



\*Lic. Alain Chaviano  
Aldonza

Docente - Universidad Técnica Particular de Loja  
Correo electrónico: achaviano@utpl.edu.ec

# El teatro universitario en Loja (Ecuador)

## The university theater in Loja (Ecuador)

### RESUMEN

El artículo revisa y analiza de manera muy sucinta el papel cumplido por el teatro universitario, tanto en relación con el ámbito general del teatro en Ecuador como en el contexto sociocultural y político del país. Estudia el rol de las universidades como entidades patrocinadoras del teatro universitario, y termina cuestionando que, pese al reconocimiento de la importancia educativa de este campo artístico, las universidades no han pasado de los talleres hacia una oferta de formación académica formal. Los innumerables problemas que hemos encontrado en la ciudad de Loja (Ecuador) para la creación y mantenimiento de una actividad teatral nos han obligado a delimitar algunos aspectos del teatro y sobre todo del universitario, analizar opiniones y comentar algunos conceptos. Nuestra experiencia nos demuestra que frente a las buenas intenciones de quienes quieren iniciar una actividad teatral, hay aspectos que frecuentemente no se tienen en cuenta.

**Palabras clave:** Amateur, Ecuador, profesionales, teatro universitario, universidad.

### ABSTRACT

The article reviews and discusses very briefly the role played by the university theater, both in relation to the general scope of theater in Ecuador, as in the sociocultural and political context of the country. This study examines the role of universities as sponsors of the university theater, and ends up questioning that despite the recognition of the educational importance of this artistic field, universities have not gone beyond elaborating workshops offering formal academic training. The countless problems we have found in the city of Loja (Ecuador) for the creation and maintenance of a theatrical activity have forced us to delimit some aspects of theater and especially university ones, analyzing opinions and comment on some concepts. Our experience shows us that against the good intentions of those who want to start a theater activity, there are aspects that are often not taken into account.

**Keywords:** Amateur, Ecuador, professionals, university theatre, university.

\*ALAIN CHAVIANO ALDONZA Licenciado en Artes de los medios de Comunicación Audiovisual (Perfil Actuación en el año 1999 y Perfil Dirección en el año 2002), actor, director, modelo internacional (Nokia, Adidas, entre otras), docente universitario, presentador, humorista y animador, actor y director de series, novelas, policíacos, películas e infinidad de obras teatrales. Alumno de los profesores Robert McKee, Humberto Rodríguez, Héctor Quintero, Raquel Revuelta y Vicente Revuelta, director de la Compañía de Teatro de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), formador de actores con una vasta expe-

riencia (métodos de actuación de Stanislavsky y Strasberg). Fue presentador y productor de Ecuavisa Internacional. Actualmente productor del programa Miradas de Telerama (Señal Nacional), documentalista y director del grupo humorístico Les Panchies.



Obra: *Puebla de las Mujeres*.  
Director: Alain Chaviano.  
Fotografía: Javier Vázquez

---

## INTRODUCCIÓN

---

El teatro universitario ha sido a lo largo de su historia un marcador de dinámicas de interacción de acuerdo a los momentos históricos de Ecuador. Así, organizar el pasado del teatro universitario es también observar su presente y proyectar posibles futuros (Castro & del Pilar, 2012: 48).

Es importante explicar que el teatro universitario no es un estilo ni un género dentro de las formas variadas de producir teatro. El

apelativo “universitario” va a señalar el lugar de procedencia de un tipo de teatro asociado con una institución de formación académica (universitaria). Si aparte de esa procedencia institucional hay otros aspectos comunes que permiten identificar a una propuesta teatral como universitaria, es algo que debemos investigar.

El teatro universitario nos va a marcar en diferentes niveles gran variedad temática y de estilos, técnicas y dinámicas de grupo. También en su presencia sincrónica como diacrónica. Quizá lo más fácil sería referirse a este tipo de teatro no en singular, sino en plural (“universitarios”), o referirse a él no como teatro universitario, sino como teatro dentro de las universidades.

Ya que el teatro universitario es amateur e inestable por naturaleza, eso no quiere decir que no se pueda convertir, con el tiempo y con las ganas, en profesional. El estudiante no busca, por lo general, incorporar la labor escénica como algo definitivo y determinante para su futura vida profesional. El estudiante llega al teatro buscando, casi siempre, un complemento, una suerte de equilibrio psico-emocional, que le permita relajar tensiones propias. El teatro universitario es “amateur”. Pero el “amateurismo” es premisa fundamental de la conformación del actor universitario.

A nuestro parecer el teatro universitario debe entrar en el terreno del teatro profesional, aquel en el que se puedan aportar cosas, investigar, convertirse en un laboratorio de ideas, además de entretener al público, especialmente si todo esto se maneja de forma creativa y original. Un aula o taller de teatro en las universidades puede tener como objetivo la formación de actores para que luego puedan pertenecer a agrupaciones profesionales además de contribuir a la formación integral del alumnado.

La propuesta de actividades de un actor universitario debe ser eminentemente lúdica, pero

rigurosa a la vez. El alumno no desea cargarse con más preocupaciones ni más trabajo del que ya le impone los irracionales programas de estudios actualmente existentes. La experiencia teatral debe ser, por tanto, liberalizadora y enriquecedora para el alumno.

Los programas de formación deben ser adecuados a las características e intereses del universitario, favoreciendo la profundización y dedicación a aquellos que lo deseen pero evitando aumentar el estrés ya existente en los alumnos. Los programas formativos de los talleres deben incluir aprendizajes múltiples (dramatización, danza, voz, gesto, etc.) pero también favorecer la capacidad de trabajo en grupo, potenciar la espontaneidad, la capacidad de improvisar creativamente, y sobre todo también fomentar el compromiso del alumno y su responsabilidad frente a su formación y frente a los demás. Uno de los principales objetivos es que el alumno se descubra y se conozca a través de esta experiencia.

El teatro universitario, según Cantieri Mora (García Lorenzo, 1999: 131) debe ensayar formas nuevas, estudiar las infinitas posibilidades que caben en el arte teatral. Esas posibilidades que las compañías comerciales nunca ensayarán,



Obra: *El Viacrucis de El Valle*.  
 Director: Alain Chaviano.  
 Fotografía: Javier Vázquez

por arriesgadas, puesto que en semejante terreno es necesario equivocarse ininidad de veces para conseguir alguno que otro verdadero acierto. No descartaba Cantieri la investigación sobre formas antiguas pero con la mayor fidelidad posible formas pasadas de un teatro que tan solo tras concienzuda investigación es posible comprender.

El horizonte parece estar en la consolidación de ciertas experiencias entre docentes universitarios, actores y directores profesionales de las artes escénicas a partir de rigurosos montajes en las aulas de teatro universitarias, modelos de estructuración del teatro en la universidad con la presencia de departamentos de drama y centros de investigación sobre el arte escénico para que a su vez el panorama del teatro universitario pueda cambiar. Que no solo sea un trabajo del profesor o director de la agrupación sino más bien un trabajo

compartido entre la academia y el alumnado que conlleve la creación de reglas y estatutos que sirvan para un trabajo mancomunado por el bien de ambas partes, la creación de talleres constantes y festivales tanto nacionales como internacionales para el nuevo teatro y las nuevas formas escénicas, al tiempo que dé lugar a la experimentación y revitalización de los autores clásicos, aunque no es tampoco muy digno de elogio el teatro clasista, hecho para universitarios y solo para universitarios. El teatro tiene que cumplir una función social y de ella se exime apelando al elitismo del teatro universitario (García Lorenzo, 1999: 52).

### La creación de un espacio abierto

Si las universidades en Ecuador entendieran la política del espacio de toda actuación teatral como la entiende Wa Thiong'o (Jiménez, 2002: 4), hace tiempo que



Obra: *Farsa y justicia del Señor Corregidor*.  
Director: Alain Chaviano.  
Fotografía: Javier Vázquez

estarían ofertando carreras para la formación de actores, actrices, directores, escenógrafos, luminotécnicos, etc., y también ofrecerían formación en el ámbito teórico del teatro y de las performances, sean éstas artísticas o culturales. Pero es más sencillo quitar este espacio de las políticas de las performances. Éstas son espacios muy influyentes de oportunidades de vinculación gracias al encasillamiento de los talleres de teatro para vincular la formación del alumnado. Tenemos ante nuestros ojos una cuestión paradigmática con su propia paradoja. La singularidad del teatro universitario es que aunque públicamente se reconoce la urgencia, la validez del teatro, éste sigue sin contar con una universidad donde uno/una pueda formarse dignamente como actor, actriz o técnico profesional de teatro, y también como teórico profesional del teatro. Aunque la Universidad de las Artes de Guayaquil no ha sacado la primera promoción de actores.

No creemos que los talleres de teatro universitario tengan que desaparecer. Creemos más bien que ya es hora de que el teatro cuente

con una universidad que lo ampare y que se haga cargo de toda su complejidad, no para alcanzar el punto actual en el que se encuentra el teatro en Europa y Latinoamérica, sino para recuperar las experiencias de los teatros universitarios de los años 50 hasta los 80, y con todo ello poder pensar, ya no un teatro universitario, sino un teatro en Ecuador y para Ecuador.

Se intenta institucionalizar el teatro en Ecuador gracias a una carrera universitaria o una escuela universitaria de teatro que ha estado presente desde largos años atrás (Saavedra Garfías, 2015:128). La universidad ecuatoriana ha tenido presente al teatro de una forma u otra. O bien ha acogido y promovido grupos de estudiantes universitarios interesados en el teatro, o ha posibilitado representaciones teatrales dentro de sus instalaciones. La intención de la universidad es la formación integral del alumnado y le facilita todos los recursos a su disposición para el aprendizaje y no como un mero trasmisor de cultura.



Obra: *Petición de Mano*.  
Director: Alain Chaviano.  
Fotografía: Javier Vázquez

La distinción entre Teatro en la Universidad y Aula de Teatro Universitaria es esencial a la hora de ver los objetivos de este trabajo. Cuando hablamos de Teatro en la Universidad nos referimos a una actividad claramente extracurricular, basada fundamentalmente en el producto (Dacosta, 1999: 72).

Los miembros de la comunidad académica que asisten a las representaciones teatrales en la Universidad lo hace como mero público pero va a ir adquiriendo conocimientos culturales y participa en un acto comunitario. También consideramos Teatro en la Universidad los colectivos de teatro que han nacido con el único fin de representar obras. Así siguen existiendo una finalidad y es la representación teatral (Algarra Carrasco & DiNapoli Huehnerbein, 2009: 4).

Las aulas de teatro promueven y refuerzan el Teatro en la Universidad. Crean talleres de formación teatral que van a constituir una asignatura más que irá dentro de una malla curricular que estará basada más en cómo se realiza el proceso teatral más que en realizar una

obra teatral. La finalidad no es representar una obra teatral sino el desarrollo personal, aprender prácticas y el perfeccionamiento escénico de los estudiantes (Fernández García & Biscu, 2009: 6).

### El teatro universitario en Loja

En Loja (Ecuador) se han visto dentro del teatro universitario alumnos de distintas edades, culturas y áreas de conocimiento que se unieron para desarrollar actividades creativas en equipo. Tras la primera sesión en la que se presentaron los conceptos básicos de la improvisación teatral, la tensión e inseguridad entre los participantes disminuyó notablemente y entraron en el juego de la improvisación, basada en la capacidad de relación con un espacio imaginario con objetos y actores que adoptan personajes ficticios. Consiguieron lograr olvidarse de uno mismo, apoyar constantemente al otro y responder a cualquier propuesta de un compañero en escena. Este planteamiento metodológico permitió en seguida que la casi totalidad



Obra: Farsa y justicia del Señor Corregidor.  
Director: Alain Chaviano.  
Fotografía: Javier Vázquez

de los participantes se abriese al grupo y mostrara seguridad en sus posibilidades de actuar en escena con la confianza de que sus compañeros les ayudarían a superar cualquier propuesta fallida o situación embarazosa.

En definitiva, teniendo en cuenta que los resultados finales varían según las personas, podemos considerar que, en general, los alumnos actores suelen lograr perder el miedo a salir en escena y trabajan con eficacia y energía en equipo. Esto les ayuda a ser más espontáneos y creativos durante sus actuaciones y aporta una mayor confianza en sí mismos a la hora de estar delante de un público.

Deberíamos en nuestras clases hacer hincapié a los estudiantes en que lo más importante es que el público primero conozca las obras de teatro escritas en nuestra lengua y ya después expanda sus horizontes en el teatro europeo, no antes. Debemos responsabilizarnos en montar piezas de teatro que ayuden al público a fijar su atención en los problemas que nos atañen directamente, en lugar de dar prioridad al teatro de vanguardia porque éste no establece una franca comunicación con nuestros espectadores pues su mensaje no es concreto.

Para lograr este objetivo es imprescindible estimular en las facultades de las Universidades de Loja (tanto la Universidad Nacional de Loja como la Universidad Técnica Particular de Loja) la formación de los grupos teatrales y fortalecerlos porque las personas valoran el teatro mucho más si ellas participan en su creación. De esta manera, la gente que contribuye así con el teatro obtiene una experiencia tan enriquecedora que difícilmente olvidará la obra teatral que ayudó a llevar a escena.

Es trascendental que en las escuelas, primaria, secundaria y preparatoria, los profesores ayuden a desarrollar en los alumnos el gusto por el teatro incitando a los estudiantes a participar en él para que valoren el esfuerzo que significa montar una pieza dramática. Representar nuestra problemática humana y como pueblo en los escenarios es esencial para fomentar el amor al teatro en los espectadores.

Uno de los problemas que hoy en día acosan al teatro universitario de Loja destaca, además del de una evidente penuria económica, el que solo

se representan prácticamente una sola noche del montaje, pudiendo ser una temporada o en su defecto recorrer algunos cantones de la provincia. Otro de los problemas que aquejan este tipo de teatro es que se debería manejar por personas especialistas en el tema o al menos que hayan estado vinculados al arte escénico en su forma más completa.

---

## CONCLUSIONES

---

A nuestro parecer el teatro universitario debería servir como especie de trampolín o de escuela para los futuros actores profesionales del Ecuador. Y por supuesto tomando en cuenta una preparación integral desde la innovación y la investigación como base fundamental del futuro actor profesional y no como hoy se ve en nuestro medio. Nunca se debería tomar al teatro universitario como medio de entretener al alumnado, sino todo lo contrario, que sea un escalón para su vida futura sea o no el caso de que quieran hacer de este arte su definitiva carrera y a su vez poder vivir de ella.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Algarra Carrasco, V., & DiNapoli Huehnerbein, R. (2009). Papel del aula de teatro en el entorno académico: participación del taller de formación teatral en las actividades de la Universidad. Congreso Uninvest 09. Girona, noviembre 2009. Disponible en <http://dugi-doc.udg.edu:8080/bitstream/handle/10256/2040/169.pdf?sequence=1>

Castro, A., & del Pilar, J. (2012). Propuesta de un plan de comunicación institucional, con el fin de potenciar la imagen del teatro universitario y la Plaza Indoamérica de la Universidad Central del Ecuador, como centros académicos, culturales y artísticos. Quito (Ecuador): UDLA.

Dacosta, F. (1999). Aula de teatro Universitaria de Ourense. *Casahamlet: Revista de teatro*, (1), 72-73.

Fernández García, M. I., & Biscu, M. G. (2009). El Aula de teatro universitario: crisol de experiencias formativas y destrezas. Congreso Uninvest 09. Girona, noviembre 2009. Disponible en <http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/2043>

García Lorenzo, L. (Ed.). (1999). *Aproximación al teatro español universitario [TEU]*. Madrid, España: Editorial CSIC-CSIC Press.

Jiménez, B. (2002). El escritor afro-hispano y el proceso creativo. *Afro-Hispanic Review*, 21 (1/2), 3-8.

Saavedra Garfias, K. (2015). Teatro universitario y teatro sin universidad. *Revista Ciencia y Cultura*. 34 (19), 127-152. Disponible en [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-33232015000100007&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-33232015000100007&script=sci_arttext)