

Observatorio Cultural UTPL

Investigar para dialogar con distintos entornos

Carla Saul Garcia Marcelino
Isabel Lucia Alvarez Merchán
Luciano Rodrigues Marcelino
Loreto Sáez Pezo

Personagem

Revista de estudos em educação, linguagem e teatralidades

Resumo:

O Número Zero de *Personagem: revista de estudos em educação, linguagem e teatralidades* reúne textos de autores vinculados à *Diálogos: rede internacional de pesquisa*. Os leitores encontrarão escritos sobre histórico, trajetórias e modos de pesquisar e conviver em coletivos acadêmicos e/ou artísticos no Brasil, Equador, China, Índia, Portugal, Colômbia e Argentina. O presente resumo é unificado para todos os artigos, que originalmente foram escritos por perspectivas mais ensaísticas e narrativas. Ressalta-se que o formato, bem como o estilo de cada texto, nessa edição especial de lançamento da revista, corresponde ao desejo de partilha de seus autores na relação com seus pares, o que garante ao número uma amplitude diversa de práticas coletivas de pesquisa e, por consequência, de experimentar o escrever sobre elas, ao redor do mundo.

Palavras-chave: Rede de Pesquisa; Educação; Linguagem; Teatralidades

Olvidemos el llanto y empecemos de nuevo, con paciencia, observando a las cosas hasta hallar la menuda diferencia.

Habrà palabras nuevas para la nueva historia y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde.

Ángel González

El Observatorio Cultural de la UTPL¹ es un espacio de enseñanza y aprendizaje, de investigación y de vinculación con la sociedad creado dentro del ámbito académico y que tiene como objetivo poner en claro la evolución de algunos fenómenos culturales recopilando información sistemática, confiable, oportuna y relevante, en determinado territorio, considerando la interculturalidad para sus análisis y reconociendo la importancia del factor cultural añadido a la dimensión humana e inclusiva. Un organismo que observa, genera, sistematiza y difunde información útil, sistematizada y estructurada para toma de decisiones, aportando a la meditación de indicadores que pueden resignificar el entorno.

¿Es posible medir la cultura como elemento de la política pública? Un accionar de reverberaciones, ecos, ensayos y conflictos entre el tangible y el intangible considera algunos parámetros. Primero, tal vez no haya respuesta para esta pregunta si el objetivo final sea solo buscar números; segundo, es coherente considerar que existen procesos de observación de hechos artísticos y culturales territoriales que sirven para la toma de decisión de cualquier instancia ciudadana en donde la educación es factor imprescindible para entender las dimensiones y diálogos de la producción artística en su relación con lo político y el público.

Parte de que la cultura es entendida como el principio fundamental reconocido entre los derechos humanos y, como un elemento que sustenta el bienestar colectivo, entendiendo este último como un estado de estabilidad multidimensional, asociado al cumplimiento de las necesidades humanas básicas y de la restauración del tejido social y la vida comunitaria.

Se considera que la educación para la cultura también responde a la educación artística pues suscita el interés por la congregación del patrimonio artístico universal, nacional y local con expresiones y valores tradicionales y más contemporáneos. Sin embargo, en la investigación artística se concitan los problemas y debates propios del arte, de los procesos culturales, de la educación y de las ciencias sociales, su dinámica confluye entre los conceptos de disciplina emergente, pues todavía busca definirse en los medios

¹ El Observatorio Cultural UTPL - ObsCult - es un grupo de investigación perteneciente a la Dirección de Vinculación de la Universidad Técnica Particular de Loja/Ecuador, vinculado a la carrera de Licenciatura en Artes Escénicas y coordinado por las docentes Dra. Carla Saul García Marcelino y la Mgtr. Isabel Lucía Álvarez Merchán, y son parte de su comité consultivo la Mgtr. Loreto Sáez Pezo, coordinadora de la Unidad de Gestión Cultural UTPL y el Dr. Luciano Rodríguez Marcelino, director de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales de la UTPL. Todas las investigaciones, datos y análisis están disponibles en el sitio web de SmartLand que es la red de observatorios de la UTPL, coordinado por Baltazar Heriberto Calvas Espinosa <https://smartland.utpl.edu.ec/obsCult>.

educativos, y de instrumento interactivo por su gran capacidad de conectar distintas áreas del conocimiento.

A parte, bajo las premisas de los grupos de investigación Arte y Entorno² y Diálogos³, el Observatorio Cultural – ObsCult entiende que la cultura debe ser tomada en cuenta como un elemento fundamental al reflexionar sobre la información para establecer diálogos fecundos. En este caso los números son semáforos indicando caminos, unos abiertos, otros cerrados y otros donde hay que poner atención al transitar por la llamada sostenibilidad.

Dentro de esta perspectiva se considera como premisa preservar la cosmovisión identitaria; fortalecer las capacidades creativas y de innovación a través de redes de cooperación; gestionar el territorio mediante la generación de información; buscar espacios de formación para la toma de decisiones basadas en la investigación; e involucrar en el proceso académico actores públicos y privados de la temática cultural y artística.

La fundamentación teórica y técnica basada en los indicadores de la UNESCO⁴, de cultura para el desarrollo, sirven como parámetros para la toma de decisión en el campo de las artes basado en un sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y a una humanidad común interdependiente por varios aspectos e interconectada entre los niveles local, nacional y mundial.

Educando la mirada para la investigación artística y cultural

Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada (Antoine de Saint-Exupéry)

Desde la perspectiva del ObsCult se entiende que por detrás de toda actividad artística hay un proceso investigador, una finalidad pedagógica y espacio de vinculación con la sociedad, ya que el arte invita a explorar y a aprender sobre uno mismo y los demás. Pero, educar la mirada para esta área empieza por cuestionar en qué medida observar la producción artística puede dar cuenta de un proceso de investigación, y en qué medida al tomar las artes como referentes, para la investigación en campo, los significados “desvelan lo que no ha sido dicho” (2008, p. 67), como provoca Hernández.

En este sentido se considera que la finalidad de cualquier investigación es permitir

2 Red de investigación de la UTPL que pesquisa y genera proyectos innovadores y con identidad propia, contribuyendo con el análisis de temas de interés social a través de la creación artística y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la colectividad. (UTPL, 2023).

3 Red de investigación internacional que involucra a once grupos, centros y laboratorios de Brasil y del exterior, con el objetivo de realizar investigaciones en una perspectiva colaborativa en las áreas de educación, lenguaje y arte. La red es coordinada por Labelit/UFPR/CNPq y tiene como objetivo impulsar la construcción de conocimiento e innovación a partir del intercambio de informaciones, competencias y publicación de resultados de investigaciones. (Gonçalves, 2021).

4 Educación; Gobernanza; Participación social; Igualdad de género; Comunicación y Gestión creativa. (UNESCO, 2014).

acceder a lo que las personas hacen y no solo a lo que dicen, por ende, las prácticas de investigación y modos de representación basados en la experiencia artística posibilitan conocimientos, generan oportunidades para comprender y aportan significados en los contextos educativos.

Así que desde 2019 el ObsCult UTPL desempeña una mirada criteriosa sobre algunas esferas específicas del territorio práctico artístico y cultural ecuatoriano, resultando en pertinentes pesquisas, de las cuales se destaca: el Impacto Cultural del Festival Internacional de Artes Vivas Loja (en los años 2019, 2021, 2022); el Censo Institucional del Sector Cultural del Cantón Loja (en 2020); la Línea Base de Emprendimientos Culturales del Ecuador (en 2021); y el Impacto social Teatro tras las Rejas (en 2022).

La metodología activa utilizada en estos procesos partieron de un enfoque mixto, ya que los procedimientos para la recopilación de datos se desarrollaron con base en las encuestas diseñadas específicamente para cada proyecto, de acuerdo con los indicadores, que asumen el eje de herramienta estratégica de levantamiento de información, sustentado por un estudio de campo, sobre todo con entrevistas a los involucrados directamente en el proceso, para contemplar los análisis previos desde una visión humana, social y ética.

Cabe recalcar que estos estudios son un servicio a la demanda y al fortalecimiento de proyectos sostenidos por instituciones a nivel local, nacional e internacional, e igualmente se destacan como fuente de referencia para investigaciones de grado, posgrado e iniciativas independientes de la ciudadanía en cualquier instancia.

Festival Internacional de Artes Vivas de Loja⁵

Una verdadera fiesta cultural

El primer estudio del observatorio se dedicó al Festival Internacional de Artes Vivas Loja. El FIAVL fue creado en 2016, se desarrolla anualmente y constituye en uno de los referentes de las artes escénicas con la influencia de eventos a nivel nacional e internacional de alto impacto en el mundo del arte. Cuenta con el apoyo de instituciones locales y nacionales, tanto públicas y privadas, que logran consolidar la memoria histórica de Loja como capital cultural del Ecuador, contribuyendo a la cosmovisión y potencia cultural del país.

⁵ Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, auspiciadas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, el GAD Municipal de Loja e iniciativa privada, para artistas ecuatorianos y extranjeros realizados en la ciudad de Loja/Ecuador desde 2016 (FIAVL, 2023). Son 10 días de festival con producción de distintas categorías presentadas en cinco teatros y diversos espacios alternativos abiertos y cerrados. El festival fue creado con inspiración en el Festival de Aviñón Francia, y por ende las principales calles del centro histórico son cerradas para el disfrute del público durante el evento que se extiende desde la calle a los teatros.

Imagen 1: Llamada publicitaria FIAVL. Imagen 2: Desfile de apertura del FIAVL
Fuente: FIAVL (2023)

La mirada para esta esfera considera la participación y el perfil de artistas, productores, capacitadores y alumnos de los procesos formativos y público en general de las ediciones 2019, 2021 y 2022⁶, y en este contexto, nace la necesidad de investigar a cuatro dimensiones: Educación, Participación Social, Gestión Cultural e Igualdad de Género. Aunque cada una de estas dimensiones posee sus indicadores y variables pertinentes, en el presente artículo se presenta un muestreo informativo destacando la dimensión educativa y gestora relacionada a la última edición del evento, cuyo universo de estudio se concentró en la investigación de 830 artistas, 2899 asistentes de público, 90 productores y 123 alumnos de la Escuela del Festival generando una serie de reflexiones.

Sobre la perspectiva de formación, en el año 2022, el 66.51% de los 830 artistas que participaron del FIAVL tenían una trayectoria artística vocacional, o sea sin una formación a nivel técnico o superior. Los demás, el 21.80% tenía formación académica de nivel superior, el 11.69% de nivel técnico, y 6.98% de cuarto nivel (5.42% artistas ecuatorianos; 1.56% artistas extranjeros).

Es evidente que el factor económico del sector cultural es un punto predominante al momento de elegir el medio de formación profesional. Este dato provoca una reflexión pertinente sobre el acceso a la oferta de políticas del sector público y el aporte de formación del sector privado en relación a formación profesional de artistas a nivel local y nacional. A parte el dato destaca que hay una preferencia por la flexibilidad y el enfoque práctico de un taller no formal, en relación a un proceso de largo plazo, como de una car-

⁶ En 2020 el evento se adaptó a una programación corta y virtual por la restricción del SARS Covid-19.

rera universitaria, que podría garantizar un perfil profesional más estructurado llevando a otras reflexiones de ámbito sostenible.

Imagen 2: Postulación residencia artística. Imagen 3: Taller en el FIAVLAB⁷ Fuente: FIAVL (2023)

Vale resaltar que existe una responsabilidad social por parte del festival en relación a la educación de artistas y público, como se puede observar en las imágenes 2 y 3, pero estos mismos talleres que diversifican el conocimiento práctico no son suficientes para un desarrollo a largo plazo como puede aportar una formación de tercer y cuarto nivel. En el caso de la UTPL, 90% de los estudiantes de la carrera de Artes Escénicas⁸ posee becas que varían de 20% a 80%, escalables durante la vida universitaria, designadas por trayectoria artística o por la participación de proyectos de investigación, creación y/o vinculación.

A continuación, desde la perspectiva de Gestión Cultural es importante comprender el rango de opciones en cuanto a la propuesta escénica que permite explorar diferentes enfoques y estilos creativos. En este contexto, se identificó un aumento evidente en las propuestas de creación propia, comparadas a los años anteriores: 70%, creación propia; 23.33% adaptación y, apenas el 6.67% utilizaron libreto con derechos de autor.

Conocer el tipo de propuesta escénica en el rango de creación propia, adaptación o derechos de autor de las obras dentro del festival permite evidenciar el fomento de la diversidad y originalidad en la creación artística dentro de este evento como herramienta fundamental para evaluar, mejorar, informar y respaldar la toma de decisiones de los distintos actores involucrados, sea para permitir procesos interpretativos con nuevas perspectivas, o como es el caso que se ilustra en las imágenes 4 y 5, brindar la oportunidad de

⁷ La FIAVLAB es una categoría de formación artística, en formato laboratorio, que brinda capacitación no formal durante todo el año a los artistas ecuatorianos por medio de talleres, conversatorios y residencias artísticas de manera gratuita.

⁸ Licenciatura en Artes Escénicas UTPL. Formación tercer nivel con perfil profesional creativo; artístico; gestor y productor. (<https://www.utpl.edu.ec/carreras/artesescenicas>).

expresar ideas y emociones de forma única e inédita.

Imagen 4: Afiche Hora Cero FIAVL 2020. Imagen 5: Presentación Hora Cero FIAVL 2022. Fuente: FIAVL (2023)

La Compañía Cuerpos Danza⁹ ha presentado su obra de creación propia llamada Hora Cero en la última edición del festival y tiene su elenco compuesto por artistas lojanos: actores, bailarines y músicos con banda en vivo. Entre ellos algunos estudiantes de artes escénicas, bailarines graduados en otras universidades, pero la gran mayoría formado de manera empírica gracias al acceso a proceso de formación continua como estos que proporciona el festival.

Educación y gestión son factores que se cruzan en estas construcciones interculturales que también dependen de factores políticos y financieros de esferas públicas y privadas. Así que toda esta información está al alcance de quienes están a cargo de la organización para facilitar el análisis de los resultados obtenidos, y de esta manera, identificar las áreas prioritarias de acción y asignar los recursos de manera eficiente, potenciar estrategias desde la investigación; y optimizar los esfuerzos para fortalecer así la política pública cultural en torno a este acontecimiento territorial.

Por finalizar se identifica que el crecimiento de la proporción en oferta de formación es correspondiente al crecimiento de la proporción de las propuestas de creación propia intensificando la pertinencia de los procesos educativos de la mano con la producción escénica.

En esta relación hay una apertura y flexibilidad como condiciones dialógicas y creativas entre el arte educación y el arte producción a partir de los cuales se tejen relaciones y vínculos entre la teoría y la práctica. De acuerdo a Bakhtin (1997, pg. 290) “la compren-

⁹ Grupo de danza independiente fundado por David Alejandro Arias Salcedo y Carolina Andrea Napoleoni Muñoz. Los mismos directores y dramaturgos de la obra Hora Cero (<https://www.facebook.com/cuerposdanza>).

sión de un enunciado vivo está siempre acompañada de una actitud responsiva activa [...]; toda comprensión está repleta de respuesta [...]", lo que lleva a reflexión de que la educación artística como discurso de alguna manera está dirigida a la creación de algo y esto tiene consecuencias en la cadena de valor de la producción cultural.

Entidades de nivel superior, que están mapeadas en el censo 2020 a continuación, sumadas a la carrera de Artes Escénicas de la UTPL, que es nueva, deberían ser consideradas como espacios concretos y perenes de aprendizaje dentro de la programación del FIAVL. Si bien es cierto hay que seguir manteniendo los procesos formativos informales, también hay que pensar en la sostenibilidad de esta actitud responsiva de pensar el artista plural, un ser que no crea solo en el escenario, como cualquier otro profesional necesita de una estructura para sobrevivir.

Censo Institucional Sector Cultural Cantón Loja 2020¹⁰

En la casa de todo lojano hay una guitarra y alguien que canta, y si no canta, encanta.

El segundo estudio miro al territorio artístico y cultural de Loja¹¹, conocida como 'cuna de artistas'. Además del teatro, la danza y la literatura, lo que hace Loja ser popularmente considerada como un asiento de la cultura ecuatoriana es, también, el número de personas dedicadas al estudio de la música. En este sentido, el censo analizó las dimensiones en que se encontraban las infraestructuras culturales; la producción y gestión cultural; y la formación en educación artística.

La idea de que lo social, lo histórico, y lo cultural no son ajenos a lo específico del arte abraza la hipótesis desde una educación estética que no rechaza dimensiones laborales. El dialogismo como concepción de la naturaleza de las interacciones socio verbales y la formación subjetiva en este horizonte instiga la discusión entre dimensiones alejadas al discurso del arte como es la innovación, el emprendedorismo y la economía naranja, y en este ínterin encuentran oportunidad de dialogo desde la dimensión del objeto estético.

De acuerdo a Bakhtin (1997, p. 319) "todo discurso dialoga con otros discursos, toda palabra es cercada de otras palabras", dentro de la misma idea, analizar datos que correlacionen espacio, educación, arte y gestión implica en la superación de las formas tanto estéticas como educativas. Pensamiento, imaginación, memoria, sensibilidad, empatía también sustentan percepciones de esta realidad que pueden ser orientadas para el desarrollo de diversas competencias en todas las esferas de la vida.

La existencia de un sistema educativo, que cubra diferentes tipos de formación (técnica/profesional y terciaria/superior) así como las múltiples áreas o dominios cultu-

10 Acceso a los indicadores en el portal. (<https://vinculacion.utpl.edu.ec/observatorios/obsclt>).

11 Capital de la provincia del mismo nombre, cantón fundado en 1548, ubicado al sur del Ecuador, con cerca de 214 mil habitantes (<https://prefectura Loja.gob.ec/nuestros-cantones/>).

rales (artes plásticas, artes escénicas, audiovisual, patrimonio, cine, diseño, etc.) es esencial a la hora de fomentar el surgimiento y consolidación de una clase creativa y un conjunto de profesionales culturales competentes y dinámicos capaces de sacar el máximo partido de las potencialidades económicas y sociales de la cultura en beneficio de su propio desarrollo personal y el de sus comunidades.

El conocer la oferta de educación en nivel superior en torno a la cultura es importante porque ayuda a preservar y promover la cosmovisión cultural, desarrollar habilidades especializadas, fomentar el turismo cultural, mejorar las perspectivas de empleo, impulsar el desarrollo económico y fortalecer la identidad y cohesión social. En Loja estas son las instituciones que promueven la formación profesional del sector artístico y cultural.

Tabla 1: Porcentaje de formación en educación superior artístico/cultural en Loja.
Fuente: Observatorio Cultural UTPL (2020).

En este contexto desde este gráfico se señala la pertinencia de su existir para favorecer la creación de entornos adecuados al surgimiento de sectores culturales dinámicos, tal y como preconiza la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. (UNESCO, 2014).

En relación a la oferta de formación que se brinda a los alumnos se evidencia en la tabla 2 que lo que más reciben los estudiantes en una formación artística musical desde la educación superior, sin embargo, aunque muy específicamente se muestra la formación en otras ramas creativas como las artes plásticas: pintura, escultura; la literatura, también se puede evidenciar la carencia de una formación académica superior en ramas

artísticas muy destacadas en la ciudad de Loja como la danza y el teatro.

Esta escasa diversidad en la formación tiene un impacto en territorio, si los estudiantes interesados en las ramas artísticas no encuentran opciones educativas, es probable que busquen oportunidades fuera de la región. Esto puede resultar en una fuga de talentos y debilitar la escena artística local privando la comunidad de talento y contribuciones creativas. Igualmente puede limitar el crecimiento de sectores de producción o gestión cultural dificultando el establecimiento de empresas y proyectos relacionados con la cultura, así como la generación de empleo y la atracción de inversiones en el ámbito creativo.

Oferta académica tercer nivel Loja 2019/20

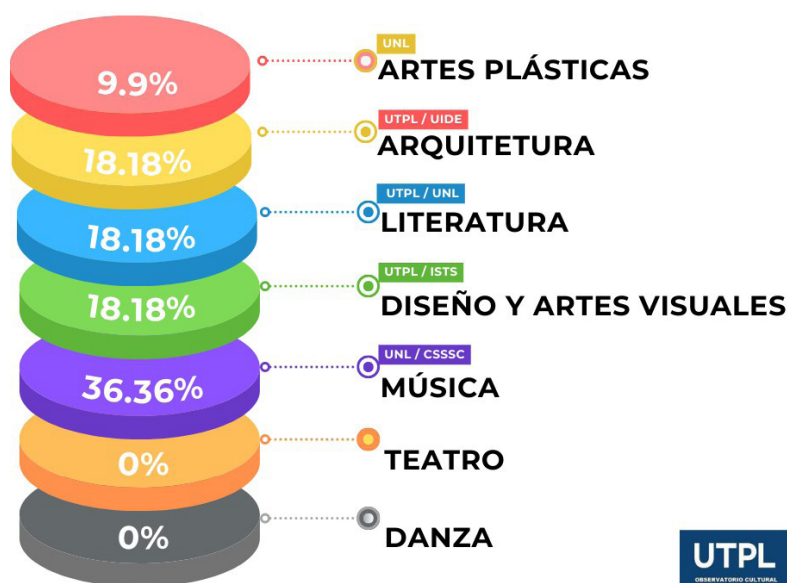

Tabla 2: Oferta académica local de tercer nivel en el ámbito artístico-cultural.

Fuente: Observatorio Cultural UTPL (2020)

El conocimiento de la oferta para el desarrollo de las habilidades artísticas a través de la educación superior en cultura, aparte de posibilitar una perspectiva de empleo de las personas en territorio e impulsar la economía local, a través de los múltiples sectores relacionados, favorece el desarrollo de habilidades como la empatía; la tolerancia; la percepción de la igualdad de género; la valoración de la diversidad; y además puede promover un mayor conocimiento de la propia identidad cultural y el diálogo entre culturas.

Sin embargo, es importante destacar que en Loja existen variados grupos y colectivos artísticos de teatro y danza. Solo por citar como ejemplo en la UTPL el grupo Folclórico de Danza Jahua Ñan existe hace 37 años y la Compañía de Teatro 18. Desde esta perspectiva se percibe que la educación artística no formal debe ser considerada como una ante sala de los procesos académicos.

Estos movimientos paralelos a la institucionalidad amplían el acceso de los/as estudiantes a actividades vinculadas a las artes y la cultura y conecta con la gestión cultural

comunitaria; mientras la educación artística formal fomenta la conciencia y las prácticas culturales, por lo que resulta una herramienta importante para estimular el aprecio por las artes y la cultura, es decir, para generar futuras audiencias y públicos adeptos lo que apunta a sostenibilidad del sector.

Una de las acciones de la UTPL en relación a análisis de datos de los indicadores de esta observación territorial fue la creación de la carrera de Licenciatura en Artes Escénicas UTPL, en mayo de 2021 (en plena pandemia del Covid-19). Veinte estudiantes, siendo que 60% ya pertenecían a la compañía de teatro de la universidad, enfrentaron el reto de aprender on-line para una profesión que en la fecha fue altamente afectada por la falta de formación de público. Hoy 2023 ya se conforma la tercera oferta de estudiantes y el número de adeptos se multiplica.

En relación al análisis sobre gestión cultural se destaca en la tabla 3 las ocupaciones en actividades, “un signo de la vitalidad del sector cultural, que forma parte integrante del desarrollo de un entorno social” (UNESCO, 2014).

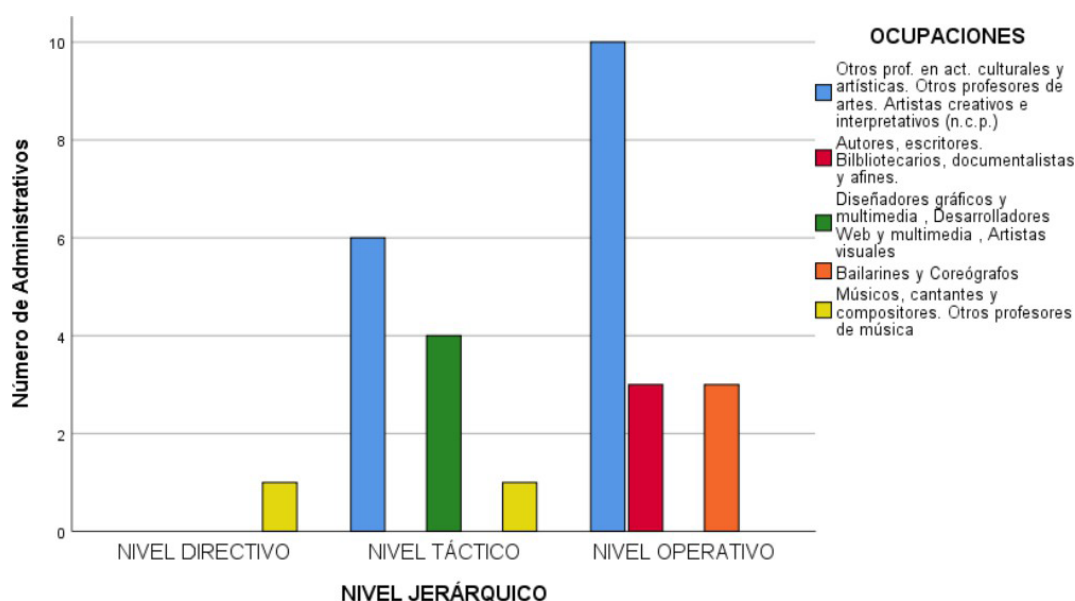

Tabla 3: porcentaje de ocupaciones culturales acorde nivel jerárquico. (2020).
Fuente: Observatorio Cultural UTPL (2020)

Dentro de las ocupaciones el de mayor porcentaje en primera instancia se encuentra los artistas “creativos e interpretativos” (CIUO, 2008)¹² clasificados como aquellos que trabajan en combinaciones de variadas disciplinas artísticas de forma transversal e interdisciplinaria. En segundo lugar, se encuentra profesionales que desempeñan labores como técnicos de sonido, técnicos de iluminación, asistentes de producción, coordinadores de eventos culturales, entre otros.

¹² Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones.

Por lo tanto, es recomendable fortalecer las capacidades tanto instruccionales como individuales de gestión y planificación de los administradores culturales, quienes deberían ser los responsables de diseñar y ejecutar políticas culturales a nivel nacional, regional y urbano, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto permitirá transformar la gestión efectiva de los recursos en resultados y sostenibilidad del sector cultural en la ciudad de Loja.

El pluralismo que conforma este tejido social de Loja pone en movimiento un mercado cultural y artístico aún en crecimiento, sin embargo, al parecer en las últimas décadas pocos son los lojanos que logran mantener en alto la cultura como fuente de renta y privilegio social. En este escenario es necesario tomar en cuenta los problemas sociales, como “la pobreza y desigualdad que por consumo alcanza el 48,6%” (Plan de Desarrollo, 2011, p.52), en la formación de competencias dentro de la lógica neoliberal sin perder de vista la noción de práctica social transformadora y constitutiva del sujeto.

Debido a la escasa formación artística emprendedora desde la educación superior en las carreras artísticas y creativas, es importante articular iniciativas de incubación y acompañamiento de proyectos culturales, como de emprendimientos que busquen su consolidación como generadores de empresas culturales, permitiendo a los gestores y artistas superar por medio del conocimiento la precariedad de resultados y de ingresos en estructuras colectivas.

Conocimiento y aprendizaje son lenguajes; y estas por su vez son formas de comunicación y diálogo. En una perspectiva Bakhtiniana, el lenguaje debe ser contemplado como comunicación dialógica. Pensar desde estas premisas colabora con el dinamismo de un ecosistema creativo y cultural local en construcción que necesita considerar las voces de los otros, sean éstas las de los artistas, de los espacios, de los educadores, de los sectores de producción contenidos, y por encima de todo, de los estudiantes.

Por ende, la gestión de los espacios destinados al ejercicio de derechos culturales en la ciudad de Loja - Ecuador, tal como se evidencia en el análisis, demanda soluciones articuladas desde lo institucional contemplado como una polifonía, una multiplicidad de voces, para articular los distintos sectores y diversificar todos estos procesos en oferta permanente de programación de calidad para el público diverso de la ciudad y el país.

Línea Base de Emprendimientos Culturales¹³

Cambiar la realidad solo es posible conociéndola a profundidad

El tercero estudio que se comparte fue un mapeo diagnóstico para la creación de la primera incubadora del sector artístico y cultural local. En un marco de compromiso y acción concreta para fortalecer el desarrollo del sector cultural, como factor de cohesión social, impulsando la institucionalidad y las políticas públicas inclusivas, el Centro de Innovación y Emprendimiento Prendho/UTPL¹⁴ propuso una investigación sobre los emprendimientos culturales existentes a nivel nacional.

La gestión cultural es un tema recurrente que genera permanentes debates, dado que las distintas expresiones de la cultura como las artes (música, danza, teatro, literatura, pintura, etc.) y las industrias culturales (herencia cultural, creatividad y medios, creaciones funcionales, derechos de autor)¹⁵ aportan, desde hace años, como un sector económico significativo, que va entre el 2,5 % a 4,5 % del PIB según los países, y en Ecuador, las actividades culturales contribuyeron al 4,76 % del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2010¹⁶.

Con base en eso la línea base de investigación solicitada levanto el número de productos, actividades y servicios dentro del campo artístico y cultural existentes en el territorio ecuatoriano. Tal como se presenta en la imagen 6, participaron 450 actores a nivel nacional y se constató que la gran mayoría “242 encuestados” desconocían la oferta de valor y la finalidad de su propio emprendimiento. Mientras “96 tenían una correlación con la empresa privada”; y solamente “22 accedían a fondos públicos” (SMARTLAND, 2021).

Consciente de la gestión como factor clave que favorece la diversidad cultural y reconocen el valor del oficio, los saberes, la creatividad, el patrimonio, la memoria y las prácticas de los individuos alrededor de las culturas se implementó la creación de una línea de incubación año 2021, con el objeto de fortalecer ideas y/o proyectos artísticos y culturales dentro de un ecosistema de innovación y emprendimiento, apoyado principalmente por el Parque Científico y Tecnológico de la UTPL.

13 Acceso a los indicadores (<https://smartland.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b02284aa27d64a22bbe39e-35b58c3ca6>).

14 Prendho es un proyecto de vinculación de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), administrado por la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (FEDES), que brinda apoyo a emprendedores con cobertura a nivel nacional.

15 Los sectores de actividad o dominios culturales incluyen el patrimonio, presentaciones artísticas y ferias (artes escénicas, música, festivales, festividades), las artes visuales y la artesanía, libros y prensa, medios audiovisuales e interactivos, el diseño y los servicios creativos, el patrimonio cultural inmaterial, mientras que los dominios periféricos incluyen el turismo, los deportes y recreación. UNESCO (2009).

16 Los indicadores IUCD destacan el potencial del sector de la cultura en Ecuador para el desarrollo económico y el bienestar, y subrayan al mismo tiempo ciertos obstáculos existentes que inhiben el alcance de su potencial total de acuerdo a los indicadores Unesco de cultura para el desarrollo, en el resumen analítico del Ecuador en el 2012. Cfr. Ministerio de Cultura y Patrimonio. “Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo, Resumen Analítico Ecuador” (Quito: Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2012).

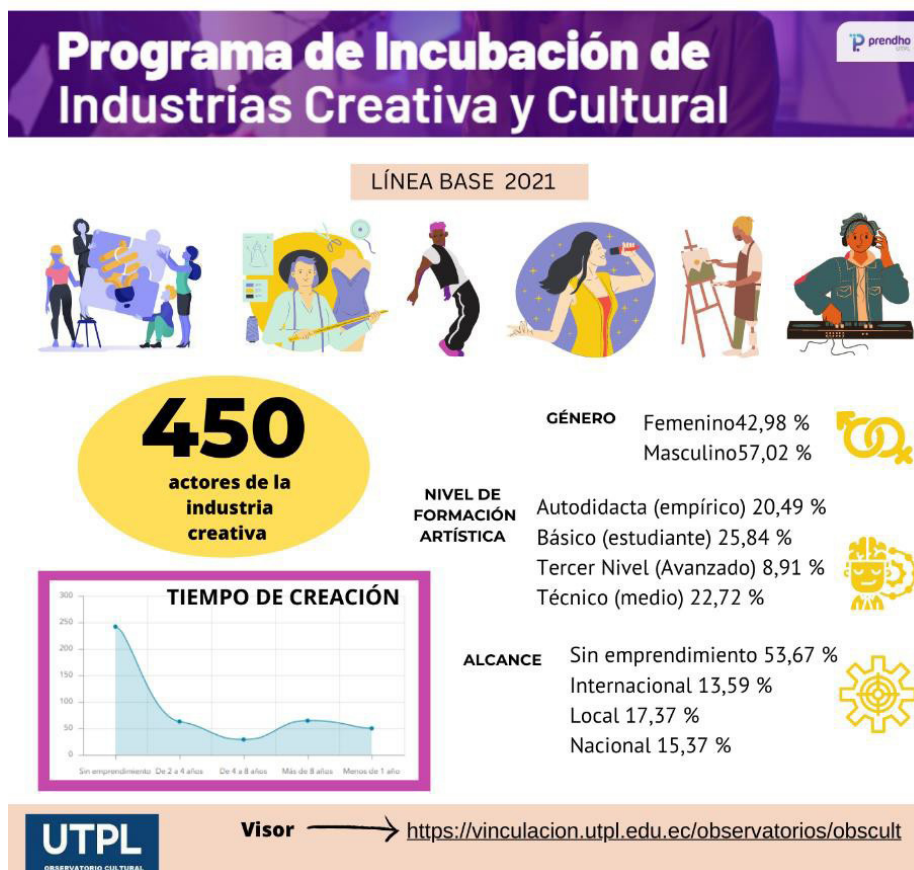

Imagen 6: Infografía básica Línea Base Prendho 2021. Fuente: Observatorio Cultural UTPL (2020)

El modelo dinámico de incubación, basado en una convocatoria dirigida a áreas de economía circular, negocios digitales y emprendimiento social, fue adaptado a las particularidades propias de la producción artística que cruza el campo de la economía naranja.

Relacionado a la promoción, difusión y comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial, más que brindar herramientas básicas para el creativo que sueña vivir de su arte, la incubadora apunta especial atención a los indicadores que la pesquisa del observatorio apunta, como el relevante dato que señala el desconocimiento acerca del funcionamiento y acceso a las políticas públicas culturales en el país.

En 2022 veinte y cinco emprendimientos fueron graduados en un proceso de formación gestor. Es relevante identificar que la investigación cultural puede señalar estas fragilidades del campo profesional y desde el diálogo con el entorno apuntar alternativas al trabajador del campo artístico desde su concepción como un generador de identidad, que robustece los valores de solidaridad y respeto por su ancestralidad y por la construcción de su futuro. Potencialmente, también es generador de insumos en una cadena de valor que aporta a la formación artística y fortalece el acervo cultural de su ciudad con su trabajo, a través de sus producciones y obras.

Enunciar estos modos operantes capaces de actuar desde la escala local hasta la global solo es posible bajo un concepto de comunidad “como entidad viva y abierta simultáneamente al contacto y a la solidaridad con otras, para que, en el campo de la producción, su articulación con el Estado y sector capitalista no desvirtúen las alternativas no capitalistas”. (Santos, 2012, p. 68)

En este caso una de las competencias productivas es aprender a ver las “camadas dialógicas” (BRAIT & GONÇALVES, 2021, p. 25) - arte; creatividad; economía; inclusión; sociedad – para contribuir a una formación integral que vincule lo local y lo global “avanzando en la dirección de cumplir la promesa frustrada del cooperativismo como forma de globalización contrahegemónica” (SANTOS, 2012, p. 81). Tal característica solo es posible como mecanismo de fomento profesional ampliando el diálogo hacia los procesos formativos.

Los talentos emprendedores, por más innatos que puedan ser, muchas veces solo son visibles mediante inversión. Estos son aspectos innovadores interdisciplinarios que se proyectan desde el ámbito académico hacia el comunitario social desde que no sean vistos como conocimientos fragmentados. Como apunta Morín (2002, p. 17), si no se logra “integrar los conocimientos para una conducta de vida, más allá de la técnica, por más innovadora sea, no llega a conjugarse para un pensamiento que pueda considerar la situación humana y afrontar los grandes desafíos del tiempo actual”.

Vivir del arte, en términos formales sería contemplar la empleabilidad para el sector de la economía naranja. Según Buitrago (2013, p. 98) para el BID “la contribución al empleo mundial apunta un aporte de 16% en se tratando de las Américas en relación al resto del mundo que aporta un 84%” (Ibid. p. 132), evidenciando que sostenerse de producción artística en Latinoamérica todavía es una realidad inestable.

Tal vez el gran reto de la economía creativa como agente regulador de mecanismos, nos sea promover dispositivos para garantizar los derechos profesionales de quienes trabajan formalmente, pero reconocer y dignificar el movimiento que existe en la informalidad del sector. Lo que propone la investigación de la línea base es justamente eso, mapear pequeñas esferas para que tengan oportunidades.

Teatro tras las Rejas¹⁷

En un lugar donde no hay actividad cultural la violencia se torna espectáculo

El último estudio compartido en este artículo es una investigación relacionada al desarrollo de actividades escénicas dentro de espacios de privación de libertad, un proyecto llamado Teatro Tras las Rejas, que aparte de pesquisar los procesos sobre cuerpo, lenguaje y educación se ha convertido en un colectivo de teatro social conformado

¹⁷ Proyecto de Educación, creación, investigación, vinculación tras las rejas (https://www.instagram.com/teatrotraslas-rejas_/).

por actores de la Compañía de Teatro y la carrera de Artes Escénicas de la UTPL.

Al inicio se asumen como un proyecto de voluntariado comprometido con clases semanales de teatro dentro del centro de rehabilitación de jóvenes infractores de Loja - CAI/Loja - Ecuador, creando un impacto positivo en la rutina de los privados de libertad influyendo en la estructuración de un proyecto de vinculación asociado a la investigación y creación artística. En 2021 es formalizado como proyecto institucional con el propósito de llegar más allá de las clases semanales de teatro y aportar con cambios de paradigmas, transformando el CAI en un ambiente de aprendizaje creativo, generando registros de buenas prácticas que pudiesen ser aplicadas en otros espacios similares, y la producción de obras escénicas para la inclusión social.

Esta experiencia nace de la necesidad de reflexionar sobre la violencia en los jóvenes, no desde el aspecto moral, sino para pensar acerca de una realidad que es parte de la sociedad. Además, se plantea cómo es posible trascender desde el arte como herramienta en la rehabilitación con intercambio de corazón a corazón.

En este contexto, se planteó una serie de interrogantes en torno a un problema:

¿en qué medida se puede trabajar las clases de arte escénica con jóvenes privados de libertad para estimular nuevas formas de inclusión y no violencia en el proceso de socio educación?; ya que, en el caso concreto de los jóvenes infractores, es cierto que muchos de ellos han encontrado en la violencia una nueva manera de sobrevivir frente a una sociedad que los excluye permanentemente.

Cuando se consideran los programas artísticos culturales dentro de una macro propuesta de reinserción, estos se convierten en una herramienta educativa porque crean una oportunidad para desarrollar la sensibilidad y otros procesos de cognición que modulan las emociones. Además, permiten a los jóvenes mejorar su comunicación, descubrir nuevas habilidades e identificarse dentro de la colectividad.

Por ello, en este trabajo se pudo evidenciar cómo los programas artísticos culturales, son una opción para reinsertar o rehabilitar a los adolescentes privados de libertad, y las acciones concretadas bajo la investigación fueron: la promoción de un espacio para la consolidación del arte como herramienta de socio educación; el desarrollo de clases semanales con teatro, danza y música, explorando expresión corporal, juegos dramáticos, creaciones performativas y narraciones orales; y el impulso al arte y la cultura para el desarrollo integral de la persona, el manejo de sus emociones y el incremento de nuevas habilidades.

Específicamente sobre esta última dimensión una encuesta dirigida a los participantes del proyecto destacó tres indicadores de impacto afines con las líneas de acción del bienestar y dignidad humana; y de la educación para toda la vida, son ellos: la emoción; la expresión y las nuevas habilidades. Luego de 2 años de clase de teatro y la creación de dos obras escénicas presentadas en escenarios externos, 33% de los internos constata-

ron que el teatro tras las rejas le ayudó a manejar mejor las emociones; 17% descubrieron nuevas habilidades; y 50% descubrieron nuevas habilidades¹⁸.

Dado el panorama es importante mencionar que el proyecto está bajo el amparo de la visión institucional que tiene como finalidad la formación integral de la persona. Desde esta visión los proyectos tienen en su base una educación integral que genera un plus al contexto educativo logrando aportar de manera intangible la formación personal de los beneficiarios a través de las buenas prácticas cuyo principal objetivo es “transformar al pueblo, espectador, ser pasivo en el fenómeno teatral, en sujeto, en actor, en transformador de la acción dramática” (BOAL, 2009, p. 19).

En un encuentro con la coordinadora del centro fue posible identificar, por medio de una entrevista personal, que “los chicos ansían los viernes, porque saben que llega el teatro, se duchan y se ponen su mejor traje para asistir a las clases” (CAI Loja, 2021); y justamente con la investigación entre encuestas y entrevistas, conversaciones y demás se considera la pertinencia de seguir alimentando y manteniendo este espacio de arte educación inclusiva, en donde los beneficiarios puedan relacionarse como personas en medio de una realidad específica.

Imágenes 7 y 8: Clases de teatro dentro del CAI Loja/Ecuador (2023).

Fuente: Acervo fotográfico colectivo Teatro tras las Rejas.

Desde esta perspectiva, a parte del académico el ejercicio también se destaca como actividad social que permitió el reencuentro con una solidaridad negada con el contexto contemporáneo, los beneficiarios empiezan a asumir con el tiempo el espíritu del proceso creativo artístico y comunicativo que cobra su sentido, y genera un importante desarrollo en el aspecto corporal y las emociones: logrando un impacto, no sólo en los

¹⁸ Acceso a los indicadores <https://www.arcgis.com/apps/dashboards/4b63d50bd71d4c899bf073d2592cd717>.

beneficiarios, sino en la formación personal de cada voluntario.

Se confía en que este insumo sirva como instrumento para generar un espacio de discusión y análisis para redireccionar algunas acciones dentro de la vinculación con la sociedad a través de la educación artística cultural, marcando el compromiso y deseo de contribuir con el entorno, sea cual sea su esfera.

Por finalizar, a parte del diálogo transversal e interdisciplinar que brinda este proyecto de investigación, una de las dimensiones más trascendentes fue la promoción de la producción escénica de espectáculos como mecanismos de reivindicación y de inclusión social: La Poética de la Semilla¹⁹ y Los 4 elementos de la Libertad²⁰.

Imagen 9: La poética de la Semilla. Imagen 10: Cuatro elementos de libertad. Fuente: UTPL (2021).
Fuente: UTPL (2022).

En la obra Poética de la Semilla se percibió que los cuerpos afectados hablaban poéticamente “desafiando la lógica carcelaria al mostrar que las personas allí pueden trabajar juntas en paz, crear algo hermoso, realizar tareas difíciles y retribuir a los demás” (LUCAS, 2021, p. 220) y la recopilación de las partituras creadas, jugadas, experimentadas se convirtieran en material que ofrecía una alternativa significativa al encarcelamiento desde reflexiones sobre como supervivir bajo presión y sobre la esencia de cada uno.

En los Cuatro elementos de la Libertad la producción cultural nasce en el contexto de una investigación sobre el lenguaje y la estética del cuerpo inspirado en las narraciones

19 Obra performativa del colectivo Teatro Tras las Rejas, creada dentro del CAI/Loja a partir de la exploración sobre las analogías de un huerto y del diálogo con la corporalidad de la semilla que crece bajo presión de la tierra. Presentada en el Festival de Teatro Loja sobre Tablas en 2020. Con participación de un joven privado de libertad en escena.

20 Obra performativa del colectivo Teatro Tras las Rejas, creada dentro del CAI/Loja a partir de. Presentada en la IV Muestra de Teatro Universitaria UTPL dentro de la programación del FIAVL 2022. Con participación de tres jóvenes privados de libertad en escena.

orales interrelacionada con la obra clásica de Calderón de la Barca, “La vida es sueño”, con enfoque en el monólogo de Segismundo exponiendo los paralelismos que reflexionan acerca de la libertad de pensar; la libertad de crear; la libertad de imaginar y la libertad de soñar. Dichos temas son fundamentales para la práctica de una política de paz, inclusión y sostenibilidad demográfica colectiva, para promocionar el diálogo y la confluencia entre libertad y privación, cuestionando las conceptualizaciones de persona, espacio y territorio.

Ambas obras, resultado de investigación/creación, sumadas a los registros de clase y levantamiento de datos cuantitativos, reflejaron algunas publicaciones²¹ que se enmarcan dentro de la inter(trans)disciplinariedad en las artes por la confluencia de diversas visiones y disciplinas y modos de producir arte y cultura por el trabajo artístico que convergió el espacio académico y el espacio de privación, considerado socialmente al margen, en espacio creativo.

La teatralidad explorada dentro de los muros de hormigón operó a través de mecanismos semióticos del propio cuerpo de los actores, convergiendo un proceso de comunicación artística en un lenguaje social ambiguo: estar en las historias de vida de los jóvenes y hacer historia al poner a todos en un presente muy real, que en general la sociedad quiere olvidar, jóvenes delincuentes, y que plantea interrogantes introspectivos que molestan a uno sobre cómo funciona el sistema de rehabilitación penitenciaria y cómo este modus operandi impacta a todos.

Mapeando posibilidades en el arte y la cultura

Conclusiones inconclusas

Un observatorio cultural cumple un papel fundamental para la constitución de un ecosistema de la industria creativa y cultural, especialmente, pelo aporte con datos, informaciones y conocimientos para la toma de decisiones a los diversos actores claves involucrados, sea para la proposición de políticas públicas, para la organización de actividades artístico culturales conjuntas, sea para la atracción de inversionistas, proveedores y otros grupos de interés.

Es de su responsabilidad fortalecer la relación de la vinculación con la sociedad porque trabaja en la mano con personas naturales o jurídicas o con la sociedad civil organizada ubicada en el territorio, especialmente, cuando se posiciona para construir con (y

21 Um diário para as emoções: processo de educação pela arte com jovens privados de liberdade em Loja/Ecuador (Carla Saul García Marcelino – Artículo – DOI <http://orcid.org/0000-0001-7317-7278>). *A poética da Semente, uma performance de jogos teatrais* resultante de uma experiência cênica com corpos privados de liberdade (Carla Saul García Marcelino; Juan Diego Burneo Ordóñez; Franz Marlon Ramón Silva – Libro/Cap. XVII DOI 10.31560/pimentacultural/2022.350). Arte y Educación con jóvenes privados de libertad: impacto de actividades artísticas en el Centro de Atención para Jóvenes Infractores, Loja, Ecuador (Carla Saul García Marcelino; Isabel Lucía Álvarez Merchán – Artículo – DOI <https://doi.org/10.26621/ra.v1i27.842>); Teatro tras las rejas, una ruta de inclusión: buenas prácticas de un proceso inclusivo de arte educación con jóvenes privados de libertad (Carla Saul García Marcelino; Isabel Lucía Álvarez Merchán – Artículo – DOI <https://doi.org/10.25074/actos.v4i8.2324>).

o apenas para) la sociedad sus diagnósticos, análisis y planes de intervención integrado con la academia.

En los cuatro estudios presentados en este artículo permea y se entrecruza un diálogo plurivocal provocado por la interculturalidad de un festival que mueve muchas esferas artísticas, educativas, sociales, políticas y económicas; por la responsabilidad social de una ciudad en la búsqueda de la profesionalización de un sector que todavía se caracteriza por ser amateur; por una iniciativa emprendedora que intenta organizar una posible gestión en un territorio discriminado por el mismo sector artístico que es la economía naranja; y sobre todo por la transformación de espacios periféricos, como la cárcel, en ambientes creativos de aprendizaje y personas en actores de esta transformación social.

Educación artística; gestión cultural y economía para las artes son grandes dimensiones transversales. Existe una cadena de valor explícita en los bienes, productos y servicios que ambas mueven; pero en equivalente otra implícita que va construyendo el ethos de cada ciudadano que crea y/o consume arte independiente de su formación estética. Ya decía el maestro “bien aventurados vuestros ojos, porque ven”.

El ObsCult ve que los datos por sí solos no cambian una realidad, pero dicen mucho sobre ella, principalmente sobre su permanente inconclusión. La acción frente a los datos es la cuestión. ¿Es posible medir la cultura como elemento de la política pública? Bakhtin y Freire coinciden que el ser humano es inconcluso, que “está vivo porque no ha dicho su última palabra” (Bakhtin, 1963 in Bubnova 1996) y porque “se inserta en un movimiento permanente de indagación” (FREIRE, 1992). Por esta característica inacabada, como indican los autores, que se da la formación y la transformación mediante constante encuentro, de manera que el diálogo resulta esencial en definición de cada individuo y de la colectividad a que pertenece.

Es posible medir la cultura como elemento de política pública una vez que, identificados todos como seres inacabados, listos para enseñar y para aprender, se observe a los números como meros indicadores dentro un grande contexto. Suplir la carencia de herramientas metodológicas para la implementación de proyectos e impulsar varias acciones para conocer el aporte y el impacto de estas políticas en el territorio necesita de encajes recíprocos, polifónicos y articulados al tejido social, sobre todo humano.

Referencias

- ÁLVAREZ, José. **Segundo Festival Internacional de Artes Vivas**. FIAVL. LJ. (2017).
BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. Martins Fontes. SP. (1997).
BRAIT, Beth; GONÇALVES, Jean Carlos. **Bakhtin e as artes do corpo**. Hucitec. SP. (2021).
BOAL, Augusto. **Teatro del oprimido**. Alba. Barcelona. (2009).
BUITRAGO, Restrepo **Economía Naranja**. BID. Disponible en <https://bit.ly/2MkT1QY> en 20 de diciembre de 2020 (2013).
BUBNOVA, Tatiana. **Bajtín en la encrucijada dialógica**. Rioja. Ciudad del México. (1996).
FREIRE, Paulo. **Pedagogía del oprimido**. Ed. Siglo XXI. Madrid. (1992).

FAVL. **Historia del festival**. Disponible en <https://festivaldeloja.com/> en 18 de mayo de 2023. (2023).

INEE. **Bien Estar Social**. Red Inter agencial para la Educación en Situaciones de Emergencia. Disponible en <https://inee.org/es> en mayo de 2023 (2023).

CIUO. **Clasificación Internacional** Uniforme de Ocupaciones. Disponible en <https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf> (2008).

MORIN, Edgar. **La cabeza bien puesta**. Nueva Visión. Buenos Aires. (2002).

SANTOS, Boaventura. **De las dualidades a las ecologías**. OXFAM. Bolivia. (2012).

UNESCO. **Indicadores Cultura para el desarrollo - Manual Metodológico**. Disponible en https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf en 29 de mayo de 2023. (2014).

UNESCO **La educación**. Disponible en <https://www.unesco.org/es/education> en 29 de junio de 2023. (2023).

UTPL. **Censo Interinstitucional Cultural**. Observatorio Cultural. Loja (2020). UTPL. Impacto FIAVL 2022. Loja. Observatorio Cultural. (2023).

UTPL. **Arte y Entorno**. Disponible en <https://investigacion.utpl.edu.ec/grupos/ae> en 29 de mayo de 2023. (2023).