

CAPÍTULO IX

Historia de ESPOL Cultural

Blanca Santos Rodríguez

Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador

bsantos@espol.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0003-2007-2626>

El inicio de la tradición cultural politécnica se remonta al 6 de enero de 1979. Año en el cual surge, durante el rectorado del Ing. Gustavo Galindo, la necesidad de complementar la formación de los politécnicos mediante actividades humanísticas. Es así como, gracias a la gestión de la primera directora del Departamento de Cultura de la ESPOL, Yela Loffredo de Klein, se inaugura uno de los programas más importantes y emblemáticos de la ciudad, los Lunes Culturales de la ESPOL, que se mantiene hasta la actualidad y forma parte de los atractivos de un sector geográfico históricamente relevante para la cultura local. A partir del mismo año, se empezaron a conformar paulatinamente los grupos artísticos que ESPOL Cultural posee hasta la actualidad. Durante 32 años de gestión en la ESPOL, Yela Loffredo, logró consolidar un público para las artes. Presentó sobre el escenario del Aula Magna (Campus Las Peñas de ESPOL) a los mejores artistas de la ciudad, e impulsó la investigación desde el campo de las artes escénicas y musicales.

Figura 1
ESPOL Cultural

Luego de la salida de ESPOL de la escultora Loffredo, tomó la dirección Ángel Calderón, continuando con los programas e implementando nuevos proyectos, como los Miércoles Culturales, la creación del Ballet Neoclásico como agrupación y el Festival ESPOL saluda a Guayaquil. En el 2018, la Ph. D. Cecilia Paredes en miras de darle un impulso renovado a los proyectos en curso, asignó en la dirección a Gloria Febres-Cordero, conformando al Departamento de Arte y Cultura como unidad para fomentar la participación de los actores de la comunidad de ESPOL en las actividades culturales de la institución, continuando con la contribución de la formación integral del politécnico.

En la actualidad, el Área de Arte y Cultura es dirigida por la Mgtr. Blanca Santos Rodríguez, quien en conjunto con directores artísticos y productores, continúan con los objetivos del área: formar integralmente a los estudiantes politécnicos y brindar a la comunidad en general espectáculos de alta calidad, además de crear espacios y actividades que permitan la fusión entre la ciencia y el arte. Hoy, esta área, más conocida como ESPOL Cultural, continúa creando sendas a nivel institucional, académico y general sobre la importancia del arte en nuestras vidas.

Figura 2

Equipo de producción ESPOL Cultural actual

Día a día, tanto la directora vigente como el equipo de producción, los maestros y artistas, que integran los grupos artísticos del área, trabajan en la

preparación de eventos y actividades. Gracias a su experiencia en gestión, investigación, producción y difusión de las artes y la cultura, labran caminos innovando la propuesta artística para la comunidad politécnica y público en general, visibilizando los productos de ESPOL. Por medio del arte, desde diferentes aristas, y alineados a los valores de la institución, principalmente compromiso, innovación, apertura y cooperación, se tiene el objetivo de lograr metas claras e importantes:

Potenciar el nivel de la producción artística politécnica, posicionando a la institución como un referente cultural de la ciudad y el país.

Revalorizar las raíces culturales ecuatorianas a través de la investigación, propiciando la innovación cultural como respuesta a las necesidades de la sociedad.

Formar públicos al interior y exterior de la comunidad politécnica, con capacidad de valorar y disfrutar de los bienes culturales que se propongan en el contexto institucional y de la ciudad.

Apoyar a las unidades académicas, administrativas, docentes y estudiantes de ESPOL, en eventos institucionales, a través de espacios con representación artística integral.

ESPOL Cultural y su aporte integral

Las artes como herramienta para el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes

ESPOL Cultural representa un ámbito institucional dedicado a la investigación, la expresión artística y la innovación. Está enmarcado en la estructura de la Gerencia de Bienestar Politécnico y tiene la finalidad de contribuir significativamente a la formación transversal y completa tanto de la comunidad politécnica como del público en general. A través de su compromiso con el arte, ESPOL Cultural aborda y promueve diversos objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se incluyen la promoción de la salud y el bienestar, la oferta de una educación de calidad, la lucha por la igualdad de género, la promoción de la paz, la justicia y la consolidación de instituciones sólidas y la creación de alianzas para alcanzar estos objetivos. (Arte y Cultura - Gerencia de Bienestar Politécnico, s. f.)

El arte es una potente herramienta comunicativa, exploratoria, canalizadora de potenciales creaciones y liberadora de emociones. De acuerdo

con Mirna González, cofundadora de Artesa Market Place (2021), el arte nos ayuda a exteriorizar las frustraciones y emociones reprimidas. Los directores artísticos, los productores y las decenas de estudiantes politécnicos de diversas carreras que forman parte de los grupos de ESPOL Cultural, conforman y cultivan diferentes actividades para que el arte y la cultura logren esa manifestación de emociones y sentimientos.

Ha existido casos de estudiantes que han llegado a ESPOL Cultural con situaciones personales complicadas, cuya vida ha dado un giro positivo al ingresar a uno de los siete grupos artísticos de ESPOL, demostrando que el arte y la cultura son vitales para una formación académica, profesional y personal.

Se ha comprobado científicamente que tener salud emocional y un equilibrio entre los estudios, trabajo, vida social y personal es indispensable para tener un rendimiento óptimo. Para el desarrollo holístico de los jóvenes es necesario el desarrollo de proyectos educativos centrados en la actividad artística y corporal (Mundet et al., 2015). Dentro de ESPOL, el Área de Arte y Cultura brinda ese espacio de expresión e integración necesarias para el estudiante con aflicciones emocionales que afectan su desempeño académico.

En los grupos culturales ellos aprenden, desarrollan y mejoran habilidades comunicativas y sociales. El trabajo en equipo tampoco es la excepción, construyendo un ambiente de empatía basado en el rigor, dedicación y compromiso esencial en su formación integral. Es un aprendizaje significativo, alineado de manera transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU para su Agenda 2030 y, de manera particular, en los objetivos como garantizar el acceso libre e igualitario a la cultura, preservar tradiciones que puedan contribuir a la sostenibilidad, contribuir a mejorar el bienestar, la salud física y mental, ofrecer educación en artes en entornos formales e informales, para todas las edades y sin discriminación, garantizando la diversidad cultural y la igualdad ante la ley, resguardar el patrimonio inmaterial de la humanidad, contribuir en la distribución bienes culturales poco visibilizados, propiciar la solidaridad y libertad de expresión artística y cultural para la prevención y solución de conflictos.

Los grupos de ESPOL Cultural se componen, en su mayoría, de una diversidad de participantes politécnicos y exalumnos, dando cabida también a interesados externos a la institución. Esto incluye tanto miembros con antecedentes profesionales en danza, música o teatro que buscan mantener viva su pasión artística mientras cursan sus estudios universitarios; como también estudiantes que, a pesar de su deseo de participar en actividades artísticas, han

enfrentado obstáculos económicos, familiares o geográficos que les habían impedido hacerlo. Para estos últimos, los grupos de ESPOL representan una oportunidad única para explorar y aprender en el ámbito artístico.

El Área de Arte y Cultura ha trabajado colaborativamente con facultades y áreas de la ESPOL, entre ellas: Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual, Escuela de Negocios de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Centro de Emprendimiento e Innovación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Relaciones Internacionales, Unidad de Vínculos, Vicerrectorado de I+D+i, Rectorado con intervenciones culturales en eventos como La Ruta de la Independencia, TEDX Peñas 2018, Congreso Ecuatoriano de Acuicultura CEA 2019, LACEA LAMES 2018 y 2023, Exposición Bolívar y San Martín por el Bicentenario, Inducción a novatos, Feria de Vínculos, Feria Ideal, Ceremonia de Clausura de la Escuela para Formación de Analistas, Incorporación Colectiva de ESPOL, filme Enseñando a odiar, Exposición La ruta del inca, entre otros.

Grupos Culturales en ESPOL

ESPOL cuenta con siete distintos conjuntos o grupos artísticos en su programa de arte y cultura. Estos se dividen en cuatro grupos de música, dos grupos de danza y un grupo de teatro, los cuales se reseñarán a continuación:

El Coro ESPOL, una agrupación dirigida por la Mgtr. Ángeles Terreros Kuffó, es uno de los coros más importantes de Guayaquil por su trayectoria artística y su gran calidad en escena y por ser una agrupación muy reconocida nacional e internacionalmente. Desde sus inicios ha interpretado un repertorio con amplia gama de estilos de música académica, popular y universal, incluyendo obras sinfónico-corales y ópera.

Fundado en marzo de 1995 por el maestro Byron Sotomayor Calderón (+) y estudiantes politécnicos, se centra en proporcionar un entorno de formación integral mediante procesos intelectuales que fomentan la creatividad, el dominio del cuerpo y la concentración mediante la expresión coral. Sus miembros tienen la posibilidad de explorar aspectos artísticos, vocales, el desarrollo y fortalecimiento de habilidades blandas por medio de la práctica constante, la adquisición de nueva información, la interpretación y la fonética de diversos idiomas.

Figura 3*Coro de ESPOL*

El Ensamble de Cámara de ESPOL se distingue por su enfoque en la difusión de música académica contemporánea, presentando obras adaptadas especialmente para el grupo y composiciones inéditas. Desde su creación ha estado bajo la dirección de la Mgtr. Ángeles Terreros Kuffó. Con un marcado propósito educativo, esta agrupación fomenta la formación integral a través de la práctica musical. Se promueve la disciplina y la cooperación artística, integrando otras expresiones del arte y las ciencias, al tiempo que se impulsa el trabajo en equipo y la innovación musical. Los miembros del ensamble desarrollan sus habilidades musicales e intelectuales mediante la práctica constante, promoviendo la diversidad y el crecimiento artístico.

Figura 4*Ensamble de Cámara de ESPOL*

La Rondalla de la ESPOL, dirigido por el MA. Cosme Chalén González, tiene como fin crear nuevas propuestas sonoras a partir de la investigación, contemporización y difusión del repertorio nacional ecuatoriano y sudamericano. Es una agrupación cultural conformada por estudiantes politécnicos que busca rescatar, adoptar y difundir la identidad musical ecuatoriana mediante la incorporación de recursos y diversos géneros musicales nacionales como el pasillo, pasacalle, albazo, etc., además de géneros internacionales como vals y bolero.

Figura 5

La Rondalla de ESPOL

El grupo de música folklórica Sonidos del Sol tiene diecisiete años desde su creación en la ESPOL, su objetivo es difundir el folklore latinoamericano. Los integrantes entonan instrumentos de viento, cuerda y percusión. La agrupación brinda apoyo incondicional al desarrollo del arte y cultura participando en distintos eventos organizados dentro y fuera del campus politécnico. El director del grupo es el Mgr. Patricio Palma Escala.

Figura 6*Sonidos del Sol*

Ballet Folklórico ESPOL, dirigido por la Mgtr. Patricia Galarza Alvarado, es una agrupación destinada a la comunidad politécnica, cuyo enfoque en la danza tiene como objetivo inspirar la creatividad, sensibilidad y fomentar habilidades críticas y analíticas, aspectos fundamentales para el desarrollo integral de sus miembros. Además, el grupo promueve la riqueza cultural ecuatoriana y fomenta un diálogo intercultural que abarca la diversidad.

Figura 7*Ballet Folklórico ESPOL*

Ballet Neoclásico ESPOL, dirigido por la Lcda. Patricia Logroño, fue establecido en abril del 2016. Es un grupo artístico que está integrado por estudiantes politécnicos y de otras instituciones de educación superior con estudios de danza académica. Su misión principal es crear coreografías que reflejen los diferentes estilos que se derivan de las danzas académicas, expresando una amplia gama de emociones y descubrimiento del movimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas de sus participantes. Todo esto mediante la creación y puestas en escena con nuevas tendencias, sin dejar a un lado el repertorio clásico del siglo XX.

Figura 8

Ballet Neoclásico ESPOL

Grupo de Teatro ESPOL, dirigido actualmente por el Lcdo. Johnny Shapiro, es el más antiguo grupo artístico de la institución, fundado en 1979 por el laureado dramaturgo guayaquileño José Martínez Queirolo, en cuyo honor fue nombrada la antigua sala de microteatro del Campus Las Peñas. Es una agrupación artística que busca contribuir a la formación integral de los estudiantes de la ESPOL y el público en general, aportando el desarrollo de capacidades cognitivas a través de técnicas de interpretación teatral. El grupo realiza montajes de teatro clásico, creaciones colectivas de teatro costumbrista, social, educativo y recreativo, en los que los integrantes pueden desarrollar sus habilidades de comunicación verbal y corporal.

Figura 9*Grupo de Teatro ESPOL*

Eventos culturales que promueven la participación y el aprendizaje de la comunidad

ESPOL Cultural se compromete con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 3, 5 y 10, garantizando el acceso equitativo a la cultura como servicio esencial para fomentar el desarrollo económico inclusivo y sostenible, así como para asegurar la salud y el bienestar a través de una vida cultural activa. Por tanto, la agenda anual de ESPOL Cultural incluye más de cien eventos distribuidos en siete programas. Esta programación no solo enriquece la vida cultural, sino que también aborda la problemática global de la atracción y formación de audiencias para la industria artístico-cultural.

Artes escénicas

En la planificación de artes escénicas se contemplan las siguientes actividades:

1. *Lunes Culturales*. Programa con mayor recorrido dentro del área, con 44 años de existencia. Un espacio cultural que, desde 1979, arrancó en la ESPOL y ha logrado posicionarse dentro de dos locaciones: el Aula Magna ESPOL Campus Las Peñas y el Teatro ESPOL Campus Gustavo Galindo, Edificio 7B.

Figura 10*Presentación de un Lunes Cultural*

2. *Gala Cultural*. Espacio para remarcar fechas emblemáticas, nacionales e internacionales. Este programa tiene como objetivo conmemorar junto a la comunidad politécnica, por medio de las artes, fechas especiales para el Ecuador. Se desarrolla en las siguientes locaciones: ESPOL Campus Gustavo Galindo y ESPOL Campus Las Peñas.

Figura 11*Presentación por Gala Cultural*

3. *Escenario Itinerante*. Programa dirigido al personal de la institución, donde el artista se mueve hacia el público. El objetivo de este espacio cultural es poder llevar una pausa activa a la comunidad politécnica y público en general que se encuentre en nuestros campus.

Figura 12*Escenario Itinerante*

4. *Mujeres en la Historia*. Espacio que, desde el 2020, honra la memoria de aquellas mujeres que han sido parte de las páginas del Ecuador, y que, a pesar de no haber sido reconocidas en su momento, brindaron siempre su valentía, conocimiento, talento y destrezas a la comunidad que les rodeaba.

Figura 13*Mujeres en la Historia*

5. *After Cultural*. Programa que nace por la necesidad de generar mayor cercanía con los estudiantes, al mostrarles que cuentan con un área de Arte y Cultura en la ESPOL desde el primer semestre. Enfocado en realizar presen-

taciones artísticas a modo pícnic, sacando las sillas del teatro y saliendo de la caja. Es un espacio de gran acogida por la comunidad politécnica que desde la primera edición tuvo buenos resultados.

Figura 14

After Cultural

6. *Cine ESPOL*. Programa destinado a valorar, visibilizar y crear un espacio educativo de esparcimiento social con una mirada audiovisual hacia la comunidad politécnica. Focalizado en contribuir al desarrollo de habilidades del pensamiento crítico. Maneja cuatro segmentos: carteleras, foros, cine ciclos y recursos de proyección académica.

Figura 15

Cine ESPOL

Festivales

Asimismo, ESPOL Cultural ofrece una variedad de festivales que estimulan la participación y el desarrollo profesional de estudiantes a nivel nacional. Estos incluyen el Cine ESPOL Fest On, que tiene la intención de crear una participación a través de una sinergia multidisciplinar cinematográfica para la educación. En la última edición del festival se potenció la visibilidad del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas de la ESPOL “CENAIM” por medio del arte con proyección de cortos en relación con el mar, concurso de maquetas y una visita al CENAIM. Todo fue gracias al trabajo en equipo con ESPOL Divulga, CENAIM y ESPOL Cultural.

Figura 16

Logo Festival Cine ESPOL Fest On

Repertorio: Festival de Bandas Universitarias que de igual modo tiene un alcance nacional, incentivando la creación de conexiones entre estudiantes de diversas carreras como producción audiovisual, diseño de producto, turismo, *marketing* y música. Los estudiantes universitarios tienen *masterclasses* y asesorías que se desarrollan en marco de *Design Thinking*, proceso creativo diseñado para resolver problemas y generar ideas innovadoras, dando como resultado un producto audiovisual para solucionar un problema de una empresa pública o privada.

Figura 17

Logo Festival Repertorio

El *Festival Internacional Sonido y Movimiento* – “SMOV” ofrece un espacio de investigación, formación, creación y difusión para las artes dancísticas y musicales. Este evento reúne a artistas nacionales y extranjeros con una gran trayectoria, así como a jóvenes con propuestas de alto nivel, propiciando la innovación y la sinergia entre la ciencia, las artes, la educación y la tecnología.

Figura 18

Logo Festival Internacional Sonido y Movimiento

En la última edición presentada se propuso divulgar la ciencia a través del arte por medio de convocatoria a investigadores de la ESPOL. Como resultado se obtuvo 27 *papers* científicos, de los cuales cinco fueron seleccionados para convertirse en obras artísticas, creando así, una vinculación entre el arte y la ciencia. El proceso inició con reuniones entre los científicos y los directores artísticos a cargo de cada *paper* elegido, compartiendo ideas y despejando dudas para así tener muy clara la información de lo que se quiere divulgar.

Figura 19

Reunión con los directores artísticos y productores para selección de papers

Los directores artísticos proponen la puesta en escena y la presentan a los autores del *paper* para recibir retroalimentación y pulir la propuesta. Reformulan el *performance* y presentan por segunda vez la obra hasta que los autores del *paper* estén completamente satisfechos de lo realizado. En la última semana del festival se presentan cinco papers, donde por medio de un concurso interno, se eligió a un ganador que tendrá una gira por el Ecuador para divulgar la ciencia de ESPOL por medio del arte.

Ilustración 20

Primer ensayo general en presencia de la autora del paper

Concursos

El concurso de *ballet* “Marius Petipá” fue exclusivo para solistas de cualquier nacionalidad y sexo, residentes de Ecuador, de entre 10 y 22 años, dedicados al ballet neoclásico, cuyo objetivo fue promover y contribuir al desarrollo, difusión y sana competición del *ballet* académico para formar futuros bailarines profesionales del Ecuador.

Figura 21

Ganadores del Concurso de ballet Marius Petipá

Cada año el Concurso de Danza Folklórico-Costeña fomenta la investigación cultural, contribuyendo al fortalecimiento de las tradiciones folklóricas dancísticas del litoral, con la participación de agrupaciones profesionales y amateur, y siendo la plataforma de difusión de sus nuevas propuestas.

Figura 22

Presentación del grupo profesional ganador Jatari

El concurso de divulgación científica por medio del arte propone presentaciones artísticas basadas en *papers* realizados por investigadores de la ESPOL. La valiosa interacción que permite el Festival Internacional Sonido y Movimiento a través de este concurso no solo aborda temas científicos de relevancia, sino también apreciar el talento de los estudiantes participantes.

Figura 23

Presentación artística del paper “Deserción académica”

Aliados y colaboradores de ESPOL Cultural

Desde febrero del 2022 se ha impulsado el análisis y recolección de datos para realizar una agenda artística cultural efectiva para toda la comunidad

politécnica. La idea de que el arte sea un medio para visibilizar los productos de ESPOL dentro y fuera del campus politécnico es un hecho.

El Área de Arte y Cultura de la ESPOL ha trabajado con CENAIM, FADCOM, i3LAB, FCV, FIMCP, FCSH, CIB, PARQUE AJÁ, REMCI, RAMEL, ESPOL DIVULGA, Vicerrectorado I+D+i y Rectorado para potenciar los proyectos que se desarrollan por medio del arte.

Se han realizado alianzas y colaboraciones, coorganizado producciones en las áreas de artes escénicas, cinematográficas y exposiciones con la Embajada de España, Consulado de España, Consulado de Perú, Embajada de India, Centro Cultural de Mexicanos de Guayaquil, Cámara Audiovisual, Remache, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, Museo Municipal, Fundación Carlos Aurelio Rubira Infante, Teatro Centro de Arte, Museo de la Música Popular Julio Jaramillo, Colegio Reyes Católicos de Bogotá, Universidad de las Artes, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad de las Américas, Universidad Casa Grande, entre otras.

La cantidad de público y aceptación de la marca ESPOL Cultural ha incrementado, teniendo un 25 % más en público presencial asistente en relación entre el 2021 y 2022; 26 % en relación 2021 y 2023. También desde 2021 hasta el 2023 hemos tenido un aumento del 466 % en seguidores, teniendo en la actualidad 8400 seguidores y 12 000 cuentas alcanzadas.

La gestión que se realiza para tener actividad cultural de calidad es de gran demanda. Por esa razón es muy importante que los docentes y administrativos informen y motiven a los estudiantes y compañeros de trabajo a que se beneficien de la oferta artística institucional, ya que las artes es la manifestación de cualquier actividad creativa y estética de la sociedad, el arte es la libertad del genio y es esencial al desarrollo social del ser humano a través de la historia, indispensable para formar profesionales íntegros y con identidad consolidada. En ESPOL Cultural siempre estamos abiertos para trabajar en proyectos que se quisieran implementar por medio del arte.

Referencias bibliográficas

- Festival Internacional Sonido y Movimiento*. (s. f.). <https://acortar.link/x6MVKx/>
- Festival repertorio*. (s. f.). <https://acortar.link/0Rk4Ui/>
- Gerencia de Bienestar Politécnico. (s. f.). *Arte y Cultura*. ESPOL. <https://acortar.link/irLVyx/>
- González, M. (6 de julio de 2021). *El arte como medio de expresión humana*. ARTESA. <https://acortar.link/1lRGfg/>

- Mundet, A., Beltrán, Á. y Moreno, A. (2015). Arte como herramienta social y educativa. *Revista complutense de educación*, 26(2), 315-329. <https://acortar.link/wnqzoe/>
- Quintana, G. (21 de febrero, 2022). Gloria Febres-Cordero se despide de Espol Cultural, orgullosa de haber potenciado nuevos públicos para las actividades artísticas de la institución. *Cultura | Entretenimiento | El Universo*. <https://acortar.link/iqUH2Q/>