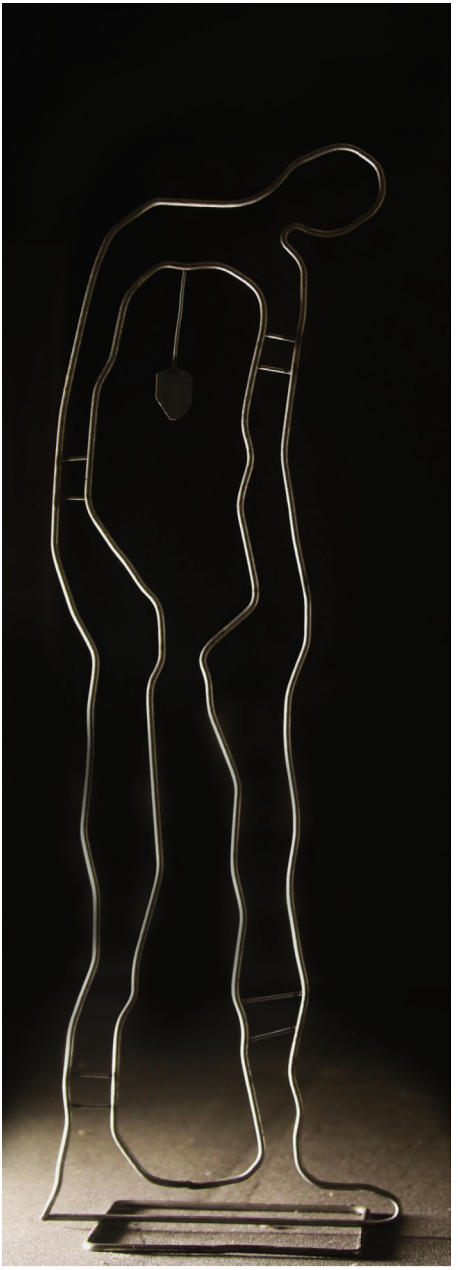
Tulcán, El Juncal y Tulcán

Estudiantes de la carrera de Educación Básica

Estas obras representan la conexión, la resistencia y la renovación de una ilusión que sucede en el interior y no en el alrededor.

Conjunto de obras.

"Espejismo" (metal galvanizado)

Un espejismo, donde las líneas y formas parecen jugar con luces y sombras. Un espejismo tangible, que invita a cuestionar la realidad y a explorar los límites de la imaginación. La obra desafía expectativas, recordándonos que las respuestas pueden estar en la ambigüedad. Mostramos nuestra habilidad para trabajar el alambre y celebramos, a través de ella, la capacidad del arte para transportarnos a un mundo, donde la realidad se mezcla con la fantasía.

"Soledad" (aleación de cobre)

Con elegancia solitaria, esta obra evoca una reflexión sobre la soledad. Cada curva y giro delgado del alambre parece narrar una historia silenciosa sobre la vulnerabilidad humana, y crea una sensación de aislamiento. La soledad representada no es desoladora, sino reflexiva. La obra invita a contemplar la soledad como un espacio para la reflexión y conexión interna. Las luces y sombras proyectadas crean una danza solitaria, recordando que la soledad puede ser una oportunidad para encontrar autenticidad y compañía consigo mismo. La aparente simplicidad de la escultura revela que la soledad puede ser bella.

"Melancolía" (metal oxidado)

La naturaleza efímera de la felicidad y la inevitable presencia de la melancolía en nuestras vidas y nuestras emociones se ven envueltas en las líneas y formas torneadas. Las curvas suaves y los contornos delicados se entrelazan para formar una figura que, a pesar de su simplicidad, transmite una profunda tristeza y reflexión. Cada torsión y giro del alambre parece capturar la esencia misma de la melancolía.

Javier Orlando Bolaños Tucanes

Javier Orlando Bolaños Tucanes.

Tulcán

Estudiante de la carrera de Computación

sotgg45@gmail.com

El arte no es más que la representación de la vida desde la perspectiva de cada persona, plasmando emociones, recuerdos y pensamientos que aparecen repentinamente en nuestra mente, creando algo verdaderamente especial y significativo.

Reseña de las obras

La inspiración vino de un video en YouTube llamado "Secret Formula", en donde hacen una parodia algo perturbadora de la serie infantil de televisión "Bob Esponja". Esto me dejó fascinado y quise hacer una representación igual de intrigante y evocadora en un cuadro, añadiendo a los demás personajes principales de la serie. Me gusta mucho este tipo de arte macabro y aterrador, que genera un sentimiento de asombro e inquietud. Posteriormente, realizaré más cuadros en donde demuestre el lado oscuro y macabro de las series infantiles.

El nombre de la obra "Caos en la profundidad" surgió de la idea de todo lo oscuro y perturbador que podría haber en las profundidades del mar, como sus criaturas desconocidas y aterradoras, aún no descubiertas por el hombre. En el fondo del mar, hay todo un mundo que no conocemos.

"Caos en la profundidad".

Técnica mixta.

21 cm x 28 cm.

Javier Bolaños, 2024.

En "TLP", busco plasmar el profundo estado de dolor que sentimos en el interior, especialmente provocado por los estados de ánimo, los comportamientos y las relaciones inestables. Un trastorno mental, es de ahí que surge el nombre "TLP", de las siglas del trastorno límite de la personalidad, una afección mental en la que una persona experimenta patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables, comportamientos impulsivos y una imagen distorsionada de sí misma. Eso es lo que intento representar en estas obras, de forma bizarra.

"TLP".

Pintura. Acrílico sobre lienzo.

50 cm x 70 cm.

Javier Bolaños, 2023.

Joel Farinango

Joel Farinango.

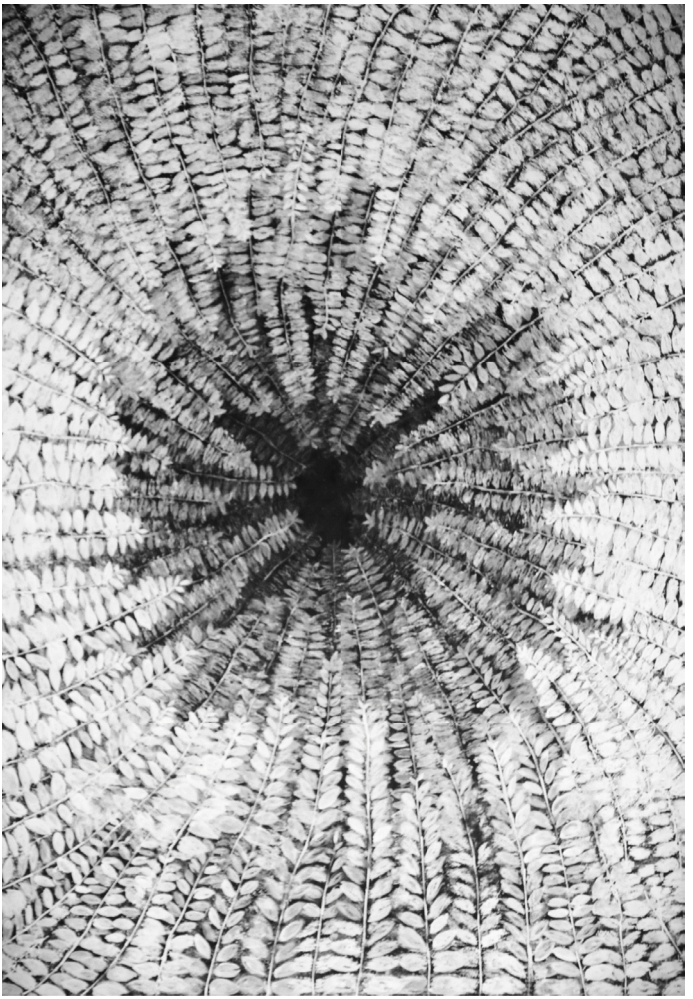
Tulcán

Estudiante de la carrera de Agropecuaria

Para mí, el arte es una manera de expresar lo que sentimos enun instante particular, ya que de esas emociones es de donde viene la inspiración para crear y encontrar la perfección y la imperfección, porque en el arte no todo es simétrico y perfecto: de la fealdad puede surgir la inspiración para crear la más grande perfección.

Reseña de la obra

Mi obra trata del vacío que puede existir en una persona, en cómo se puede consumir uno mismo, en cómo la mayoría de su tiempo se enjaula en su alrededor y puede que sea un contagio para los demás. Se titula "Meu", que significa 'mío', en portugués, y da cuenta de un tiempo pasado en el cual estuve encerrado en un bucle de pensamientos, locura y soledad.

"Meu".

Pintura. Acrílico sobre lienzo.

50cm x 70 cm.

Joel Farinango, 2024

Leslie Angélica Nazareno

Leslie Angélica Nazareno

Tulcán

Estudiante de la carrera de Enfermería

El arte es una forma de expresar tus sentimientos y habilidades, representándolos a través del dibujo. que transmite un cierto significado y encierra una particular importancia, tanto para la persona autora, como para quien la observa.

Reseña de la obra

La obra da a conocer mi relación con Dios y lo especial que alguien puede llegar a sentirse bajo su refugio. Esta obra representa un mundo de oscuridad, y otro, no tan lejos de allí, lleno de paz y esperanza. Estar en ese mundo oscuro es una prueba para demostrarle al ser humano que la fe y la confianza al ser humano. Dios lo es todo, es la paz que necesita una persona y el único que puede sacarte de ese mundo de riesgos: él es esa voz guía en medio de la oscuridad.

"Mi Dios".

Pintura. Acrílico sobre lienzo.

50 cm x 70 cm.

Leslie Nazareno, 2023.

Valeria Arévalo

Valeria Arévalo.

San Gabriel

Estudiante de la carrera de Enfermería

Reseña de la obra

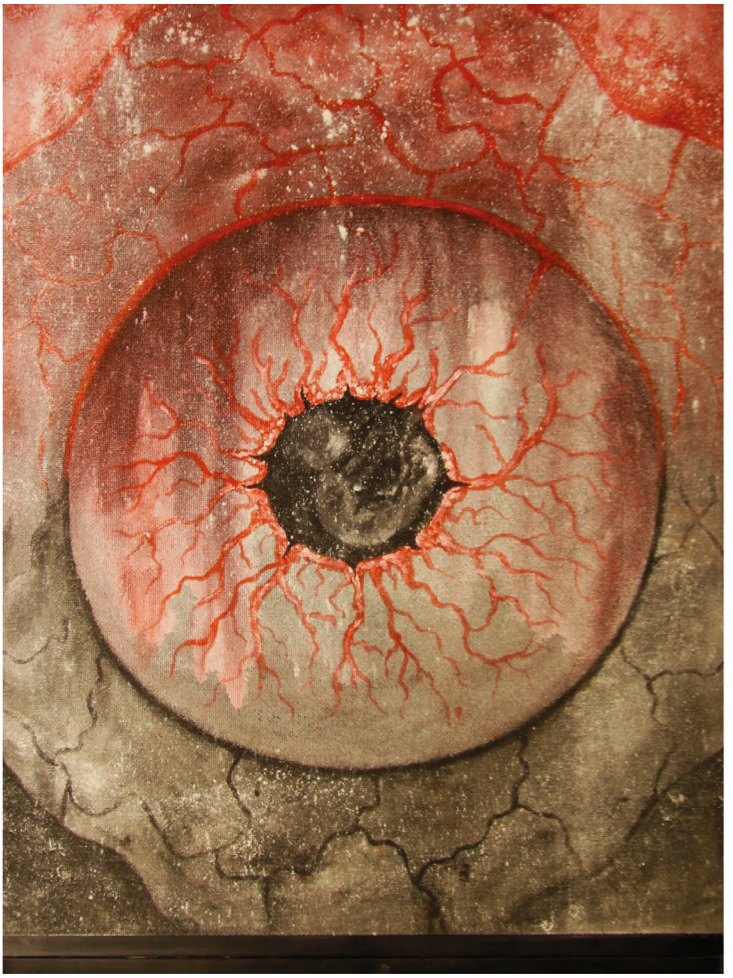
Es un cuadro basado en el arte abstracto, aquel arte que pocos comprenden, aquel en el que cada espectador es libre de describirlo e interpretarlo a su manera.

El dolor, la tristeza, la pena y todos aquellos sentimientos de aflicción para el alma no siempre son negativos, pues son parte de la vida. Pero lo que importa aquí es la manera en la que cada persona busca liberarse de aquellos sentimientos. Quizá, la mayoría de las personas trate de sacar aquellos sentimientos a través de la ira y agresividad hacia quienes lo rodean, quizás otras personas se encierren con esa aflicción o quizás actúen como yo, que me desahogué a través de pinturas y un cuadro, cuando ya no podía más con esas emociones, a las tres de la madrugada.

Muchas de las personas que miran el cuadro deben pensar que es un ojo y, en cierta forma, lo es. Pero la mayoría de los espectadores sólo se limitará a ver la pintura superficialmente y no la apreciará de una manera más profunda.

Los tres colores de la obra se relacionan directamente con sentimientos de dolor, como el rojo y negro, pero el blanco le da un toque de esperanza y alivio. Las raíces representan el sinfín de problemas que atravesamos cada día, sin contárselo a nadie.

Como sabemos, la mirada es el reflejo del alma de cada persona, solamente al mirar a alguien a los ojos de una manera profunda, sabremos cómo se siente observar aquello que se refleja en su mirada. Entonces, apreciemos aquello que se plasma en la obra, a través de cada uno de sus elementos.

"Reflejos del alma: dolor".

Pintura. Mixta sobre textil.

73 cm x 100 cm.

Valeria Arévalo, 2022.

Madelaine Chulde

Madelaine Chulde.

Tulcán

Estudiante de la carrera de Logística y Transporte

madechulde3@gmail.com

El arte implica transportarnos a un lugar mediante el cual podemos transmitir mensajes para las personas curiosas, cambiar las perspectivas de la sociedad incluso con una y sólo una línea de pintura. El arte no necesita tener instructivos marcados, sólo necesita marcar cada paso de uno mismo. Cada uno de nosotros es arte, uno muy peculiar, que necesita brillar y no estar encerrado dentro de una caja.

Canscorp.

Pintura. Mixta sobre lienzo.

50 cm x 70 cm.

Madelaine Chulde, 2023.

Génesis Narváez Molina

Génesis Narváez Molina.

Tulcán

Estudiante de la carrera de Turismo

genesis.narvaez@upec.edu.ec

El arte no sólo es una forma de expresión creativa, sino que también es un medio para comunicarse con el mundo, una herramienta para representar la complejidad de la vivencia humana. Además, el arte va más allá de la estética y se constituye como un canal para cuestionar, reflexionar y provocar pensamientos profundos.

Reseña de la obra

El hombre es un ser egoísta que no piensa en nadie más que en él mismo. Por ello, esta pintura quiere hacerle sentir, a cada persona, la empatía escasa en el mundo, invitándola a verse en ella misma, para que se sienta parte y trate de cambiar esa realidad: dejar el individualismo, de pensar sólo de forma individual para considerar también a los que están a nuestro alrededor. Por medio de esta obra, se invita a cada espectador a ser consciente de que el mundo está equivocado, ya que dejamos que tomen decisiones por nosotros y que, además, sean otros los que se beneficien de dichas acciones.

"La indiferencia".

Pintura . Mixta.

50 cm x 60 cm.

Génesis Narváez, 2024.

Wendy Muñoz Sislema

Wendy Muñoz Sislema.

Quito

Estudiante de la carrera de Comercio Exterior

wendymunozi10@gmail.com

El arte es la conjugación del desahogo y la tranquilidad, atravesada por emociones. En el proceso de creación desde las artes plásticas, me siento un árbol grande, de corteza muy fuerte y solitaria, tratando de salir a la luz antes de empezar a echar más raíz y de que sea demasiado tarde.

Reseña de la obra

Nadie habla de las consecuencias que puede traer el quedarte en un lugar donde ya todo se marchita; sólo la experiencia te enseña a soltar o salir, para poder seguir viviendo nuevas cosas. Esto es lo que he aprendido hasta el momento: el proceso dura tiempo y te convertirá, y, con toda seguridad, todo mejorará. La lucha por la claridad, la descarga o el deseo de liberarme de un sentimiento llamado amor siempre representa contar una historia, y esta es personal: cuando hice esta obra no buscaba empatía, pero la encontré.

Los experimentados dicen: 'Si amas a una persona, no entregues todo de ti, porque nada es seguro'. Yo respondo: 'No puedo dar poco, aprendí a darlo todo'.

"s/t".

Pintura. Acrílico sobre lienzo.

50 cm x 70 cm.

Wendy Muñoz, 2024.

Kevin Alexander Mejía Mera & Daniela Madelain Erazo Montenegro

Kevin Alexander Mejía Mera & Daniela Madelain Erazo Montenegro.

Tulcán

Estudiantes de la carrera de Computación

alexander.mejia@upec.edu.ec / daniela.erazo@upec.edu.ec

Kevin Mejía

El arte es la manera que tenemos para comunicar sentimientos, ideas, experiencias y el fondo de nuestra alma. Con una simple pintura, se puede expresar demasiado, al punto de provocar emociones o, simplemente, un desahogo.

Desde mi perspectiva, el arte es plasmar los sentimientos que llevo dentro. Al momento de estar dibujando, pintando o garabateando, el que guía al pincel es el corazón, que muestra lo que mi boca es incapaz de decir. Lo que busco con los cuadros que pinto es una vista sombría de lo que llevo dentro, para así aliviar, un poco, el peso de mi pecho.

Daniela Erazo

El arte, para mí, es como ese cosquilleo que empieza en el alma, traspasa el corazón, se apodera de los sentimientos y llega a ser expulsado por las manos, como en mi caso, con la ayuda del pincel, la pintura y el delicado lienzo. El arte es una pequeñita parte de lo que uno quiere mostrar a los demás o de lo que estamos dispuestos a dar a conocer.

Reseña de las obras

La primera pintura ha sido elaborada con colores apagados y oscuros, que reflejan los sentimientos de tristeza, angustia y la soledad. Mediante un bosque, ilustrado en diferentes tonos de sombra, represento a las personas que se han sentido perdidas en su vida. La luna simboliza esa mínima esperanza que las personas tienen, a pesar de todos los problemas a su alrededor, porque, aunque a veces se dice que algo ya da igual, siempre tenemos ese resquicio de expectativa de que suceda eso que deseamos. En la parte izquierda, un tono diferente de azul, más claro, es el brillo que viene a limpiar esos sentimientos amargos para otorgar la salvación que buscamos todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida.

Por otro lado, la segunda pintura muestra cómo nuestra vida está obligada a experimentar grandes cambios, aun sin estar de acuerdo con ellos. Para los seres humanos, estas transformaciones, en el diario vivir, resultan duras, todavía más si no los monitoreamos de cerca y los ejecutamos de la manera correcta. En esta obra, los colores representan los cambios que vivimos día a día: unos más fuertes y otros más suaves; los árboles representan a los humanos que, a pesar del cambio, siempre tratan de mantenerse de pie. En conjunto, muestra la luz, la calidez de la vida, el complemento que se mantiene esperando sin importar el tiempo que transcurra; un lugar en el cual no se oculta el amor y la felicidad es una estación para la espera continua.

"Emoción".

Pintura. Óleo sobre lienzo.

50 cm x 70 cm.

Kevin Mejía, 2023.

"Estación".

Pintura. Óleo sobre lienzo.

50 cm x 70 cm.

Daniela Erazo, 2023.

Marlis González

Marlis González.

Quito

Estudiante de la carrera de Turismo

enriquezsilvia.2002@gmail.com

El arte es una expresión creativa que busca transmitir emociones o conceptos, a través de distintos medios, como la pintura, la música o la literatura. Es una manifestación única de la imaginación y la habilidad del artista para comunicar y provocar respuestas emocionales.

Reseña de la obra

En un lienzo impregnado de historia, elaborado con óleo, se da vida a una pintura titulada "Ojos que no ven, corazón que siente". Con pinceladas cuidadosas, retraté dos ojos intensos, que parecen esconder secretos profundos. Alrededor, creé un paisaje de colores tan vibrantes, que reflejan las emociones ocultas.

A medida que la pintura cobra vida, transmite la dualidad entre lo visible y lo invisible, sugiriendo que, a veces, las verdaderas emociones residen más allá de lo que se puede observar. Los colores oscuros y misteriosos en la parte inferior simbolizan los sentimientos no expresados, mientras que los tonos más claros, ubicados en la parte superior, representan la vida en el exterior.

La mirada penetrante de los ojos en la pintura invita a los espectadores a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad de sentir más allá de lo que se muestra externamente.

"Destino".

Pintura . Acuarela.

50 cm x 70 cm.

Marlis González, 2021.

Gabriel Escobar

Gabriel Escobar.

Tulcán

Estudiante de la carrera de Agropecuaria

mago21tkd@gmail.com

El arte es el lenguaje de la conciencia. Esta no se puede describir con palabras, sino que sólo puede materializarse a través de figuras, no siempre entendibles. El arte es ver el mundo de cabeza, sin perder la cordura, y expresar el fondo del alma de una persona.

Reseña de la obra

La soledad es la parte más íntima de la conciencia. Al igual que un árbol que, al estar solo, crece fuerte y sin problema, las personas, al estar solas, nos liberamos de los criterios de las personas, de lo que opine la sociedad, nos alejamos del maldito sistema que nos critica por lo que hacemos o podamos hacer. En sí, la soledad es el punto más bajo de una persona: aquí uno conecta con su conciencia, ve el mundo de cabeza y le encuentra sentido a la vida.

"Soledad".

Escultura. Acero al carbono.

25 cm x 25 cm.

Gabriel Escobar, 2023.

"Soledad".

Escultura. Acero al carbono.

25 cm x 25 cm.

Gabriel Escobar, 2023.

Capítulo 4

BENEFICIOS DEL CONSUMO DE LAS ARTES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

El consumo del arte y el quehacer cultural constituyen factores esenciales en la vida del estudiante universitario, ya que promueven el desarrollo personal y contribuyen al bienestar emocional individual y colectivo. Los espacios de intervención de las artes y la cultura en la universidad son fundamentales, tomando en cuenta el objetivo de proporcionar espacios donde el estudiante universitario explote su talento, creatividad e imaginación.

Se puede mencionar que el consumo de las artes en la universidad favorece la exposición a una amplia gama de formas de vida, ideas, perspectivas, que ayudan a los individuos, a comprender y apreciar la diversidad del mundo que les rodea, ampliando de esta forma sus horizontes y promoviendo la tolerancia hacia otras perspectivas culturales y sociales.

La estimulación de la imaginación y la creatividad del estudiante universitario, a través del consumo de las artes, le motiva a pensar de manera no convencional, a explorar nuevas ideas, lo cual genera impactos positivos en su capacidad para resolver problemas y para innovar de manera creativa ensu vida académica y personal. De este modo, el estudiante se convierte en un ser humano con pensamiento crítico y reflexivo, capaz de comprender sus emociones, valores y creencias de manera más profunda y significativa, tomando en cuenta que el consumo del arte y la cultura ofrecen la oportunidad de evocar una amplia gama de emociones, desde la alegría y la admiración hasta la tristeza y la empatía, así como de enlazarlas

con las experiencias humanas, lo cual aporta a la construcción de un sentido de pertenencia y una identidad en la comunidad universitaria.

Es importante mencionar que el estudiante, al ser parte de estos espacios de arte y cultura, obtiene beneficios significativos, en cuanto asu salud mental y emocional, puesto que ejercen una influencia creativa e innovadora en tiempos difíciles.

En la Politécnica del Carchi, hemos asumido el compromiso de motivar al estudiantado a involucrarse en los espacios de las artes y consumirlos, despertando, de esta forma, su imaginación y creatividad, que, lastimosamente, con el pasar de los años, se van perdiendo.

El deseo de fortalecer ese precepto de que el arte desempeña un papel fundamental y necesario en la educación universitaria está motivado por el concepto de educación holística e integral, la cual proporciona a los estudiantes, habilidades y experiencias que van más allá de lo académico, por ejemplo, fomentando su expresión personal, tomando en cuenta que desde el arte, es posible plasmar los pensamientos y sentimientos de manera creativa, una aptitud fundamental para lograr una comunicación efectiva y el desarrollo de relaciones interpersonales.

En resumen, el arte resulta beneficioso para los estudiantes universitarios porque estimula su imaginación y creatividad, les desafía a pensar de manera divergente y a resolver problemas —habilidades que son esenciales en la vida académica y cotidiana— y promueve su capacidad de adaptación. En realidad, los estudiantes que consumen o practican las artes en la universidad encuentran estrategias para superar obstáculos y enfrentar desafíos para llegar a una meta establecida. Así, se evidencia que el arte puede servir como medio para superar las adversidades y dificultades que devienen en el diario vivir.

Para entender mejor el contenido de este capítulo, es importante comprender primero qué es el arte y a qué se refiere el consumo cultural. En este sentido, cabe destacar que el arte se trata de una forma de expresión humana, que busca transmitir ideas, emociones y experiencias, a través de diversas formas y medios. El arte se puede manifestar en una amplia variedad de disciplinas, de las cuales, en este caso, se han mencionado a las tres principales: artes plásticas, artes musicales y artes escénicas. Sin embargo, de una forma general, el arte "según Shaftesbury (1690-1713), lo que es bello es armonioso y bien proporcionado, lo que es armonioso y

bien proporcionado es verdadero; y lo que es a la vez bello y verdadero es naturalmente agradable y bueno" (Tolstói, 1897, p. 31).

La belleza del arte desde la práctica en su puesta en escena, así como su propósito pueden variar según el contexto cultural, histórico y personal. Algunas de las funciones del arte incluyen la expresión personal, la comunicación de ideas y emociones, la exploración de temas de realidad social, la reflexión sobre la condición humana, la creación de belleza y la búsqueda de significado de la vida y su trascendencia.

La inclinación o el apego de las personas hacia el arte depende de muchos factores, entre estos, la educación y el entorno donde ellas se desarrollen. La universidad, en este sentido, es un artífice importante para permitir que el estudiante se adentre en la magia del arte y para que, mediante el fortalecimiento de su participación en sus diversas modalidades, acceda a los beneficios de ello.

Es así que el arte tiene la capacidad de estimular la imaginación, provocar una respuesta emocional e intelectual para los seres humanos que la practican, y generar una experiencia estética que va más allá de lo meramente funcional o utilitario. En última instancia, el arte es una forma de expresión fundamental que refleja la diversidad y la complejidad de la experiencia humana, que conecta a cada persona con su mundo interior y exterior, de maneras profundas y significativas.

Por otra parte, de acuerdo con García Canclini (1999), el concepto de consumo cultural se define como "el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica" (p. 42).

Como lo manifiesta este autor, es un proceso donde están inmersos los productos artísticos y culturales, la academia (conocimientos universitarios, exposiciones pictóricas, conciertos de música) y las producciones generadas en la cultura popular. En este contexto, el estudiante de la Politécnica del Carchi tiene una oportunidad única, que le permite demostrar su imaginación, creatividad y talento desde la puesta en escena, ser una persona propositiva y nutrir su percepción e idiosincrasia a partir de las diferentes manifestaciones de la interculturalidad que se vive en la universidad. Como resultado de ello, se espera que cada alumno evolucione integralmente, desde el consumo y la práctica del arte.

Los esfuerzos por promover la oferta artística dentro de la universidad nacen también desde la importancia del buen uso del tiempo libre o de ocio, si se orienta hacia circunstancias y productos que le permitan al ser humano, fundamentalmente, dos cuestiones: encontrar bienestar y socializar. El arte posibilita el logro de ambos objetivos, a través de las actividades de carácter lúdico y creativo que implica en cualquiera de sus ramas. Así, ya sea a través de la generación o el consumo de obras artísticas, el ser humano se convierte en un ser más pensante y concibe la vida desde un punto de vista más profundo, creando conciencia de su existencia y aprovechando cada instante para efectuar acciones productivas y positivas.

A partir de estas primeras reflexiones, surge un par de interrogantes en torno al consumo de las artes y el quehacer cultural universitario: ¿de qué manera pueden generar estudiantes universitarios más proactivos y propositivos?, y ¿qué rol positivo pueden cumplir en su formación integral?

Para responderlas, es necesario abordar primero la importancia y los beneficios que encierran el consumo de las artes y la participación en el quehacer cultural universitario. Ambas acciones tienen un impacto significativo en el desarrollo de los estudiantes, puesto que, gracias a ellas, se vuelven más proactivos y propositivos, ejercitan el pensamiento crítico, imaginativo y creativo al estar expuestos a diferentes perspectivas, estilos, formas de expresión y pensamiento, que les llevan a cuestionar suposiciones, considerando nuevas ideas y encontrando soluciones creativas e innovadoras a los problemas.

El consumo de las artes tiene el poder de generar empatía al permitir que los estudiantes vean al mundo desde otros puntos de vista. Ocurre lo mismo con las actividades del quehacer cultural, que les incentivan a desarrollar una comprensión más profunda de las experiencias y los desafíos de los demás, lo que, a su vez, les motiva a ser más proactivos en la búsqueda de soluciones para los problemas de su entorno.

El consumo de actividades culturales, así como también el involucramiento y la participación en ellas, fomentan el liderazgo y la colaboración, al proponer a los jóvenes, la oportunidad de trabajar en equipo, lo que implica asumir los roles y las responsabilidades tendientes a la planificación y ejecución exitosa de proyectos colectivos enmarcados dentro del quehacer cultural y de las artes. Junto con ello, los jóvenes ejercitan sus habilidades de comunicación y resolución de conflictos, que son esenciales

para su desempeño en entornos académicos y en la cotidianidad de la comunidad universitaria.

La exposición a diferentes formas de expresión del arte y la cultura inspira a los alumnos a pensar de manera más creativa, lo que se traduce en una mayor predisposición para innovar y emprender. Esa nueva forma de ver el mundo desde nuevas ópticas y de encontrar maneras únicas de abordar desafíos y aprovechar oportunidades, de forma transversal, incrementa la autoconfianza de los estudiantes, al propiciar un contexto donde puedan despertar y desarrollar sus talentos y habilidades y expresarse con autenticidad. El consumo cultural y de las artes en el ámbito universitario no sólo enriquece la experiencia educativa de los jóvenes de manera significativa, sino que también los prepara para ser ciudadanos comprometidos y líderes efectivos en la comunidad institucional y local.

Al respecto, en el Modelo Educativo Ecológico Contextual de la Politécnica del Carchi, se menciona que

> cuando se conjugan las habilidades artísticas y creativas con la educación STEM se ponen en valor aspectos como la innovación y el diseño, el desarrollo de la curiosidad y la imaginación, la búsqueda de soluciones diversas a un único problema, etc.
>
> Es entonces cuando se produce una transformación hacia el STEAM, donde la A hace referencia a las disciplinas artísticas. Este cambio de tendencia ha sido influenciado por el auge de la filosofía maker, los movimientos do-it-yourself y por la nueva perspectiva creativa y artística otorgada al sistema educativo actual. Su característica principal es la formación práctica, donde los estudiantes trabajan de manera real a través de la experimentación, creando y recreando las posibles soluciones a los problemas propios de cada formación profesional (UPEC, 2022, p. 97).

Por otra parte, si se analizan los beneficios del consumo de las artes y el quehacer cultural en la universidad en los jóvenes, más allá del plano personal (como estudiantes y como individuos) —además del desarrollo personal y la ampliación de la perspectiva, el pensamiento crítico, el bienestar emocional y mental, la mejora en las habilidades de comunicación, la empatía, la

habilidad social y de colaboración, ya mencionados—, la dimensión de la formación integral ofrece otras ventajas igual de importantes.

Este concepto, de acuerdo con Pensado Fernández et al. (2017), alude a

> la forma de brindar la educación, un estilo educativo que pretende, no solo instruir a los estudiantes en su aspecto mental, memorístico, repetitivo, con los saberes específicos (aspecto cognitivo) de las ciencias; sino, también, ofrecerles los elementos necesarios para que crezcan como personas, buscando desarrollar todas sus características, condiciones y potencialidades (p. 52).

En este sentido, la educación integral que una institución ofrezca contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo, sino que lo hace en un contexto sociocultural determinado, igualmente, con el objeto de mejorarlo. La formación integral precisa desarrollar por lo menos dos aspectos: ideológicos, como la solidaridad y la conciencia personal y colectiva; y epistemológicos, relacionados con la teoría del conocimiento y la relación sujeto-conocimiento. En el caso de la UPEC, estos se materializan a través de sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación con la sociedad.

En conclusión, la formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que construya su identidad desde la práctica de las artes.

Por ello y, a la luz de lo expuesto, se recomienda generar y fortalecer estos espacios de intervención en el ámbito de las artes, a través del consumo cultural universitario, un elemento fundamental para poner en práctica una educación integral.

Referencias

Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades, nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Los Libros de la Catarata.

Afroculture. (2022, 12 de junio). *La belleza del maquillaje tribal*. Afroculture. https://afroculture.net/la-belleza-del-maquillaje-tribal-inspiracion/

Arias Serna, D. (2018, 5 de junio). *Nuevos desafíos para la educación superior en el siglo XXI*. Otras Voces en Educacion.org. http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/279747

Casa del Libro. (2024a). *Muerte de un Viajante – Arthur Miller*. Casa del Libro. https://www.casadellibro.com/libro-muerte-de-un-viajante/9788437626635/1696592

Casa del Libro. (2024b). *La cabeza del dragón*. Casa del Libro. https://www.casadellibro.com/libro-la-cabeza-del-dragon/9788467038255/1880783

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. Suplemento del Registro Oficial 899 de 9 de diciembre de 2016 (Ecuador). https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Codigo-Organico-Economia-Social-de-los-Conosimientos.pdf

Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008 (Ecuador). https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Constitucion.pdf

Dalí, S. (2004). *50 secretos mágicos para pintar*. Noguer y Caralt.

Enríquez Clavero, J. O. (2006). Educación superior: tendencias y desafíos. *Educación médica, 9*(1), 6-10. https://doi.org/10.33588/fem.91.104

García Canclini, N. (1999). El consumo cultural: una propuesta teórica. En G. Sunkel (Coord.), *El consumo cultural en América Latina. Construcción teórica y líneas de investigación* (pp. 72-95). Convenio Andrés Bello.

Go Raymi International Touristic Platform S.A. (2022a). Valle del Chota. Go Raymi International. https://www.goraymi.com/es-ec/imbabura/ibarra/comunidades/valle-chota-akvn62nxv

Go Raymi International Touristic Platform S.A. (2022b). Cultura Afrochoteña. Go Raymi International. https://www.goraymi.com/es-ec/imbabura/ibarra/culturas-nacionalidades/cultura-afrochotena-al93v10s2

Go Raymi International Touristic Platform S.A. (2022c). Música de marimba, Patrimonio inmaterial de la humanidad. Go Raymi International. https://www.goraymi.com/es-ec/esmeraldas/esmeraldas/hitos/musica-marimba-patrimonio-inmaterial-humanidad-a1nl5gbhs

Hernández García, R., & Torres Luque, G. (2009). La danza y su valor educativo. *EF Deportes, 14*(138). https://www.efdeportes.com/efd138/la-danza-y-su-valor-educativo.htm

Lecturalia. (2024). *Medea (Eurípides)*. Lecturalia. https://www.lecturalia.com/libro/34919/medea

Ledesma Zaldívar, F., & Ortiz Acosta, J. D. (Eds.). (2019). *Siete ensayos sobre la Filosofía y Política de la Liberación de Enrique Dussel*. Universidad de Guadalajara. http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/kiosko/2019/siete_ensayos_filosofia.pdf

Ley Orgánica de Cultura. Suplemento del Registro Oficial 913 de 30 de diciembre de 2016 (Ecuador). https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2017/08/a2_LEY_ORGANICA_DE_CULTURA_julio_2017.pdf

Ley Orgánica de Educación Superior. Suplemento del Registro Oficial 298 de 12 de octubre de 2010 (Ecuador). https://www.ces.gob.ec/documentos/Normativa/LOES.pdf

Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial. (2018). *Música y baile de la bachata dominicana.* ICH Unesco. https://ich.unesco.org/es/RL/musica-y-baile-de-la-bachata-dominicana-01514

Mancipe Rojas, J. A. (2022). Aproximación a los conceptos de arte, tecnología y su integración en STEAM. *Praxis Pedagógica, 22*(33), 170-201. https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.33.2022.170-201

Mullo, J. (2009). *Música Patrimonial del Ecuador*. Fondo Editorial del Ministerio de Cultura del Ecuador–Serie Cartografía de la Memoria.

Muñoz, M. (2009). *Identidades musicales ecuatorianas: diseño, mercadeo y difusión en Quito de una serie de productos radiales sobre*

música nacional [Tesis de grado]. Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito. Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana.https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2577/1/TESIS%20IDENTIDADES%20MUSICALES%20ECUATORIANAS.pdf

Oliveras, E. (1993). *La metáfora en el arte*. Almagesto.

Ortiz, E. (2017). Investigar en artes: la composición en tiempo real. *Tsantsa. Revista de Investigaciones Artísticas,* (3), 1-9. https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/tsantsa/article/view/981

Pensado Fernández, M., Ramírez Vásquez, Y., & Gonzáles Muñoz, O. (2017). La formación integral de los estudiantes universitarios: una perspectiva de análisis de sus áreas de interés. *Revista Ciencia Administrativa,* (2), 12-25. https://www.uv.mx/iiesca/files/2018/03/02ca201702.pdf

Pinteño, A. (2022, 5 de julio). Miquel Barceló: "Es más importante desaprender que aprender".. *Harper's Bazaar*. https://www.harpersbazaar.com/es/arte/a40481318/miquel-barcelo-exposicion-acuarelas-ceramicas-pandemia-entrevista/

Ramos Gandía, N. (2023). *Historia de la Salsa, desde las raíces hasta el 1976 y un poco más allá*. Inter Arecibo–Universidad Interamericana de Puerto Rico. https://www.arecibo.inter.edu/wp-content/uploads/biblioteca/pdf/salsa.pdf

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior. Suplemento del Registro Oficial 526 de 2 de septiembre de 2011 (Ecuador). https://www.ces.gob.ec/wp-content/uploads/2019/10/Reglamento-General-a-la-LOES.pdf

Rosales, M. (2012, 5 de junio). *Merengue (género musical)* [Archivo PDF]. Scribd. https://es.scribd.com/document/95953225/Merengue

Rodríguez Ruidíaz, A. (2019). *El Cha-cha-chá* [Archivo PDF]. Academia.edu. https://www.academia.edu/40783342/El_Cha_cha_ch%C3%A1

Salvador, C. F. (2023). El proceso de danza MUYACÁN y su relación en las intervenciones desarrollistas de los años 70 en los Andes [Tesis de maestría]. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador. Repositorio Digital Flacso Ecuador. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/21013/2/TFLACSO-2024CFSF.pdf

Teatre Romea. (2021). Madre Coraje. Teatre Romea. https://www.teatreromea.cat/es/ex/madre-coraje/#sinopsi

Tolstói, L. (1897). *¿Qué es el arte?* Editorial Maxtor. https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Leon%20Tolstoi%20-%20Que%20es%20el%20Arte.pdf

Tünnermann Bernheim, C. (2011). *La educación superior frente a los desafíos contemporáneos* [Archivo PDF]. Universidad Nacional del Litoral. https://www.unl.edu.ar/iberoextension/dvd/archivos/panelistas/ponencia_carlos_tunnermann_berheim.pdf

Universidad Politécnica Estatal del Carchi. (2014). Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2015-2020. Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

Universidad Politécnica Estatal del Carchi. (2019). *Estatuto de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi* [Archivo PDF]. UPEC. https://transparencia.upec.edu.ec/images/stories/LOTAIP/2023/ENERO/ANEXOS/A1-1-ESTATUTO-VIGENTE.pdf

Universidad Politécnica Estatal del Carchi. (2020). Proyecto de reestructuración de la gestión cultural en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, con la creación del Centro Universitario de Formación y Gestión Cultural, como una unidad de apoyo académico. Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

Universidad Politécnica Estatal del Carchi. (2022). *Modelo Educativo Ecológico Contextual "Un camino hacia la sostenibilidad planetaria"*. Universidad Politécnica Estatal del Carchi. https://posgrados.upec.edu.ec/wp-content/uploads/2023/06/24.-Modelo-educativo-UPEC.pdf

Bibliografía

Álvarez Domínguez, P., & Martín López, A. (2016). El teatro como herramienta didáctica en la enseñanza de la historia de la educación contemporánea. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 10*(1), 41-51. https://doi.org/10.19083/ridu.10.459

Calderón-Garrido, D., Martín-Piñol, C., Gustems-Carnicer, J., & Portela-Fontán, A. (2018). La influencia de las artes como motor de bienestar: un estudio exploratorio. *Arte, Individuo y Sociedad, 30*(1), 77-93. https://doi.org/10.5209/ARIS.56350

Derrida, J. (2001). *La verdad en pintura*. Paidós.

Giraldo, M. A. (2022, 8 de mayo). Entrevista con Ai Weiwei, por El banquete del emperador. *El Colombiano*. https://www.elcolombiano.com/cultura/exposicion-de-ai-wei-wei-en-medellin-HM17396980

Gómez, M., & Pinzón, V. (2021). *Otavalo, un profundo y aleccionador estudio de sus valores y tradiciones*. Municipio de la ciudad de Otavalo.

lasteles tv internet. (2022, 10 de octubre). *Imprescindibles. ¿Puedes oírme? Jaume Plensa Documental* [Video]. YouTube. https://youtu.be/wyKuLXT6ojc

Ledesma, M. (2014). *Análisis de la teoría de Vygotsky para la reconstrucción de la inteligencia social*. Universidad Católica de Cuenca.

Liu, C., Solis, S., Jensen, H., Hopkins, E., Neale, D., Zosh, J., Hirsh-Pasek, K., & Whitebread, D. (2017). *La neurociencia y el aprendizaje a través del juego: un resumen de la evidencia* [Archivo PDF]. The LEGO Foundation. https://inee.org/sites/default/files/resources/la-neurociencia-y-el-aprendizaje-a-trave-%C3%BCs-del-juego-web.pdf

Montero Pachano, P. C. (2005). Cassirer y Gadamer: El arte como símbolo. *Revista de Filosofía, 23*(51), 58-69. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-11712005000300004

Torres, T. (2016). Del arte por el arte a las artes comprometidas con las comunidades: paradigmas actuales entre educación y artes.

(pensamiento), (palabra). Y Obra, 16(16), 16-23. https://doi.org/10.17227/ppo.num16-3972

Toda comunidad que se precie de ser culta está destinada a lograr lo impensable. Por ello, es grato encontrarse con que un templo del saber, dentro de su labor académica, convierte a las artes en un emblema para impulsar a los jóvenes, a consolidar su vida profesional con algo más importante: la calidad humana.

Quizás, el arte también se debe asumir como un conflicto emocional, porque, muchas veces, ese aprendizaje viene rodeado de caminos pedregosos; es un descubrimiento continuo de los talentos que duermen dentro de cada ser humano, a los que habrá que despertar. He aquí, en este documento, un gran ejemplo de cómo hacerlo.

Planteo, entonces, una interrogante: ¿la cultura es parte de un Estado o el Estado es parte de la cultura? Pasaríamos toda una vida discutiéndolo, pero de algo estoy seguro: este libro, que está ligado al ejercicio de un derecho constitucional, nos muestra claramente la necesidad imperiosa de que la academia fortalezca su misión transformadora, a través de la promoción del arte, la cultura, la identidad, el sentido de pertenencia y de algo que jamás se puede desprender de nosotros, es decir, la dignidad.

Aplaudo y valoro de forma inconmensurable a quienes decidieron trazar, en esta obra pionera, didáctica, informativa y humanista, el camino para fomentar en los jóvenes, el amor y la pasión por expresiones artísticas como la danza, el teatro, la música y la plástica. Finalmente, exhorto al conjunto de la sociedad, a seguir construyendo la posibilidad de que las artes no sólo sean un complemento, sino también una profesión que sitúe a grandes maestros y artistas locales, en el mapa mundial de la excelencia.

Martín Mafla
El Poeta de la Danza
Poetasin_cero

ISBN: 978-9942-625-52-6
9789942625526