

Resumen

El presente trabajo trató de encontrar una respuesta a la ruptura semiótica de la lectura de las obras plásticas contemporáneas en la ciudad de Cuenca que trajo consigo un distanciamiento del público frente a cuatro obras expuestas en la ciudad de Cuenca que crearon polémica, rechazo e incompreensión en el público, que no las ve como expresiones de arte. Con una metodología que incluyó el análisis teórico, entrevistas a los artistas, críticos de arte, encuesta al público, se establecen las causas de la ruptura desde diferentes ópticas, incluida la de los propios artistas que sustentan su arte como provocador y cuestionador, prevaleciendo la falta de comunicación y conocimientos sobre el nuevo arte y cómo los conceptos del mismo se limitan a los tradicionales y a una estética universal, los imaginarios colectivos, la falta de conocimiento y la idea del arte tradicional, costumbrista y religioso arraigado en el público. Además se proponen estrategias que incluyen programas educativos que permitan tener lecturas desde tempranas edades de los signos contemporáneos y ayuden a crear espacios culturales que dialoguen, informen e instruyan a un público heterogéneo como el de la ciudad y se propicie un acercamiento a las nuevas obras de arte.

Abstract

This work has tried to find an answer to the semiotica of the contemporary plastic works in the city of Cuenca, which brought with it a distancing of the public regarding four artworks exhibited in the city of Cuenca, which created controversy, rejection and incomprehension in the public, which doesn't see it as an expression of art. With a methodology that included theoretic analysis, interviews with the artists, art critics, and interviews with the public, the causes for the rupture were established from different views, including those of the same artists who maintain their art is provocative and questioning; the lack of communication and knowledge prevailing over the new art, and their concepts are limited to the traditional and to a universal esthetic. The collective images, lack of knowledge and the idea of the traditional art, customs and religion are deeply rooted in the public. Also, strategies are proposed which include educational programs which permit lectures of the contemporary signs at early ages, and help to create cultural spaces that speak to, inform, and instruct a heterogeneous public such as that in the city, and bring about a coming together of the new works of art.

ÍNDICE

CAPÍTULO I

1. HISTORIA DEL LENGUAJE ARTÍSTICO SIGLO XX

1.1 EL MUNDO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	1
1.2 EL ARTE CONTEMPORÁNEO. UN CONCEPTO EN CONTRUCCIÓN.....	5
1.3 COMUNICACIÓN ENTRE ARTE CONTEMPORÁNEO Y PÚBLICO CUENCANO.....	16

CAPÍTULO II

2. APROXIMACIÓN A LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

2.1 LA SEMIÓTICA EN EL ARTE.....	26
2.2 SIGNOS DEL HOMBRE Y EL MUNDO CONTEMPORÁNEO.....	31
2.3 IMAGINARIOS COLECTIVOS Y ARTE CONTEMPORÁNEO.....	40
2.4 LECTURAS SEMIÓTICAS. CÓDIGOS Y SIGNOS PRESENTES EN LA OBRA 43	
CONTEMPORÁNEA EXPUESTA EN CUENCA.....	43

CAPÍTULO III

3. ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN EN EL PÚBLICO CUENCANO

3.1 CUATRO OBRAS CONTEMPORÁNEAS QUE CAUSARON POLÉMICA	
Y EL PÚBLICO CUENCANO.....	52
3.2 ESTUDIO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DEL PÚBLICO	
CUENCANO DE LAS CUATRO OBRAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO.....	64

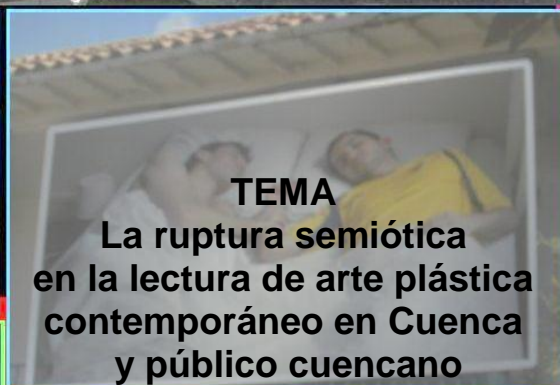
CAPÍTULO IV

4. DEL DISCURSO A LA REALIDAD

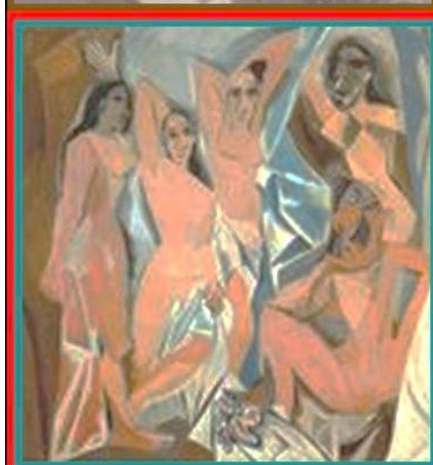
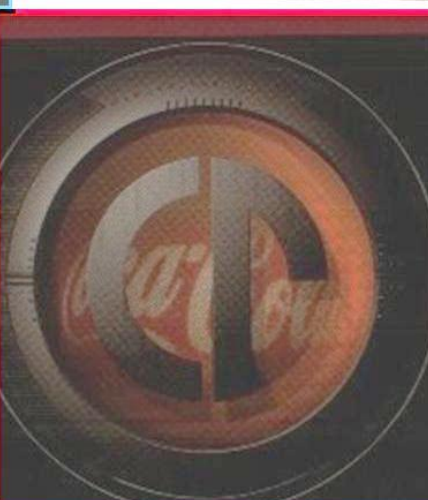
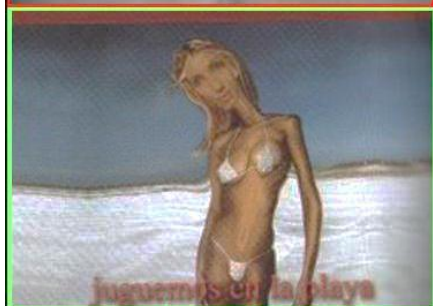
4.1 LECTURAS E INTERPRETACIONES ESPECIALIZADAS (Críticos y artistas).....	71
4.2 DISCURSO DE LOS CRÍTICOS DE ARTE Y ARTISTAS ACERCA DE LAS OBRAS DE JULIO MOSQUERA, JUAN PABLO ORDOÑEZ Y SANTIAGO REYES.....	80
4.3 DISCURSO ARTÍSTICO DE JULIO MOSQUERA, JUAN PABLO ORDOÑEZ Y SANTIAGO REYES.....	82
4.4 CONCLUSIONES: EDUCACIÓN EN LA LIBRE INTERPRETACIÓN DEL ARTE A ADOLESCENTES Y ADULTOS.....	87
4.4.1 PROPUESTA.....	90

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ARTES

TEMA
La ruptura semiótica
en la lectura de arte plástica
contemporáneo en Cuenca
y público cuencano

AUTOR
Adriana Nieto

TUTOR
Mgs. Eliana Bojorque

FECHA

Julio del 2010

Yo, Adriana Marcela Nieto Brito, estudiante de la Maestría en Artes mención en Dibujo, Pintura y Escultura declaro conocer y aceptar las disposiciones del Programa de Estudios de Postgrado en Artes, que en lo pertinente dice: “Es patrimonio de la Universidad de Cuenca, todos los resultados provenientes de investigaciones, de trabajos artísticos o de creación artísticas o científicos o técnicos o tecnológicos, y de tesis o trabajos de grado que se realicen a través o con el apoyo de cualquier tipo de la Universidad de Cuenca. Esto significa la cesión de los derechos de propiedad intelectual a la Universidad de Cuenca”.

F.-.....

Estudiante-PEPA

El presente Plan de Trabajo de Grado, en cuanto a las ideas, conceptos, procedimientos, resultados patentizados aquí, son de exclusiva responsabilidad del autor.

Tanto el tema como el contenido, es producto del trabajo del autor, y en ningún caso ya sea en parte o totalmente es copia o plagio de otra investigación presentada en cualquier tiempo y lugar. De comprobarse esto, entiendo que se deberá proceder conforme estipula la normativa vigente y pertinente aplicable al caso.

F.-.....

Autor: Adriana Nieto

Adriana Marcela Nieto Brito

Estudiante-PEPA

Mgts. Eliana Bojorque, PROFESOR
TUTOR DEL PROGRAMA DE
ESTUDIOS DE POSTGRADO EN
ARTES DE LA FACULTAD DE ARTES,
UNIVERSIDAD DE CUENCA,
CERTIFICO:

Que el presente **Plan de Trabajo de Grado**, intitulado Arte Contemporáneo, obras y público cuencano, realizado por la estudiante Adriana Nieto, como requisito constante dentro del proceso académico para obtener la Maestría en Artes mención en Dibujo, Pintura y Escultura, ha sido orientado, supervisado, dirigido, y revisado durante su formulación, por lo tanto se encuentra aprobado. Se

recomienda el trámite pertinente ante la Comisión Académica, para su aprobación definitiva.

Cuenca, a 02 de Julio de 2010.

F.-.....

Profesor Tutor-PEPA

DEDICATORIA

**A Silvia y Jorge, mis padres
pilares fundamentales
de mi vida,
ejemplo de amor, sacrificio
y entrega.**

**A ing. Diego berrezueta y Padre
Efrén Ordoñez, personajes de mi
admiración, por sus consejos y ayuda
incondicional quienes han sido fuente
de inspiración para cada día ser mejor.**

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi agradecimiento a Mgts. Eliana Bojorque, Tutora de Tesis, por la oportunidad de formar parte de la Maestría en calidad de estudiante para alcanzar una meta más como parte de mi formación en el arte; por el apoyo intelectual brindado durante el desarrollo de la presente tesis para que este proyecto sea una realidad tangible.

De la misma forma mi más grande y sincero agradecimiento a Diego Berrezueta por la confianza, cariño y constancia quien además desde el inicio de la Maestría y en todo momento me animó a ingresar y continuar en este proyecto, además quiero reconocer su calidad humana, generosa y desprendida al brindarme la ayuda incondicional y desinteresada para culminar otra etapa más de mi formación artística.

También quiero agradecer a los artistas Julio Mosquera, Juan Pablo Ordoñez, críticos de arte Cristóbal Zapata y Carlos Rojas; al curador de arte Hernán Pacurucu por colaborar con

las entrevistas, fuente primordial de información para el desarrollo de la tesis.

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1

REGISTRO DE OBRAS CONTROVERSIALES EXPUESTAS
EN CUENCA

(2 OBRAS)

“Grafías” del artista Juan Pablo Ordoñez

“Eric y Yo” del artista Santiago Reyes

REGISTRO EN CD ADJUNTO DE LOS DOS VIDEOS
CONTROVERSIALES EXPUESTAS EN CUENCA

“Estética” de Julio Mosquera

“Heroína” de Julio Mosquera

GRABACIONES DE ENTREVISTAS REALIZADAS A
CRÍTICOS DE ARTE Y ARTISTAS EN CD ADJUNTO

VÍDEO Y FOTOGRAFÍAS DE GRUPOS FOCALES EN CD
ADJUNTO.

ANEXO 2

ESQUEMA PRELIMINAR DE TESIS

ANEXO 3

DISEÑO DE ENCUESTA PARA PÚBLICOS

ANEXO 4

TABULACIONES DE LOS PORCENTAJES OBTENIDOS EN
LA ENCUESTAS RÁPIDAS

ANEXO 5

GRABACIONES TRANSCRITAS DE ENTREVISTAS A
CRÍTICOS DE ARTE Y ARTISTAS

ENTREVISTA CON JULIO MOSQUERA

ENTREVISTA CON JUAN PABLO ORDOÑEZ

ENTREVISTA CON JORGE CHALCO

ENTREVISTA CON CRISTOBAL ZAPATA

ENTREVISTA CON RENE CARDOSO

ENTREVISTA CON CARLOS ROJAS

ENTREVISTA CON HERNÁN PACURUCU

ANEXO 6

COPIAS DE ENCUESTAS A GRUPOS FOCALES

INTRODUCCIÓN

El arte contemporáneo pretende romper con los planteamientos de originalidad, del arte por el arte, por lo que ha generado más de un debate en públicos, críticos de arte y artistas. Sin duda en algún momento se han preguntado ¿Y esto es arte? siendo difícil definir hoy en día lo que es arte, lo único claro es que las nuevas propuestas artísticas son cuestionables por lo que el artista recurre a la provocación, al cuestionamiento esencial del arte, que acaparan la atención del público.

Las obras de arte contemporáneo expuestas en la ciudad de Cuenca han causado polémica en el público en cuanto el conocimiento de los conceptos de arte se limitan a los tradicionales y a una estética universal. Los imaginarios colectivos, la falta de conocimiento y la idea del arte tradicional, el discurso mal enfocado por el artista ponen en descubierto las causas que han generado un distanciamiento con las obras de arte actual.

La semiótica encargada del estudio de los signos es de gran ayuda para realizar lecturas de símbolos y códigos

aplicados en cuatro obras de arte contemporáneo que han creado polémica en la ciudad de Cuenca.

Por otra parte los artistas autores de dichas obras contemporáneas hablan de la finalidad y los conceptos planteados en su obra de arte, los mismos que no son asimilados ni entendidos por el espectador.

Los discursos planteados por artistas, críticos de arte y público cuencano son parte fundamental en la tesis para comprender las causas del distanciamiento entre el público cuencano y la obra contemporánea y proponer estrategias que ayuden a formar y educar a los diferentes públicos en la Historia del arte.

CAPÍTULO I

1. HISTORIA DEL LENGUAJE ARTÍSTICO SIGLO XX

1.1 EL MUNDO DEL ARTE CONTEMPORANEO

En el arte del siglo XX, como en todos los ámbitos de la vida contemporánea, el fin de las narrativas tradicionales no solo ha llegado a su término “sino que el arte contemporáneo no se permite más a sí mismo ser representando por estas narrativas maestras”¹, puesto que la ruptura con los módulos tradicionales es una de las características esenciales.

En nuestra ciudad persisten conceptos que se relacionan con los presentes en el Diccionario Enciclopédico Espasa respecto al arte como: “acto mediante el cual imita o expresa el hombre la materia o lo invisible, y crea copiando o fantaseando”. Otra de las definiciones de concurrencia sobre el arte es aquella que lo relaciona con el objetivo de expresar la belleza.

¹ Arthur C. Danto, Después del fin del arte, El arte contemporáneo y el linde de la historia. Buenos Aires, 1999, pág. 20

Esta última definición nos sumerge en un problema planteado por mucho tiempo ¿Qué es arte? ¿Qué es bello? Se puede afirmar que el arte está unido a la belleza, y por supuesto muchos de los pensadores han intentado dar solución a estas preguntas, sin embargo, en el período contemporáneo no se puede seguir con líneas evolutivas encontrándonos con diversas teorías que se reafirman, o se contraponen entre sí.

En el arte contemporáneo difícilmente se podría establecer un cánón de belleza, puesto que, al hablar de estética desde un punto de vista subjetivo, la belleza es lo que gusta de manera general y necesaria, sin concepto ni utilidad práctica, en cambio al hablar desde un punto de vista objetivo la belleza es la forma de un objeto que agrada sin cuidarnos de la utilidad que este tuviese.

¿Dónde empieza lo contemporáneo? ¿Desde dónde lo situamos? Es una situación muy compleja situar los inicios en referencia al concepto de lo contemporáneo en arte, recordemos el discurso de José Ortega y Gasset, (dirigido a la incompreensión que produce el abstracto, tendencia avanzada en ese momento), el debate de las interconexiones

entre el discurso del arte y el público, “Impopularidad y deshumanización del arte nuevo” en donde se hace referencia a la imposibilidad de las masas de tener una comprensión del arte nuevo, por lo que éstas deben necesariamente adquirir un conocimiento adecuado posibilitar un acercamiento a la obra de arte, de lo contrario se evidenciaría su ignorancia reflejada en un rechazo ante estas nuevas prácticas artísticas.

“La sensación de cambio en la condición de producción de artes visuales, está en relación a la dinámica de los cambios ocurridos (caída del muro de Berlín, fraccionamiento de la URSS, el colapso del socialismo en Europa del este, el final del comunismo), alumbrado por el post-industrialismo consumista en un nuevo orden económico trasnacional que evolucionó la identidad o la excluyó a una global, cuyos efectos ayudados por los avances científicos y tecnológicos sobre todo de la comunicación, trasformó la manera de ver el mundo, provocando que busquemos nuevas formas de pensar y actuar. El arte al responder la actividad humana, no puede ser indiferente a esta dinámica, adoptando transformaciones de contenido y de forma distanciándolo de la visión moderna de entender este arte”.²

² Hernán PACURUCU, El arte de Hoy, Apuntes de Arte Contemporáneo, Universidad de Cuenca, 2007

Las grandes diferencias entre el final de un arte llamado moderno y el inicio de uno nuevo que recoge y designa las propuestas de arte actual, permitiendo diferenciarlas de su anterior, se llama arte contemporáneo. Las nuevas formas de producir arte reúnen características contemporáneas, que no se pueden encasillar dentro de las formas tradicionales conocidas como; escultura, pintura, dibujo, instalación, performance, ambientación, etc. o siendo alguna de estas, reúne características de las otras dificultando su ubicación, y que generalmente se localizan al margen de lo que se considera arte.

“El quiebre del discurso moderno en distintas disciplinas, llevó a que se desplace las obras maestras, las divisiones culturales tradicionales perdieron importancia, para dar paso a un enfoque interdisciplinar, las teorías sociales, la cibernética, la psicología, la literatura se vuelven complementarias una de otra, así encontramos la historia aportando al psicoanálisis, la cibernética a los modelos familiares, etc. la ruptura del discurso moderno favorece un enfoque interdisciplinar de las dinámicas de representación. Los artistas y los críticos se suman a este enfoque intentando romper en primer lugar la autoridad de ciertas representaciones dominantes, especialmente las que provenían de los medios de comunicación a través de la fotografía. En segundo lugar se empieza a construir representaciones menos limitadas y opresivas, tratando de

crear un espacio para el espectador, pero también poniendo de manifiesto su propia posición y filiación”³

A partir de la década de los sesenta, el propósito principal de la producción artística y la crítica del arte ha sido romper su opresiva cadena de genialidades y maestros. A medida que los principales productos culturales de la modernidad tardía- el expresionismo abstracto, el existencialismo, el cine de vanguardia, la nueva crítica- fueron quedando obsoletos, se vieron reemplazados por formas artísticas y modelos críticos explícitamente contrarios a las ideas modernas.

La confluencia entre arte y música, de cine y performance, de escultura y arquitectura, de pintura y cultura popular fueron usados para expresar una concepción de arte totalmente distinta. Los temas escogidos por el arte pop, remitían deliberadamente a la cultura popular, a las imágenes de la prensa rosa que la modernidad rechazaba con desdén, del mismo modo el minimalismo exagerado, asumió el desafío de desviar las categorías estéticas modernas.

³ Ibid., pág. 15

1.2 EL ARTE CONTEMPORÁNEO. UN CONCEPTO EN CONSTRUCCION

Hablar acerca del arte contemporáneo como un concepto en construcción, es reflexionar sobre la modernidad, pues, ésta es la norma cultural que aún rige en la concepción de lo que es arte, la modernidad responde al sueño del capitalismo industrial, una ideología que depositó su fe en el progreso. Hoy existe un acercamiento a la modernidad no desde su contexto histórico original, sino más bien desde un punto de vista estético que hemos heredado es decir, la modernidad como institución. Picasso y Pollock son clásicos contemporáneos.

“Las señoritas de Aviñón” o de Avinyó es un cuadro del pintor español Pablo Picasso pintado en 1907. Está hecho mediante la técnica del óleo sobre lienzo y sus medidas son 243,9 x 233,7 cm. Se conserva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

“Stenographic figure” 1942, Pollock

Más allá de creer que se pueda delimitar la fecha día y hora, eventos que en la década de los 60 al 70 produjeron espacios que desembocaron en la crisis y caída del arte moderno, dando paso a una nueva forma de pensar el arte, ya no desde los meta-relatos modernos que proclamaban lo

que debería ser el arte, ni desde una verdad absoluta, así como tampoco desde una historia lineal que favorece a ciertos grupos hegemónicos, ni desde la construcción de manifiestos, o desde la desvalorización de manifestaciones artísticas que no pertenezcan a la oficialidad; es decir, asistimos al surgimiento de un arte que desarticula los parámetros oficiales de la era moderna.

La técnica por un lado, pone al hombre en posición de poder intentarlo todo; pero no sin crearle al mismo tiempo una nueva esclavitud: la de la máquina (fordismo y cadena de montaje magistralmente reflejados en *Tiempos modernos* de Charles Chaplin -1936-), un mundo repetitivo de una intensidad agobiante que, pese a su comodidad, produce un gran desasosiego e insatisfacción, que el arte expresa a través de la irracionalidad.

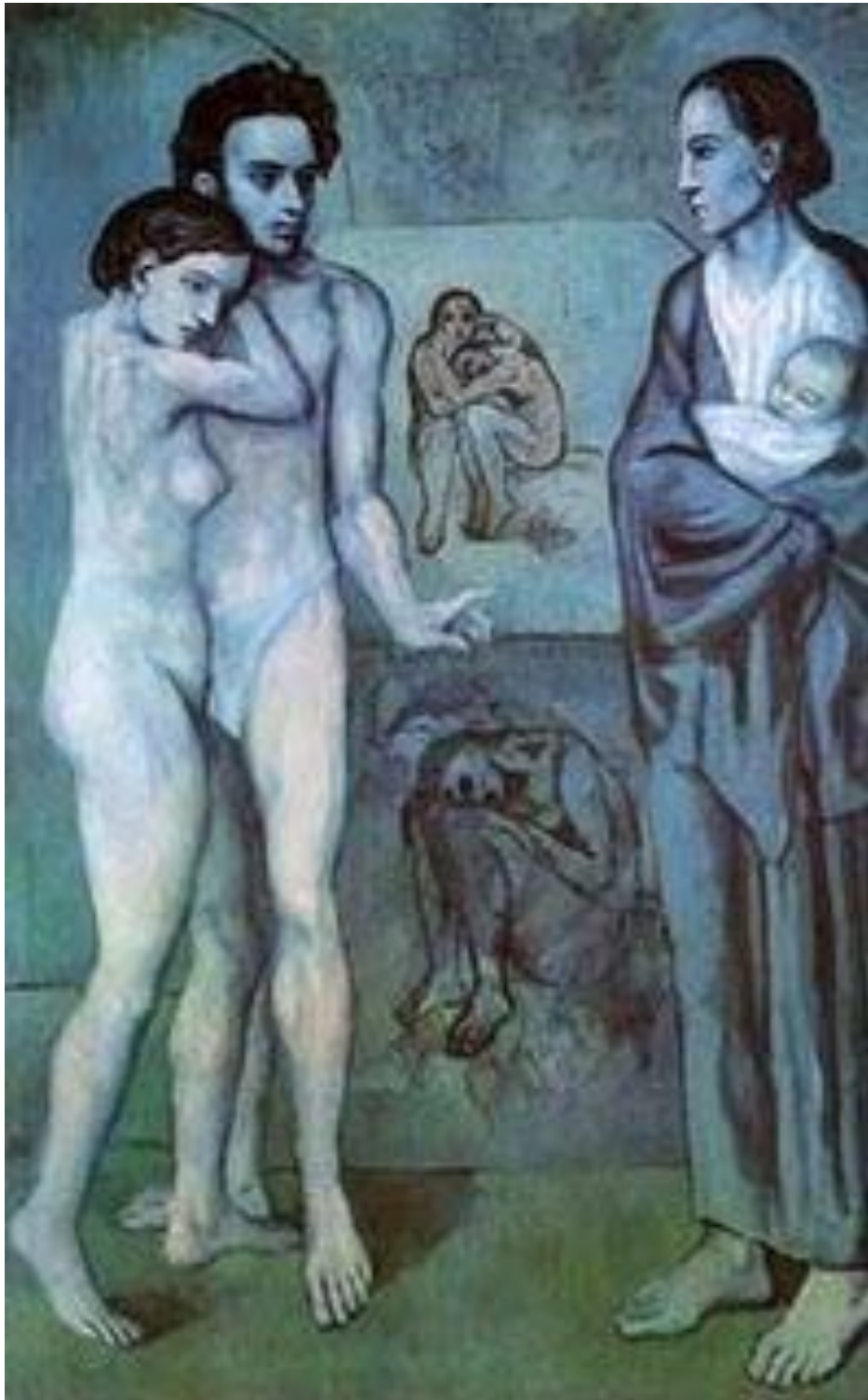
“En el salón de 1846 Baudelaire se refirió al romanticismo como la expresión de la belleza más reciente, más contemporánea” ⁴ e insistió en la novedad que

⁴ ARS MAGNA, Historia del Arte Universal Tomo X, Ediciones Planeta, España, 2006, pág. 11

encarnaba el romanticismo, una forma sustancialmente diferente de todo lo que se ha hecho en el pasado, sin embargo el nuevo artista ya no puede aprender del pasado, sino sólo del presente, del ahora, auténtica fuente de toda originalidad, porque en último término, lo verdaderamente importante que puede dar expresión a la modernidad, es la imaginación creativa. Esta novedad la lleva también el arte contemporáneo, acompañado de su carácter de destructividad que supone una nueva consideración del tiempo, no como un proceso basado en la continuidad temporal sino como catástrofe del instante.

La fuerte personalidad y voluntad de estilo de los artistas de la primera mitad del siglo XX, hace que sea imposible clasificar a muchos de ellos en un sólo estilo o movimiento. A ello también contribuye lo efímero de algunos de estos, que agotan su capacidad de atracción o su impacto provocativo en pocos años. Por ejemplo, Picasso suele ser clasificado en fases o épocas (azul, rosa, cubista, de los ballets rusos, surrealista, del Guernica, etc.) que por su extraordinaria diversidad y fecundidad parecerían obra de varios artistas diferentes.

Además, como en el Renacimiento, muchos de estos artistas no se limitan a un arte, y son a la vez pintores, grabadores, escultores, fotógrafos, cineastas, etc. especialmente en el caso de los arquitectos, cuya formación profesional (en diálogo y a veces debate con la de los ingenieros) les impulsa a expresarse en todas las dimensiones del espacio (urbanismo, interiorismo, diseño industrial, etc.) y de las otras artes plásticas.

Época azul del artista Picasso

Autor: Adriana Nieto

“La vida” En enero de 1903 Picasso volvió a Barcelona y en primavera comenzó el cuadro “La vida” actualmente expuesto en Cleveland Museum of Fine Arts.

Título: Acróbata y joven arlequín

Lugar: Paris

Autor: Adriana Nieto

Año: 1905

Dimensiones: 190,3 X 107,8cm

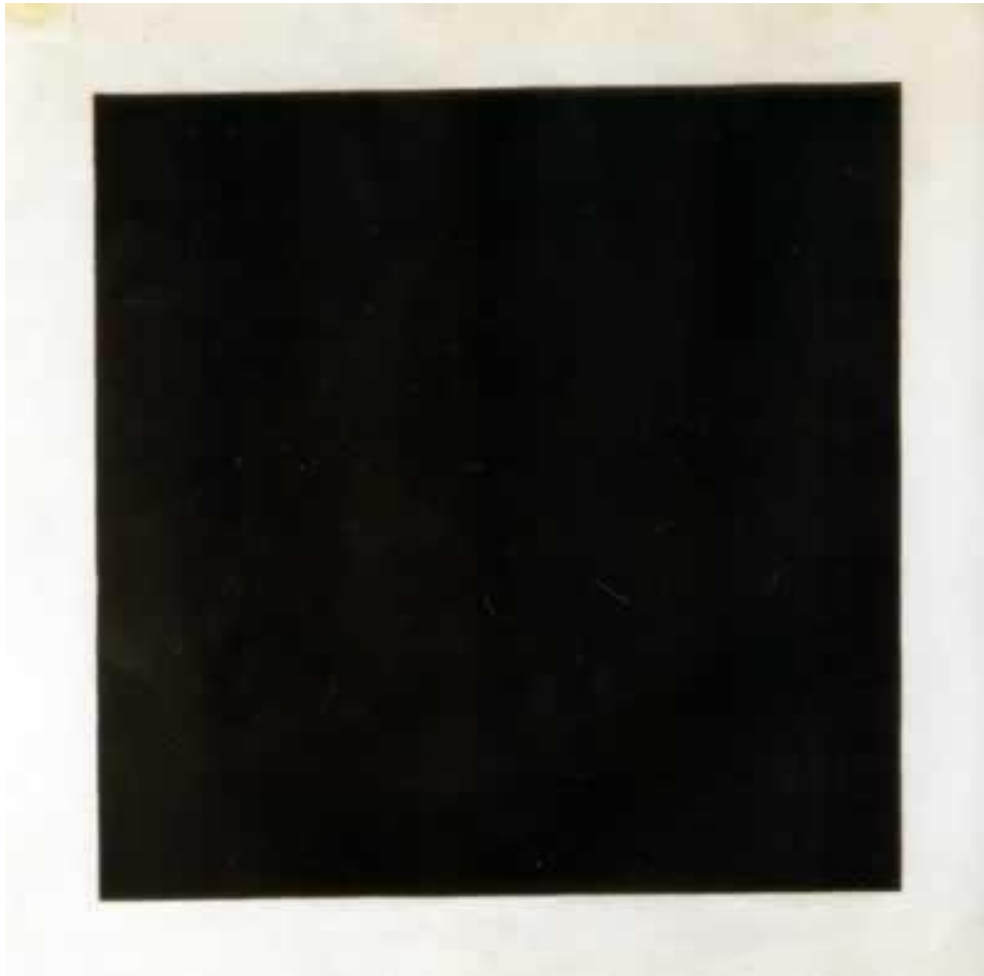
“Guernica” del artista Picasso, pintado en los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, durante la Guerra Civil Española. Desde 1992, la obra está en permanente exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid.

La formulación entre 1915 y 1920 de estilos geométricos no objetivos, abrió una vía en la búsqueda de una creación artística “absoluta” que pretendió proyectar lo artístico a la humanidad entera. Malevich, en la exposición 0.10: última exposición futurista de pintura celebrada en Petrogrado, en diciembre de 1915, presentó su obra “Cuadrado negro sobre

fondo blanco”, iniciando un proceso que culminaría en “Composición suprematista”; “Cuadrado blanco sobre fondo blanco” (1918), pretendía expresar, más allá de la experimentación puramente formal, una sensibilidad que trascendiera el mundo de la percepción y fuera portadora de una verdad de orden universal.

La pintura entendida como construcción absoluta debía simbolizar la nueva armonía ideal entre el ser humano moderno y una sociedad inmersa en procesos de cambio generados por la tecnología industrial, las nuevas posibilidades de medir el tiempo y el espacio, y los nuevos retos sociales. El suprematismo de Malevich y de sus seguidores, aspiraba en último término a crear un sistema filosófico que a partir del arte puro se proyectará hacia el campo de las artes aplicadas, el teatro y la arquitectura, “la forma de arte contemporánea por excelencia”⁵

⁵ Ibid, pág. 15

“Cuadrado negro sobre fondo blanco”

Autor: Kasimir Malevich

Año: 1915

Técnica: óleo sobre canva

Dimensiones: 106.2 x 106.5 cm

State Russian Museum, St. Petersburg

“Blanco sobre blanco” realizado por Malevich en el año 1918, Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En las primeras décadas del siglo XX, el rechazo del arte por el arte y el cuestionamiento de la autonomía artística en aras de una implicación social y política encontró ecos, además el dadaísmo y en el constructivismo ruso, en

personajes aislados como Marcel Duchamp, cuestionan el papel del arte en la sociedad.

La provocación no reside en el objeto en sí mismo, sino en el acto trasgresor por el que la firma libera al objeto de su contexto cotidiano y lo transfiere al contexto del arte, crear se limita a escoger, no existe lugar para la técnica y el oficio. La obra sólo existe en función de la mirada que la reconoce como tal, y de la institución que la acoge, la legitima y le da significación.

“La Fuente o el Urinario” Marcel Duchamp,

El urinario de Marcel Duchamp ha sido elegido la pieza de arte más influyente del siglo XX. Marcel Duchamp causó gran escándalo cuando, en 1917, expuso en pleno Museo de Arte Moderno de Nueva York un urinario masculino de porcelana blanca, que llevaba por título “Fuente”. Era la primera vez que un objeto cotidiano se exponía en el interior de un museo, dejando a un lado piezas de escultura o pintura. Además de generar una gran controversia, la obra y su autor

iniciaron el movimiento artístico conocido como Arte Conceptual.

Nauman al igual que Duchamp cuestiona el arte y realiza nuevas propuestas artísticas como la obra “Pasillo de luz verde” (1970), en donde el espectador camina por un pasaje inusualmente largo y estrecho iluminado por un resplandor verde, es una obra que se desarrolla en un entorno provocador e inquietante demostrando las profundas reacciones fisiológicas y físicas que la arquitectura puede provocar.

"Pasillo de luz verde" del artista Nauman, 1970
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York

Características:

DM y apliques de luz fluorescente con focos verdes
304,8 x 1219,2 x 30,5 cm.

Colección Panza, donación 1992

En 1968 Lucy Lippard y John Chandler publicaron “La desmaterialización del arte” (revista Art International) donde analizaban el proceso de transformación que percibían en el arte contemporáneo, los artistas habían intensificado la gradual desaparición del objeto a favor del concepto y del arte efímero; muchos de los minimalistas (Morris, Smithson) emprendían trabajos en los que "el arte como idea" o la realización de obras en escenarios naturales (Land Art) eran los nuevos campos de experimentación o vías de escape al callejón sin salida en el que según ellos se debatían las poéticas más formalistas.

Robert Morris “Card File”,
(fichero) compuesto de una serie de fichas en fundas de plástico que contenían notas, referencias e indicaciones sobre el proceso de compilación del fichero expuesto en el año de 1963

“Espiral Jetty” del artista Smithson, realizado en abril de 1970. Dimensiones de 450 x 4,5 m. Hecho con barro, cristales de sal en suspensión, rocas y agua. Great Salt Lake, Utah, Estado Unidos (Obra destruida)

Obra artística de lo llamado “Land art”, arte póvera y del arte ecológico. Recoge el conjunto de obras que abandonan el marco del estudio, de la galería, museo, y están hechas en su contexto natural: la montaña, el mar, el desierto, el campo. ...Plantea una peculiar relación arte naturaleza.

Fue a principios de los sesenta cuando se hizo patente en el ámbito artístico estadounidense como en el europeo, la cristalización y difusión de un nuevo tipo de arte, que

conllevaba nuevos comportamientos y una manera diferente de entender arte y vida, escenarios como (la calle, el desierto, las costas australianas, la montaña, es decir, cualquier escenario de la naturaleza) reemplazaron los lugares habituales donde el arte solía exponerse.

“El propósito del artista actual está encaminado a realizar un estudio de las unidades complejas de significado de la cultura, que en esta práctica artística se gesta y desarrolla, por lo que aquí no cabría hablar de cultura sino de culturas que condensen conocimiento proporcionando sentido a la producción artística más allá o fuera de su estética”.⁶

Las nuevas prácticas artísticas deben ser observadas en su contexto histórico, porque el arte es una producción individual subjetiva de su tiempo, su entorno, y su espacio cultural, sólo así es entendible que el nuevo arte involucre nuevos medios de producción que se apartan de las tradicionales, donde el artista expresa sus ideas, su manera de percibir el entorno en el que vive; ahora valdría

⁶ Hernán Pacurucu, *POLITICAS AL BORDE*, Una investigación sobre el Arte Contemporáneo Cuencano en los Discursos Políticos Actuales, Facultad de Artes, Universidad de Cuenca, 2006, pág. 23

preguntarse si el artista trasmite sus reflexiones, si los símbolos utilizados son comprendidos por el público cuencano.

1.3 COMUNICACIÓN ENTRE ARTE CONTEMPORÁNEO Y PÚBLICO CUENCANO

La tendencia de la modernidad al conceptualizar la obra de arte como el producto de una forma de trabajo y de consumo autónoma, liberada del comercio social normal en virtud de su calidad de objetos diseñados exclusivamente para el placer visual, hoy se vuelve incapaz de ser mantenida al no poder delimitar sus parámetros, teniendo que ceder espacio para que surja un arte cuestionador y comprometido, donde el arte visual resulta ser el productor de los imaginarios colectivos y el sujeto se reconoce como partícipe de la comunidad, un nuevo arte que discurre y convive en un intercambio mutuo con las sociedades actuales.

La obra contemporánea del artista cuencano Juan Pablo Ordóñez emplea conceptos artísticos actuales. La obra “Grafías” participo en la IX Bienal Internacional de Cuenca realizada desde abril hasta junio del 2007, siendo acreedora del primer premio. En “Grafías” el artista se apropia de

imágenes que están ahí presentes pero no son captados por el transeúnte, en ella se deconstruyen antiguos cánones. Son productos culturales que muchas veces manifiestan reflexividad, humor e ironía, en el caso de “Grafías” las imágenes son el resultado de un efecto natural en la que su entorno, en este caso los ventanales de las casas que están al frente del monasterio, son parte primordial de la obra.

“Grafías” muestra el devenir del tiempo en la ciudad y cómo la gente la habita, dejando su aporte sobre la historia, utiliza la lógica, el ingenio y la creatividad para representar conceptualmente el desplazamiento del espacio y del tiempo; el espectador frente a la obra también tiene la posibilidad de desplazarse y mirar a su alrededor siendo el panorama un espectáculo estar frente a una pantalla y esperar la presencia de un día soleado para poder enmarcar la obra de arte, simulando una sala de cine desplazada de su lugar a la espera de que sea proyectada la luz.

Espejos colocados en la pared de una casa frente al Museo de las Conceptas, parte del proyecto “Grafías” del artista Juan Pablo Ordóñez, obra ganadora de la IX Bienal Internacional de Cuenca, realizada entre abril y junio del 2007

Se puede decir que es una instalación en el que intervienen los espacios de la ciudad, para a través de ella poner en evidencia al transeúnte silencioso que pasa de largo sin percatarse que las obras de arte son ahora parte de su entorno. Si bien “Grafías” no es la obra que podrían

comprarse en una galería, las imágenes que presenta, al contrario de los cuadros que se arriman y venden en las calles para decorar el hogar, y que son el resultado visual de varios lugares comunes de aquel arte aceptado por la mayoría de público, deja de ser una mera mercancía, un objeto de decoración para crear polémica, discusión, una reflexión que pone en cuestionamiento si las imágenes que están presentes en nuestra vida cotidiana son arte.

Las imágenes de “Grafías” son un nuevo arte, imágenes del mundo actual, que van evolucionando de acuerdo al momento; están ahí, sin embargo el ojo cotidiano no es capaz de observar lo que está presente en el día a día, pasando por alto muchas obras que son parte de la cotidianidad.

Si bien esta obra premiada recibió críticas y comentarios positivos de personas conocedoras de arte, existió también cuestionamientos acerca de su calidad como obra de arte; de hecho el transeúnte esperaba ver una pintura donde fácilmente se puede definir la figura, los trazos, es decir, una obra de fácil comprensión, elaborada

con las técnicas convencionales con una lectura clara de lo cotidiano.

Lamentablemente no todos los espectadores apreciaron la obra, puesto que su imaginario se limita a pinturas tradicionales y no existe un conocimiento acerca de las nuevas prácticas artísticas.

La obra de Pablo está ahí, quizá por muchos años sin ser descubierta, sin embargo la creatividad del autor, le permitió con ayuda de objetos sencillos y la luminosidad del día, sin necesidad de utilizar nuevas tecnologías realizar una serie de imágenes que se apoyan en los conceptos contemporáneos, llevándonos a un contexto de espacio y tiempo diferente al acostumbrado, acercándonos al tiempo natural.

El espectador está acostumbrado por lo general a ver algoritmos, modelos de escritura y procesos de producción de imágenes, encontrándose con una obra que rompe los esquemas de espacio y tiempo, puesto que, Grafías es una obra que se desplaza de los museos de la institucionalidad a un espacio público.

El lugar donde es expuesta la obra tiene gran importancia en la actualidad, la lectura del contexto de la misma se desarrolla según el sitio donde es presentada, demostrándonos el enclaustramiento de nuestras creencias enmarcadas en un monasterio, lo que no permite la apreciación de la realidad desde afuera, son imágenes de varias dimensiones de gran colorido que rompe el globo esférico al que se está acostumbrado.

Nos muestra una película con factores externos ya no controlados sino de acuerdo a las circunstancias de la naturaleza, dependiendo del clima luminoso para ser partícipes de la obra, siendo la luz la que da comienzo al color y formas que se reflejan en el soporte, en este caso la pared de un convento de monjas. Lo contemporáneo se apropia del patrimonio cultural de la ciudad para dar paso a nuevas formas de hacer arte.

Registro fotográfico de la obra “Grafías” del artista Juan Pablo Ordoñez, imágenes proyectadas en la pared del Museo de las Conceptas de la ciudad de Cuenca, obra ganadora de la IX Bienal Internacional de Cuenca, realizada entre abril y junio del 2007.

Dada esta complejidad dentro del arte, la labor de los curadores se vuelve importante, al actuar muchas veces como intérpretes que permiten un acercamiento del espectador a los contenidos de la obra y una profundización de su experiencia.

El arte contemporáneo se ha encargado de increpar las grandes narrativas tradicionales con las cuales se había construido la historia, y dio forma a nuestras creencias, ideologías y vías de acción, e instauró un nuevo juego de paradigmas, maneras de enfocar y entender el arte. La realidad en que vivimos es increíblemente diversa, contradictoria e inestable, y por supuesto se ha encargado de indagar en campos polémicos.

Tenemos el caso de la obra “Eric y Yo” del artista quiteño Santiago Reyes, expuesta en el Museo de la Medicina de la ciudad de Cuenca, obra participante en los eventos paralelos a la IX Bienal Internacional de Cuenca, realizada entre abril y junio del 2007.

La valla o gigantografía muestra la fotografía de dos cuerpos en reposo sin desnudez, sin contacto físico, que a la vista de la mayor parte del público, entre ellos personas cargadas de tradicionalismo, es censurada al ser una escena banal, sin embargo para quienes tienen una orientación sexual diferente es simplemente una foto de la cotidianidad, la obra causó un escándalo en el público cuencano, razón por la cual el municipio la clausuró.

“De acuerdo a la Alcaldía de Cuenca, la valla propagaba ideas sobre sexualidad que eventualmente podrían pervertir a la juventud y la niñez locales, volviéndolas “anormales”. Como si Cuenca no tuviera su propia comunidad gay y como si en el país las luchas de este colectivo social en el último periodo pudieran ignorarse a pesar de los intentos de invisibilización de más de un Alcalde u Obispo”.⁷

La censura de la obra de Santiago Reyes “Eric y Yo” en la que se muestra una orientación sexual humana en la ciudad de Cuenca sede de la Bienal, llegó hasta las páginas editoriales de varios diarios del país entre ellos diario El Tiempo, martes 24 de Abril de 2007, portada sección B, el tema sirvió de base para la eterna batalla acerca de qué constituye arte y qué no; en lugar de evaluar estrategias de exhibición que no atenten contra aquellas susceptibilidades, de plano se rechazó la obra como un hecho anti-artístico y hasta pornográfico.

El artista tomó como referente la obra artística, *Sin título* de Félix González, artista contemporáneo y gay, Santiago rinde tributo con su obra al artista fallecido, quien en el año

⁷ X. Andrade, *Por qué ofende esta imagen*, Mayo 2 de 2007. Editorial # 42 para radio Tropicana, Guayaquil, transmitido en 540 AM y www.radiotropicana.com.ec Reproducido en riorevuelto.blogspot.com, junio, 2007, <http://www.ochoymedio.net/opinion/06-07/xandrade.html>

1992 presentó la obra una fotografía de una cama vacía en 24 vallas publicitarias que se presentaron en la ciudad de Nueva York, esta imagen fue realizada después de la muerte de su pareja con SIDA.

“Sobre el diálogo que establece con González-Torres, Reyes considera que “habita” su imagen, marcando una distancia con estrategias de cita o apropiación que tienden a concentrarse en la ironía o parodia de determinada tradición. Reyes no se limita a revisar el lugar de la autoría u originalidad de manera neutral, sino que extiende y reactiva el proyecto de González-Torres, que tiene que ver con la deconstrucción del binario público/privado, uno de los grandes desafíos que enfrenta las minorías sexuales, cuando su sexualidad es confinada al ámbito privado”.⁸

⁸ María Fernanda Cartagena, La Selecta, Flujos globales y prejuicios locales: la censura de la imagen por todos los medios, copias

Una de las 24 vallas publicitarias que muestra la fotografía de una cama, realizado por el artista Félix González, expuesta en 1992 en la ciudad de Nueva York-Estados Unidos

El artista sostiene:

“el título de la fotografía, compuesto por una frase en castellano y otra en francés -Sin título (Eric et moi dormant) [Eric y yo dormidos]-, no se debe traducir, la imagen fue posible como ecuatoriano en París, a partir de la vida cotidiana con su pareja.

Es también dentro de esta condición de emigrante, que la camiseta que viste Reyes adquiere importantes

Autor: Adriana Nieto

connotaciones, en el extranjero de manera coyuntural el fútbol se convierte en el lugar para performar la identidad de país y precipita filiaciones individuales y colectivas que de otra manera permanecen invisibles”⁹.

“Eric y Yo” fotografía del artista Santiago Reyes expuesto en el Museo de la Medicina de la ciudad de Cuenca, obra participante en los eventos paralelos a la IX Bienal

⁹ María Fernanda Cartagena, La Selecta, Flujos globales y prejuicios locales: la censura de la imagen por todos los medios, copias.

Internacional de Cuenca llevada a cabo en entre abril y junio del 2007

La obra de Reyes va en contra de los valores morales-religiosos locales de gran parte de habitantes de la ciudad de Cuenca, sobre todo gente adulta, y del arte tradicional, contrapuestos a la antigua visión de la cultura occidental. “Eric y Yo” ofende a una cierto grupo de personas y en otras no deja de ser una simple fotografía.

“Según Margarita Vega, Directora de Cultura de la Municipalidad cuencana, ella cooperó en la decisión de vetar a la propuesta de Reyes, “por temor a que los niñitos piensen que es normal la escena, que muestra a dos jóvenes en una cama, tapados y cogidos de la mano”¹⁰.

Por otra parte Paul Moreno, ex Presidente Ejecutivo de Señal X, se comprometió a dar su apoyo a la valla de Santiago Reyes no sin antes dar a conocer su preocupación por que la fotografía afectaría negativamente a la Bienal.

Desde la impresión de la fotografía del artista se empezó a generar ciertas fricciones en las autoridades de

¹⁰ Diario “Hoy”

Cuenca. Al pedir el permiso a la Dirección de Control Municipal respondieron:

“La Dirección de Control Municipal, en observación estricta de lo que contempla la Reforma a la ordenanza que regula la instalación y control de la publicidad y propaganda exterior Reforma a la ordenanza que regula la instalación y control de la publicidad y propaganda exterior en el cantón de Cuenca 12 codificada, en su Capítulo II “Prohibiciones (sic) generales y particulares”, Art. 6, “Se prohíbe de modo general de empleo de publicidad o propaganda que promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano”, NIEGA lo solicitado.¹¹”

Desde los trámites necesarios para ser exhibida la obra de Santiago se generaron polémicas en las instituciones; con los criterios mencionados anteriormente queda en evidencia la mirada sexista que se dio por parte de las autoridades ante el contenido de la obra del artista Santiago Reyes.

Otra de las obras que han generado polémica en el público cuencano es la obra del artista quiteño Fernando Falconí denominada “Textículos revueltos” expuesta en la sala de la Casa de los Arcos, como parte de una muestra

¹¹ Oficio No. 51185 de la Dirección de Control Municipal de Cuenca

colectiva “La necesidad de una esencia.... Una estética de las ideas”, Cuenca, 2007.

Su propuesta artística llamó mucho la atención, pues la obra de Falconí tenía una intromisión de varios textos y fotografías en un diario sensacionalista el “Extra” con el propósito de descontextualizar la obra de arte hasta transbordarlo al nivel más bajo de consumo masivo, “da mucho que decir acerca del propósito del artista de ironizar sobre las definiciones mismas con las que este término es utilizado y como esta designación dilapida su valor el instante que es descontextualizado en otros espacios menos sublimes”.¹²

¹² Hernán Pacurucu, Catálogo de la muestra colectiva “La necesidad de una esencia.... Una estética de las ideas”, Cuenca, 2007

“Textículos revueltos” del artista Fernando Falconí,
expuesto en la Casa de los Arcos, Cuenca-Ecuador, 2007

Ante esta obra está el verdadero propósito del artista según lo explicado anteriormente por el artista Hernán Pacurucu en el catálogo de la exposición “La necesidad de una esencia.... Una estética de las ideas”, un espectador asistente a la inauguración de la muestra emitió su criterio:

“para comenzar, su título no tiene coherencia con la obra, puesto que los problemas violentos no se deben a un problema endógeno (hormonal), sino más bien es un

problema exógeno (problema externo que influyó en su personalidad)”

El espectador expresa:

“...el artista muestra en su obra lo que está estructurado en su mente y piensa que ese es el mundo irónicamente

Finalmente se pregunta:

¿Acaso el artista es un psicópata que está revolviendo a otros psicópatas?”¹³

Sin duda la ruptura entre el espectador y la obra de arte es evidente, con frecuencia se escucha ¿Ahora a éstos se le llama obra de arte?, de hecho que si la obra de arte se concibe con las narrativas tradicionales difícilmente se podrá encontrar gusto estético por el arte contemporáneo, puesto que, las nuevas propuestas artísticas no tienen nada que ver con la belleza universal; el canon, las técnicas, los estilos han

¹³ Testimonio de espectador anónimo durante la exposición “La necesidad de una esencia.... Una estética de las ideas” expuesta en la sala de la Casa de los Arcos en la ciudad de Cuenca en el año 2007.

quedado atrás dando paso a un nuevo arte que tiene como finalidad el ser provocador.

CAPÍTULO II

2. APROXIMACIÓN A LA LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

2.1 LA SEMIÓTICA EN EL ARTE

La semiótica tiene sus inicios hace dos mil quinientos años en la India y la Antigua Grecia como un campo de estudio en el lenguaje y los signos llegando a establecerse a comienzos del siglo XX como una disciplina, un campo de estudio, método de análisis, profundizando el estudio del lenguaje, la comunicación y los signos.

Las semióticas podrían ser clasificadas en: semióticas de los signos, de los códigos y de la significación. También dentro de la semiótica y su estado actual se encuentra el modelo de comunicación desarrollado y sistematizado por Jakobson, en 1959, en “Lingüística y poética”.

La semiótica crea espacios en el que interactúa el ser humano y los signos, es decir, el hombre está permanentemente introduciendo nuevos signos que se dan en gran diversidad y en una gran síntesis; es común encontrarnos con signos que son una imitación o tienen una

similitud con el objeto, así por ejemplo encontramos en las vías o carreteras varios letreros que son identificados por quienes lo transitan. Esta disciplina ha mostrado su habilidad para dialogar con otras disciplinas logrando ser útil entre lingüistas, teóricos literarios, antropólogos, sociólogos, artistas, filósofos, etc., que ayuda a las relaciones entre el hombre y la naturaleza, entre el caos y el orden.

“La semiótica es una liberación de la filosofía moderna inspirada en el conocimiento del lenguaje humano y la percepción acompañada por la apreciación de la semiosis y los procesos de significación que se incorporan al universo humano y físico. También tiene la semiótica la convicción de que todos los fenómenos sociales y culturales tienen significado, se propone como un proceso de comprensión de la experiencia humana misma mediada a través de signos, la semiótica podrá establecer afirmaciones acerca de los modelos del mundo apuntando de esta manera a la relación entre los métodos de indagación y las estructuras del ser.”¹⁴

La semiótica intercambia los mensajes que producen significación. El mensaje es un signo o un conjunto de signos. Los seres humanos no son los únicos que establecen mensajes, pero son los que tienen mensajes verbales y que

¹⁴ Danesi, "Introducción", en Thomas Sebeok. Signos: Una introducción a la semiótica. Barcelona, Paidós, 1996.

proceden mediante procesos de transacción y contrato que unen a las fuentes y al destino, al emisor y al receptor, en un proceso de transmisión, circulación y recepción de signos. Los seres vivos están unidos por una serie de canales simultáneos, que son sucesiones que trasladan, remiten y hacen circular información, es decir, signos.

“El propio Pierce se dio cuenta de las proyecciones prácticas cuando dijo que el significado de los mensajes son las reacciones que provocan en los receptores.”¹⁵

La semiosis es parte de la vida misma; y la semiótica está actualmente concentrada en la semiosis y en todo aquello que tenga que ver con las teorías de los signos particulares o con una semiótica general. La semiótica tiende a afirmar que la conciencia precede al ser.

“Los seres humanos se comunican por signos y símbolos y entre los signos y símbolos lo único que hay son objetos o personas. La semiosis es siempre una relación y

¹⁵ MANUEL ALCIDES JOFRE, Estado del arte de la semiótica actual, Literatura y lingüística, Santiago, 1997

una negociación entre el yo, el tú, y el ellos, entre el yo y sí mismo, y esto es una gran empresa.”¹⁶

Por otro lado, está la teoría de las prácticas significantes, de la semiosis como proceso, entendiendo que la semiótica debe ser el estudio de la producción de la significación y no tanto del producto signo. En todo caso, la semiótica implica una refundación global del saber, al tener conciencia de la producción, circulación y consumo de los modelos de las prácticas significantes y los problemas que esto presenta como apertura teórica.

Cuando Sebeok mismo hace su planteamiento sobre la semiótica, tiene que comenzar partiendo de un modelo de comunicación, el de Jakobson, definiendo un mensaje como un signo, como una sucesión ensamblada de signos, desde un productor de signos, desde una fuente apta, hasta un receptor o destino.

¹⁶ Marcel Danesi, "Introducción", en Thomas Sebeok. Signos: Una introducción a la semiótica. Barcelona, Paidós, 1996.

La representación en la cultura visual actual redescubre la imagen como una compleja interrelación entre lo visual, las instituciones, el discurso, el cuerpo, la mirada y la lectura. La imagen es un complejo ensamble de elementos virtuales, materiales y simbólicos, es la realidad de la imagen, su vitalidad, en una época de pleno pluralismo, y donde las imágenes ejercen un peculiar poder sobre las personas, las cosas y la esfera pública. El ser humano a diario se encuentra con imágenes de similitud, imitación y equivalencia con significado universal.

Las consideraciones mágicas y de poder atribuidas a la imagen han sido destacadas por la antropología, la sociología, la psicología y la historia del arte. Así, la imagen entra en el dominio del signo como estímulo ideológico. Un signo es una sustancia perceptible que se asocia por evocación a un concepto mental u objeto.

En el universo gráfico creativo donde el artista desata sus sentimientos, las imágenes como códigos enmarañados, aparecen como ámbito de significación emocional. Si bien los signos representan una convención de significado previamente acordado donde la máxima analogía produce la

función icónica, en el extremo arbitrario de codificación donde parece que el artista crea su sistema abstracto, abierto a una interpretación. El propio artista ordena, extrae, encuentra salida a sus sentimientos dentro del propio código empleado, que es el que genera el mensaje.

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación., consistiendo ésta en el intercambio de mensajes entre los individuos.

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información.

En la Monografía de Semiótica de Cynthia explica:

“la información como la comunicación supone un proceso por ello existen elementos que aparecen en el mismo y son los siguientes:

El código que es un sistema de signos y reglas para combinarlos; por un lado es arbitrario y por otra parte puede estar organizado de antemano.

El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para la adecuada transmisión de las señales. El Canal entonces es el medio físico a través del cual se transmite la comunicación, por ejemplo: el aire es el canal de transmisión de la voz y las ondas, las hertzianas en el caso de la televisión.

También hay que considerar el **Emisor** como la persona que se encarga de transmitir el mensaje; esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación del mensaje.

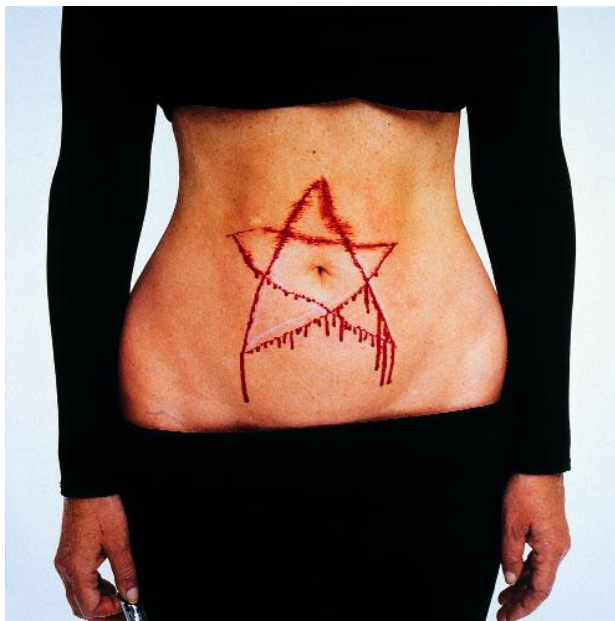
El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación, realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor, es decir, decodifica el mensaje¹⁷.

Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el Mensaje, además las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en que se transmite el mensaje y que contribuye a su significado.

¹⁷Cynthia, Monografías, Semiotica, www.monografias.com, www.monografias.com/semioticas/shtml#com

2.2 SIGNOS DEL HOMBRE Y EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Un perro es puesto en una sala de exposición, sin permitir que el visitante le proporcione alimento alguno puesto que el artista quiere que el animal muera, una artista se realiza cortes en su vientre dibujando una estrella de cinco puntas, la sangre comienza a brotar sin control, la artista aún conserva en su mano la cuchilla con la que ha ejecutado el corte, una artista es sometida a cirugías estéticas para construir un nuevo cuerpo, pero también un nuevo yo social mediante la tramitación de un nuevo nombre, de una nueva identidad.

Performance de la artista
Marina Abramovic

Titulo: The Lips of Thomas (1975-
1997)

Dimensiones: 123,5 X 123,5 cm

Adquisición: Junio de 2003

Procedencia: La Fábrica Galería,
Madrid-España

La imagen muestra una
representación frontal del vientre de

la artista sometido a una tortura física: Abramovic acaba de rasgar su anatomía dibujando una estrella de cinco puntas, la sangre comienza a brotar sin control, la artista aún conserva en su mano la cuchilla con la que ha ejecutado el corte.

Imagen del
vídeo dirigido por la artista francesa ORLAN, en julio de 1991

Titulo: Performance Quinta cirugía de rendimiento, o la
operación ópera.

Conjunto de la operación llevada a cabo por el Dr. Chérif
Kamel Zaar en París a la artista Orlan

Trajes: Franck Sorbier

Sus propuestas artísticas consisten en someterse en vivo a cirugías plásticas del rostro, convirtiendo el quirófano en taller y donde cada cirugía es una acción concebida como PERFORMANCE artístico. Los presentes en la operación incluyendo al médico cirujano, están vestidos por diseñadores de moda, Paco Rabanne, Frank Sorbier o Issey Miyaké, según el tema del día. La propia artista se mantiene despierta mientras es intervenida, lee textos filosóficos, conversa por satélite con quien quiera hablarle y produce in situ, videos, fotos y objetos que luego se montan como instalaciones en galerías.

El sometimiento de Orlan a estas operaciones denuncia los cánones de belleza que la sociedad impone, una estandarización que descalifica lo personal, lo distinto. En torno a este eje gira su obra, la tecnología hace realidad la homogeneización de la belleza, muchas mujeres quieren tener los pómulos marcados, los ojos rasgados, la nariz finamente perfilada y grandes senos. En un mundo donde el individuo cree haber logrado alcanzar la libertad, la manipulación de nuestros deseos y aspiraciones sigue siendo un fantasma, una alargada sombra.

Sin duda que ante estas nuevas prácticas artísticas se genera más de un debate, siendo muy difícil definir lo que hoy en día es arte, lo único claro es que estas obras han cuestionado el arte contemporáneo recurriendo a la provocación, al cuestionamiento esencial del arte, que acaparan la atención del público.

Al espectador le es fácil reconocer incluso ubicar obras de arte rupestre, abstracto, figurativo, cubista y se lo encuentra con facilidad en libros de historia del arte o enciclopedias, en cambio el arte contemporáneo, por el mismo hecho de no tener aun claro los conceptos o características que lo identifiquen, difícilmente puede ser ubicado como una obra de arte mucho menos ser comprendido.

Es así que el arte actual no garantiza el sentido de las imágenes; la ausencia de imágenes o de representaciones visuales, musicales, literarias escinde los procesos de transfiguración de lo real, de transformación de los discursos, de debate sobre la realidad puesto que las tecnologías que hoy se aplican en las imágenes permiten al artista manipular la realidad. A esto también se suma los diversos imaginarios colectivos que son diversos según el entorno en el cual el sujeto ha ido enriqueciendo con imágenes que son diferentes según la época, es decir los imaginarios colectivos de un sujeto adulto no es el mismo de un joven actual, puesto que durante el transcurso del siglo XX se han generado avances tecnológicos y nuevos medios de comunicación considerables.

El ser humano se encuentra diariamente con la imagen, con la representación, a ésta se le adjudica la característica de equivalencia, similitud e imitación con la cosa representada, generadoras de objetos, las imitativas que son las que producen imágenes y que será el núcleo fundamental que propone en la imitación (mimesis) y la verosimilitud la razón del placer estético.

“La metáfora de la caverna de Platón presenta la existencia de dos mundos, el sensible que es el mundo aparente y el de las ideas inmutable que es la verdadera realidad... el mundo que está fuera de la caverna como una cosa distante, ideal... pues los hombres encadenados creen ver la realidad en las sombras arrojadas por el fuego detrás de ellos.”¹⁸

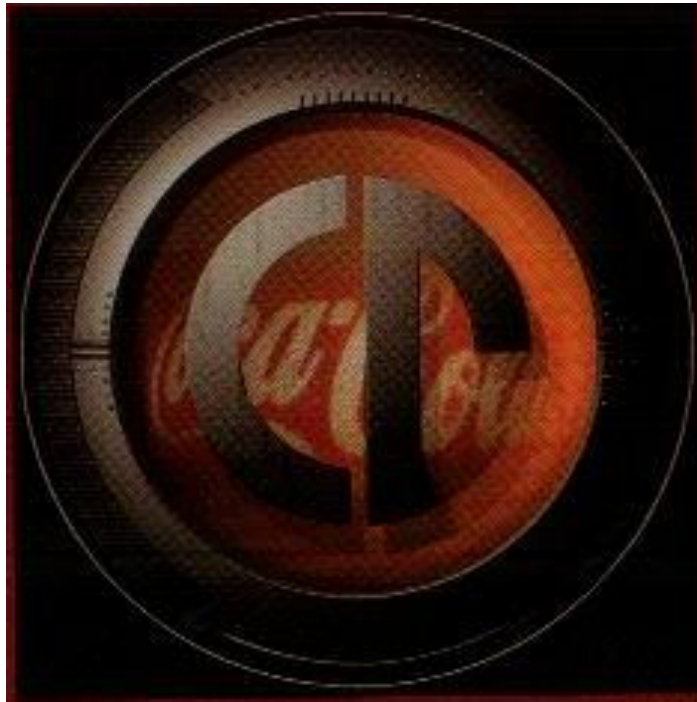
Sin embargo, el giro de lo moderno fue definitivo al concretar el mundo como imagen; el mundo mismo se entiende como imagen; la cosa aparece tal como se encuentra ante nosotros, es decir, tal como se representa. La representación llega a ser la verdadera realidad y la imagen un complejo ensamble de elementos virtuales, materiales y

¹⁸ Ramón Almeda, Critic@rte, Signo, representación y simbolismo de Lazcarro, www.criticarte.com/Page/fileart2008/Lazcarro.pdf

simbólicos; es la realidad de la imagen, su vitalidad, en una época de pleno pluralismo, y donde las imágenes ejercen un peculiar poder sobre las personas, las cosas y la esfera pública.

Ahora bien en el medio actual se generan obras de arte que son realizadas con el apoyo de la tecnología, la fotografía y el video ofrecen al artista muchas posibilidades de intervención sobre lo imaginario. La tecnología brinda posibilidades para manipular la imagen y crear imágenes falsas con tintes auténticos y verdaderos. Los nuevos medios audiovisuales refuerzan la conciencia de que la realidad nunca ha existido ahí fuera, que la realidad es lo dispuesto por la mirada.

Es el caso del artista Claudio Tapia con su obra titulada “Para Nosotros También” expuesta en el Salón de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, 2006, donde presentó un video en el cual interviene la imagen de la Coca-Cola una bebida universal.

Video “Para nosotros también” del artista Claudio Tapia, expuesta en el Salón del Pueblo de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, Cuenca, 2006

El artista juega con las frases utilizadas en la publicidad de esta bebida para comunicar, transmitir ideas al espectador.

Otra obra contemporánea expuesto en el Salón del Pueblo de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay “Juguemos” del artista Damián Zinche, un video arte “que

desarticula los cánones de belleza establecidos”¹⁹ donde el artista nos muestra una realidad dada sobre todo en las jovencitas, un canon de belleza influenciado por las modelos de pasarela, donde el peso ideal está por debajo de lo normal según las normas médicas, el video inicia con una joven con sobrepeso, que al querer ser integrada por un grupo de jóvenes con un canon diferente, impuesto por la sociedad universal, empieza una transformación en su cuerpo mediante la ayuda de la computación que se encarga de ir retirando poco a poco parte de su cuerpo hasta quedar con el aspecto físico de una joven víctima de bulimia y anorexia.

Video “Juguemos”, artista Damián Zinche, Salón del Pueblo de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, Cuenca, 2006

¹⁹ Hernán Pacurucu, POLITICAS AL BORDE, Una investigación sobre el Arte Contemporáneo Cuencano en los Discursos Políticos Actuales, Facultad de Artes, Universidad de Cuenca, 2006, pág. 22

Ante este video el espectador fácilmente puede identificarse, o identificar este hecho que está presente en nuestro medio local; por otra parte nos lleva a la reflexión de los problemas que afrontan los jóvenes de esta sociedad contemporánea.

¿Qué es lo que hace que existan imágenes, códigos, o políticas más poderosas unas más que otras? Pensemos por ejemplo, en esa serie de imágenes que mostraron al mundo el abatimiento de las torres gemelas en Nueva York en septiembre de 2001, el golpe más grande dado al servidor de todas las fuerzas modernas del poder, de la economía y sus íconos, en el minuto mismo, el asunto fue tratado en

términos visuales, mezclando lo visible y lo invisible, la realidad y la ficción.

No muy lejos de las filmaciones del suceso del 11 de septiembre del 2001, podemos mencionar el video en el que los Talibanes decapitan a un rehén y es filmado para luego mostrar al mundo por internet la monstruosidad de su acto; sin duda que ante la mirada del mundo las imágenes son estremecedoramente fuertes y desgarradoras, sin embargo para quienes realizan este acto de crueldad a un rehén es cosa del día.

Entonces ¿Por qué transformar este tipo de imágenes a una obra artística? Es aquí donde radica la polémica, se genera un debate entre artistas, críticos y el público, puesto que ante esta obra se pone en tela de juicio las características del arte contemporáneo.

En estas nuevas propuestas artísticas a más del video está la fotografía que captura un retrato de lo real, sin elaboración: "una instantánea técnica", un mensaje denotado (sin código); sin embargo, en la selección de la toma, la luz, las poses, el encuadre, la compaginación, etc. se crea un mensaje connotado (con código).

De aquí se puede dar varios procedimientos básicos que son utilizados en la obra, los procedimientos básicos son tres: Trucaeje, Pose y Objetos, y en un segundo momento: Fotogenia, Esteticismo y Sintaxis.

“Trucaeje: componer una foto artificialmente, armar una escena, un plano, personas, objetos, que en el retrato real no existieron; dar un mensaje.

Pose: la pose del personaje (postura), del o de los protagonistas ya es un mensaje; se encuadra en actitudes estereotipadas.

Objetos: la composición de los objetos en la fotografía es un mensaje, porque los objetos son inductores de asociaciones de ideas.

Fotogenia: el mensaje está en la misma imagen embellecida, sublimada, ya sea por técnicas de iluminación, impresión, reproducción, etc.

Esteticismo: cuando la fotografía se convierte en pintura (empaste de colores), significándose a sí misma como arte, intenta imponer un significado mucho más sutil.

Sintaxis: se da en la secuencia de varias fotos, en su encadenamiento”²⁰.

²⁰Cynthia, Monografías, Semiótica, www.monografias.com, www.monografias.com/semioticas/shtml#
com

En el caso de la obra fotográfica “Eric y Yo” (del artista Santiago Reyes, expuesta en el Museo de la Medicina de la ciudad de Cuenca obra participante en los eventos paralelos a la IX Bienal Internacional de Cuenca, realizada entre abril y junio del 2007) la debilidad del mensaje simbólico y al mismo tiempo su fuerza, son muestra de la falta de precisión. “Los símbolos suelen ser un poco ambiguos, con lo que su interpretación permite alguna dispersión.”²¹ Es así que gran parte de artistas genera en su obra un espacio que se presta para la especulación, añaden un toque misterioso a la obra de arte para hacerla más interesante o quizá compleja para el público.

También están las obras en el que su contenido se destapa gradualmente, es decir, el placer estético que encontramos en una buena obra de arte parece resultar de la capacidad que tiene el espectador de percibir, y del éxito cuando se encuentra el contenido inicialmente oculto. En las mejores obras de arte incluso se puede descubrir varias capas sucesivas del contenido.

²¹Cynthia, Monografías, Semiótica, www.monografias.com, www.monografias.com/semioticas/shtml#com

“La destapadura de cada nueva capa agrega a nuestro placer y aumenta así el valor estético total del trabajo, como el diagrama a continuación lo indica.”²²

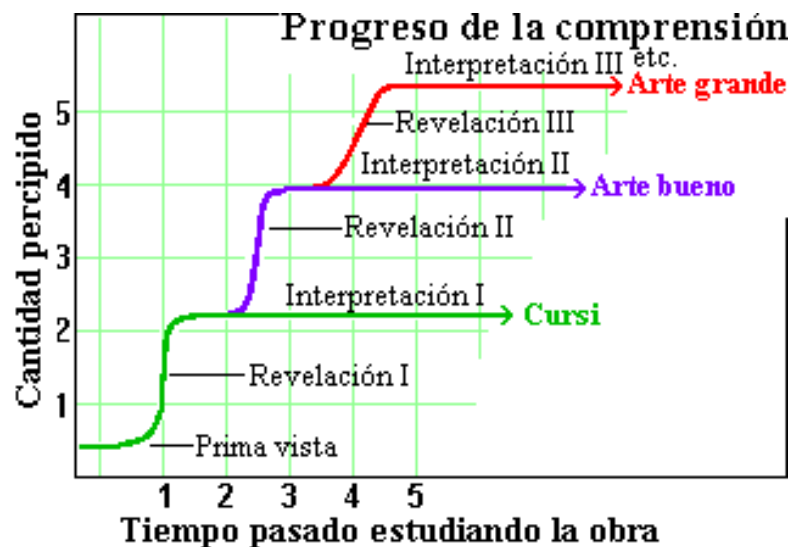

Gráfico de Teorías de percepción,
www2.uiah.fi/projects/metodi/255

El público tiene muchas expectativas ante la obra actual, lo que le lleva a preguntarse inmediatamente: ¿Cuál es el significado?, ¿Qué mensaje quiere transmitir el artista? El público espera descifrar un mensaje, que la obra le comunique.

²²Pentti Routio, Semiótica, Teorías de la Percepción, www2.uiah.fi/projects/metodi/255

Es importante que la primera impresión de una obra de arte tenga relación con las expectativas del público., desde este punto de vista el mensaje de una obra de arte es dependiente, no solamente del trabajo en sí mismo sino también lo es del público asistente.

El público en general suele requerir de mucha información para comenzar a interpretar la obra, diferenciándose el público con conocimientos o experto en arte, que no necesita de pistas para identificar el mensaje de fondo de ella.

Resumiendo, la recepción de una obra de arte tiende a ser distinta de acuerdo al grupo de espectadores, debiéndose tener en cuenta no solamente las expectativas de los diferentes grupos sino también los conceptos y conocimientos que tengan de arte.

“Una obra de arte debe desviarse de estas expectativas en alguna medida (de otro modo es trivial), pero no excesivamente (lo que la haría incomprensible)”²³.

²³ Pentti Routio, Semiotica, Teorias de la Percepcion, www2.uiah.fi/projects/metodi/255

Esto ha generado que el público asistente a las exposiciones de arte contemporáneo sean personas que están estrechamente vinculadas al arte actual, puesto que el público en general no tiene conocimiento del mismo.

2.3 IMAGINARIOS COLECTIVOS Y ARTE CONTEMPORÁNEO

“El **imaginario colectivo** es el conjunto de imágenes que hemos interiorizado y en base a las cuales miramos, clasificamos y ordenamos nuestro entorno”²⁴.

Los imaginarios mundos posibles donde los sujetos se desenvuelven, son imágenes que la cultura va dejando como impronta; cada individuo desde su nacimiento va adquiriendo semejanza con quienes lo rodean a través de la comunidad que se conforma, ya sea religiosa, política, cultural o familiar.

"Las principales ilusiones de lo imaginario son las de totalidad, síntesis, autonomía, dualidad y sobre todo semejanza, de modo que lo imaginario es del orden de las apariencias superficiales que son los fenómenos observables, engañosos, y que ocultan estructuras

²⁴ L. Alejandro Peñuela V. y Luis Guillermo Alvarez García, Comunicación Compleja: fluctuaciones y perturbaciones de la interacción comunicativa (artículo). Revista electrónica: Razón y Palabra. Febrero-Marzo 2002. No 26. www.razonypalabra.org.mx

subyacentes; los afectos son fenómenos de este tipo.²⁵ y de esto la cotidianidad contemporánea nos ha dado suficiente ilustración.

En la actualidad las representaciones visuales tales como: textos de películas, imágenes ilustradas y estilizadas, el vídeo, la televisión y las fotografías forman parte de un conjunto de significados con las que el sujeto se encuentra en la vida cotidiana. Las innovaciones tecnológicas, los artefactos, las marcas comerciales, son también parte del imaginario que hoy en día es parte de la vida cotidiana, de esta forma se carga el imaginario colectivo dejando al sujeto la determinación de referencias y nuevos códigos siendo muy importante el paso de lo imaginario a lo simbólico pues lo simbólico articula nuevas posibilidades de representación y resignificación que recrean al sujeto.

Con ayuda de la tecnología del cine, la televisión, el video, la imagen se la puede descomponer y recomponer, es decir de una imagen estática que puede ser una pintura o una fotografía fácilmente se puede tornar en una imagen en

²⁵ Evans Dylan, Diccionario introductorio de psicoanálisis Lacaniano. Argentina, Paidós, 1997, pp.109-110

movimiento, existiendo entonces una imagen y un imaginario colectivo que parten de nuevos cauces.

Los artistas contemporáneos experimentan con estas tecnologías de comunicación donde el proceso de diálogo pueda ser valorado, quieren ser parte de las innovaciones de su tiempo y desean impactar usando cualquier vehículo tecnológico para lograrlo. Al parecer un grupo de artistas pretende crear polémica, un arte provocador y cuestionador que afecte la conciencia social; en otros casos por el simple hecho de decir que se está realizando arte actual otro grupo de artistas lo hacen por su gran interés de crear un algo nuevo que vaya de acuerdo a la época y su entorno.

En el caso del último grupo de artistas se han dedicado a enfatizar las nuevas prácticas artísticas que muestran un cambio en la percepción de la imagen, la imaginación y los imaginarios colectivos. Se quiere así despertar una conciencia social sobre las nuevas prácticas artísticas aplicando nuevos medios en la producción del arte y cambiar la idea de que el mismo es la reproducción o representación física de un objeto o una imagen.

Los imaginarios pueden enriquecer al sujeto gracias a la comunicación que es capaz de trasladar al individuo a diversos lugares del mundo desde su lugar de residencia. En el mundo de las artes es también posible tener acceso a las exposiciones internacionales, galerías, bienales, museos, información de arte especializadas que registran lo novedoso del arte en la actualidad, sin embargo la otra cara de este fenómeno de la globalización hace que gran parte de obras se integren al ordenamiento mundial del mercado, y más aún, si sus procesos de compra-venta y distribución se equiparan con la moda.

La globalización, el consumo masivo, los medios de comunicación y los avances tecnológicos hacen posible que los mensajes culturales y artísticos recorran los diferentes continentes, corriéndose el riesgo de que los imaginarios colectivos en el arte sean objeto de estandarización en el gusto estético, sensibilidad e imágenes universales adoptando formas que se alejen de la obra de arte contemporáneo, en la cual difícilmente se podrá establecer un cánón de belleza.

El sujeto, generalmente de edad adulta tiene en su mente un concepto de belleza como sentimiento natural, el mismo que le permite diferenciar lo bello según el cánón de belleza universal, este planteamiento se ha introducido en los imaginarios colectivos puesto que los mundos en los que se desenvuelven son configuraciones de las imágenes que la cultura le ha dejado como impronta y es la forma como el sujeto recrea una y otra vez aquel cánón de belleza como reflejo de la idea, de la materia, sin embargo, en el mundo contemporáneo la estética tiene que estar apegada a la belleza que necesita contextualizarse más no explicarse. Lo que para unos es bello para otros no, quizá ésta sea una de las razones por las cuales se crea tanta polémica en torno al arte contemporáneo que es catalogado como una aberración al arte.

2.4 LECTURAS SEMIÓTICAS. CÓDIGOS Y SIGNOS PRESENTES EN LA OBRA CONTEMPORÁNEA EXPUESTA EN CUENCA

(4 obras controversiales)

Las nuevas prácticas artísticas deben observarse en su contexto histórico, porque el arte es una producción,

individual, subjetiva, de su tiempo, su entorno, su espacio cultural, desde este punto de vista es entendible que el arte actual involucre nuevos medios de producción que se apartan de las tradicionales, donde el artista muestra sus ideas, su manera de ver el mundo; ahora valdría preguntarse si el artista trasmite sus reflexiones, si los símbolos utilizados son comprendidos por el público.

La **semiótica** encargada del estudio de los signos en la vida social (Diccionario Real Academia Española 2008). Nos remite a una gran búsqueda en torno al complejo fenómeno de la significación o de las significantes, aplicadas a diversas culturas que se han interesado en los sistemas y mecanismos de la significación.

En el ensayo “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”²⁶ de Walter Benjamín, se reflexiona sobre la función histórica, social y simbólica del aura, para Benjamín el aura es una forma de experiencia estética que

²⁶ Walter Benjamin, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en Discursos interrumpidos, Taurus, Buenos Aires, 1989

se da al tener contacto directo con la obra original, este contacto hoy en día no existe entre el espectador y la obra de arte; al contrario cada vez se hace más evidente el distanciamiento que existe entre el público y la obra contemporánea, las nuevas prácticas artísticas son vistas como un arte complejo, en algunos casos es agresiva y provocadora, por lo que el espectador prefiere mantenerse alejado del mundo de las artes actuales.

Los artistas contemporáneos están identificados con los avances tecnológicos y las nuevas formas de comunicación, en el tiempo y espacio, sin embargo hay un grupo de artistas que quizá por sus tradiciones se niegan a ser parte de estos nuevos espacios.

Las nuevas tecnologías facilitan el poder trasladarnos de un lugar a otro sin tener que realizar largos viajes; la televisión, el cine, el video, el internet nos permiten conocer otras culturas, religiones, formas de vida, que de una u otra forma han influenciado en los cambios universales. Si bien en nuestra ciudad no ha habido una evolución artística como en otros países, sí tenemos conocimiento de los cambios que se han dado a través de la historia del arte.

Todo se ha intentado y todo se ha hecho posible, en la realidad como en el arte, si se habla de una nueva arquitectura espacial, es posible una ciudad subterránea; la escultura se ha convertido en un objeto que se mueve, o confunde sus límites con la pintura, la música ha llegado a ser conjugada con las artes plásticas en suma nunca ha habido una mayor capacidad asociativa entre las artes.

Las nuevas formas de producir arte han hecho que se distinga el arte moderno, al estar algunas de ellas al margen del imaginario que poseemos, imaginario construido por la historia, estas nuevas prácticas artísticas resultan una respuesta a las grandes transformaciones del mundo moderno, se vuelven el producto de los acontecimientos actuales, de factores políticos, económicos, morales entre otros.

El arte moderno se basa en una forma dada o en un signo público, en el arte contemporáneo la estabilidad del signo, el código del medio se vuelven difusos y problemáticos, pues la obra se dilata y se abre, escapando de la escultura y de lo impreso, ahora bien valdría

preguntarse si los signos utilizados en la obra contemporánea son reconocibles para el público asistente.

En el interior mismo de las nuevas producciones artísticas cuencanas, nos encontramos con obras que intentan establecer nuevas lecturas del arte tanto en su forma, contenido y cómo se la presenta. Del mismo modo varias instituciones se han encargado de difundir el arte contemporáneo, como la Bienal Internacional de Cuenca creado para dar al público local una nueva mirada al arte actual; también han surgido jóvenes artistas que están estrechamente vinculados con la producción de sentido dentro de sus discursos artísticos sin tener ninguna relación o preocupación por lo estético.

Dentro de lo que llamamos las nuevas prácticas artísticas, la obra “Grafiás” del artista Juan Pablo Ordoñez ganadora de la IX Bienal Internacional de Pintura realizada en la ciudad de Cuenca-Ecuador, 2007, evidencia varios jeroglíficos de luz, producto del reflejo de las ventanas de las casas ubicadas al frente del Monasterio de las Conceptas de la ciudad de Cuenca, logrando develar sobre aquella pared

cargada de historia colonial, varias figuras geométricas que podían ser apreciadas por la tarde.

El artista toma como referente un hecho cultural, en este caso dado por el uso marcado de los polarizados en los carros que aumentan los reflejos en el muro pero a la vista del transeúnte, ante la cotidianidad de la vida pasan desapercibidos.

“Grafías” es un reflejo de luz captado en la parte frontal del Monasterio de las Conceptas, cuyas paredes tienen su propia historia, guardando silenciosamente tradiciones y rodeada de agentes físicos que a través del tiempo han modificado su entorno. El artista busca trazar cartografías evidenciando el curso de la luz por la tarde, proyectando imágenes inadvertidas para los transeúntes; conjuntos arquitectónicos que describen el accionar del tiempo, formas abstractas de diferentes colores a manera de jeroglíficos, signos que esperan ser comprendidos; la obra es un encuentro de dos espacios diferentes en un mismo lugar.

La obra “Grafías” busca articular prácticas artísticas convencionales que a través de la fotografía, el video, el cine, intentando crear un nuevo espacio para comunicar, además

el artista encuentra en el muro del Museo de las Conceptas un mundo paralelo en las ventanas de las casas tradicionales que se encuentran al frente de esta arquitectura.

Las imágenes se desplazan de la pantalla, del cine para mostrarse de una manera diferente, interactuando con el espacio público, con la gente que vive en el sector; jugando con el tiempo.

“Todo individuo sea éste artista, sociólogo, antropólogo, crítico o curador debería tomar en cuenta el comportamiento social al momento de pensar las producciones del arte enfrentadas con las problemáticas presentes dentro de un espacio social”.²⁷

²⁷ Hernán Pacurucu, POLITICAS AL BORDE, Una investigación sobre el Arte Contemporáneo Cuencano en los Discursos Políticos Actuales, Facultad de Artes, Universidad de Cuenca, 2006, pag.20

Registro fotográfico de la obra “Grafías”, pared externa del Museo de las Conceptas, Cuenca-Ecuador, obra ganadora de la IX Bienal Internacional de Cuenca, realizada entre abril y junio del 2007

Si se está de acuerdo con lo anteriormente dicho, los artistas deberíamos reflexionar sobre nuestro propósito, nos damos cuenta que en las sociedades contemporáneas estas

prácticas (de producción simbólica) orientadas a la trasmisión y circulación de signos, símbolos, imaginarios, ideas y sensaciones están llamados a jugar un papel protagónico, absolutamente determinante.

El artista como productor debe ser partícipe en la elaboración de signos y símbolos que estén estrechamente vinculados con el tiempo, sin olvidar que tiene la responsabilidad de advertir previamente los contenidos fuertes de la obra en caso de que los tenga, un ejemplo es el video “Estética” del artista cuencano Julio Mosquera, presentada en la cineteca del Banco Central de la ciudad de Cuenca en el año 2009, es una obra contemporánea capaz de crear reacciones de rechazo en el público cuencano.

El video “Estética” puede ser una clara muestra de códigos violentos en sociedades donde el crimen forma parte de su diario vivir, como lo confirma el video presentado por el artista y muchos más que circulan por internet, (talibanes que decapitan a rehenes), y está el video del alumbramiento que simplemente ha sido retrocedido.

Los símbolos son hechos reales que se han presentado como una obra artística ¿Cuál es el fin? ¿Qué quiere decir el artista? aún no queda claro la finalidad de la obra.

Al dialogar con el artista Julio Mosquera acerca de “Estética” dice:

“Necesariamente la obra no tiene por qué gustar o no gustar, más bien una obra toma vida cuando la gente se preocupa por lo que está viendo y después niega haber visto esa situación”.

Es interesante regresar el tiempo y dar una mirada a los dibujos que el artista Julio Mosquera presentaba en sus exposiciones, recordemos la obra “Morada del Umbral”, ganadora del tercer premio en la VII Bienal de Pintura realizada entre noviembre de 1998 y enero de 1999 en la que se ve un trabajo minucioso y una muestra clara de las destrezas del artista, que ahora busca expresarse a través de nuevas propuestas contemporáneas como el video y la música, manteniendo conceptos que son motivo de muchas controversias y debates para artistas, críticos y público.

“Morada del Umbral” del artista Julio Mosquera, ganadora del tercer premio en la VII Bienal de Pintura realizada entre noviembre de 1998 y enero de 1999

“Según Roland Barthes, en toda imagen, comúnmente existen dos estructuras que se interrelacionan: la Estructura Verbal (o lingüística) y la Estructura Fotográfica (o imagen) por lo tanto, la totalidad de la información se sostiene sobre estas dos estructuras concurrentes, la primera lingüística

compuesta por palabras (mensaje connotado), mientras que la segunda fotografía está compuesta por líneas, planos y tintes (mensaje denotado).”²⁸

En el caso de la obra en cuestión, el llanto del bebé es la estructura verbal y la estructura fotográfica son las dos imágenes presentadas, ¿Cuál es el mensaje? Se escucha el llanto de un bebé durante el transcurso de las imágenes; la imagen de la izquierda es un video ya elaborado en la que el artista lo único que hace es retroceder la filmación; en la imagen de la derecha se presenta un video que ha recorrido el mundo, gracias al alcance del internet, la filmación de los Talibanes asesinando a un hombre, este video es puesto tal cual en la obra; según mi análisis personal, el ser humano muere para luego volver a nacer, me doy cuenta que la información presentada tiene una estrecha conexión.

El artista en este caso se preocupa del resultado que la obra genera en el espectador más no por el estudio o significado del signo mismo, su preocupación estaría enfocada en el resultado obtenido más no a la interrelación de los signos en la obra.

²⁸ Roland Barthes, *La cámara lúcida*, Ed. Paidós, México. 1985.

La semiótica actualmente realiza una definición de la importancia de los códigos en el proceso de significación, se intenta ver la semiosis en una diversidad de campos donde es posible aplicar las nociones de la producción de la significación.

El estado del arte de la semiótica tiene que referirse a cómo son definidos el lenguaje, los códigos como sistema de signos, es decir dar más importancia a la definición de los códigos en el proceso de significación.

Estos signos y símbolos que son los medios que el artista utiliza para expresar sus ideas han generado polémicas en el público cuencano. La obra de Santiago Reyes “Eric y Yo”, expuesta en el Museo de la Medicina de la ciudad de Cuenca como parte de una exposición paralela a la Bienal de Pintura de dicha ciudad, causó controversia y censura a la exposición del artista.

La obra presentada como una valla publicitaria en donde está impresa la gigantografía digital en la que se puede ver a Reyes puesta la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol “a la manera de afirmación nacionalista

para quien habita, como él, la experiencia del migrante”²⁹ ; su pareja está tomando la mano de Reyes; son dos cuerpos en reposo, sin desnudez, sin contacto físico, sin embargo para quienes tienen un pensamiento tradicionalista, la imagen es vista como una aceptación a las diferentes orientaciones sexuales en el ser humano.

²⁹ X. Andrade, *Por qué ofende esta imagen*, Mayo 2 de 2007. Editorial # 42 para radio Tropicana, Guayaquil, transmitido en 540 AM y www.radiotropicana.com.ec Reproducido en riorevuelto.blogspot.com, junio, 2007, <http://www.ochoymedio.net/opinion/06-07/xandrade.html>

“Eric y Yo” del artista Santiago Reyes, expuesta en el Museo de la Medicina de la ciudad de Cuenca, obra participante en los eventos paralelos a la IX Bienal Internacional de Cuenca, realizada entre abril y junio del 2007

La homosexualidad es una realidad que se vive en todos los lugares, y Cuenca no es la excepción, es una constante lucha para quienes tienen orientaciones sexuales diferentes, el llegar a ser aceptados por la sociedad con sus gustos distintos. “Eric y Yo” muestra la realidad de una sociedad que puede ver simplemente a dos hombres reposando o la terrible verdad que se quiere ocultar.

“En general las imágenes no venden simplemente el producto que promocionan, no son sencillas mediadoras, sino que se venden ellas mismas: no hablan sólo de lo que representan, como de un tema, sino que hablan también de la representación”.³⁰

³⁰ Rodríguez, Ana, 2004, “Icono filia y prácticas artísticas. Apuntes sobre la Bienal de Cuenca”, en ICONOS No.20, Flacso-Ecuador, Quito, pág. 95.

El artista como productor, debe estar al tanto con los sucesos que pasan en la sociedad, debe realizar un profundo estudio del tema a proponer en su proyecto proporcionando de sentido a la producción de estas nuevas propuestas, independientemente de la estética, de si guste o no al público, tomando en cuenta códigos, imaginarios, ideas y conceptos de un mundo que avanza a pasos agigantados por los diferentes avances tecnológicos, científicos, medios de comunicación que hoy en día están al alcance de todo el mundo.

CAPÍTULO III

3. ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN EN EL PÚBLICO CUENCANO

3.1 CUATRO OBRAS CONTEMPORÁNEAS QUE CAUSARON POLÉMICA Y EL PÚBLICO CUENCANO

Las obras “Estética” y “Heroína”, del artista Julio Mosquera, son muestra de lo que hoy en día se está

Autor: Adriana Nieto

realizando dentro de las artes contemporáneas y por supuesto videos muy polémicos y rechazados por el público, además de ser la causa de muchos debates para críticos de arte, artistas y espectador.

¿Por qué son polémicos los videos de Julio Mosquera? En el desarrollo de este capítulo se analizarán entrevistas y encuestas realizadas al público cuencano, artistas, críticos de arte para tratar de dar respuestas a la pregunta antes mencionada, también los motivos que han ocasionado el distanciamiento entre el público cuencano y obras de arte contemporáneo, el rechazo de éste, para dar cabida a las nuevas propuestas artísticas y la complejidad que tiene para comprender sus conceptos.

No cabe duda que el artista Julio Mosquera tiene una gran destreza y técnica en el dibujo, lo demuestra su gran trayectoria en el medio artístico, de hecho el video “Estética” no guarda relación con las nuevas propuestas del artista, y sigue causando malestar en el público que ante estas obras contemporáneas se cuestiona si se puede llamar a esto obra de arte.

En la entrevista realizada a un grupo focal, se les planteó la pregunta ¿Qué es el arte contemporáneo? A lo que responden:

“Corriente artística actual que trata de denunciar acontecimientos que perjudican al ecosistema mundial”

“Es un arte que el artista quiere transmitir según su estado de ánimo que personalmente yo no entiendo”

“Es un tipo de arte actual”

“El arte contemporáneo es el arte actual”

“Arte de este tiempo”³¹

Por otra parte, la obra actual no involucra sentimientos, el artista expresa su forma de ver el mundo, reinterpreta el objeto de arte, no trasmite estados de ánimo, más bien provoca sensaciones en el espectador, como en el caso de personas que han visto “Estética” quienes afirman tener náusea durante el transcurso del video.

La falta de información y conocimiento del arte hace más compleja la tarea del artista por lo que es urgente pensar

³¹ Entrevista realizada a grupo focal #2 pág. 10, 11, 12, 13, 14, adjunto en anexos

en estrategias que generen una mayor participación del público cuencano en los eventos culturales artísticos contemporáneos.

En Cuenca una de las pocas instituciones que se ha preocupado por crear espacios educativos que den información acerca del arte actual es la Bienal Internacional , institución que desde años atrás viene realizando una gran labor en la ciudad para dar a conocer propuestas artísticas de otros países . Cada año museos, salones y espacios urbanos de Cuenca dan acogida a diversas obras pictórico-conceptual, happening, performance, escultura, video, fotomontaje, etc. muestra de creatividad, ideas, conceptos, diferentes formas de ver y hacer el arte.

Las entrevistas realizadas a diferentes públicos sobre la obra “Estética”, revelan la dificultad para comprender y asimilar el arte sobre todo la obras de Julio Mosquera.

Para empezar, al mencionar el título de la obra y preguntar el concepto o significado de la misma, en la entrevista al grupo focal #2 adjunto en anexos una persona dice que estética es la

“representación de belleza, algo hermoso”

Luego de reproducir el video, el mismo sujeto responde por escrito en la encuesta para grupo focal #2, pág. 10, adjunto en anexos, lo que le trasmite o comunica el video:

“Es una ofensa a mis principios como persona”, “un mensaje de la degradación del hombre”

Este tipo de críticas son las emitidas por gran parte del público que ha presenciado “Estética”, la reacción de rechazo es evidente, además de no salir del asombro de que dicho video sea considerado arte, el concepto de estética dado por el sujeto no tiene relación con lo visto. De ahí la importancia del título en la obra como lo menciona la misma persona del grupo focal #2, pag.10, adjunto en anexos.

“Es muy importante para tener una idea, aunque sea vaga, para tratar de captar el mensaje del artista”

Ahora ¿cuál es el mensaje, concepto o temática de la obra “Estética”? El artista Julio Mosquera responde:

“normalmente entendemos que un artista quiere hacer creer al público que es parte del proyecto. Necesariamente la obra no tiene por qué gustar o no gustar, más bien una obra toma vida cuando la gente se preocupa por lo que está viendo y después niega haber visto esa situación”

Autor: Adriana Nieto

En cambio a personas del grupo focal #1 pág. 2, 3, 6, 8, adjunto en anexos, “Estética” da mensajes de:

“crueldad, ira, sadismo”, “confusión, miedo”, “vida y muerte”, “trata de vincular la vida con la muerte, una cabeza entra y otra sale”

Lo dicho anteriormente es motivo de reflexión para los artistas que están inmersos en estas formas de expresión artística, es de suma importancia analizar el propósito de hacer arte.

“Reflexionar sobre cuál es el ente, cuál es el ser mismo del artista. El artista está para comunicar, para llamar la atención o ¿para qué?”³²

Muchos se habrán cuestionado lo mismo sin llegar a entender el porqué de estas nuevas propuestas artísticas que ni los expertos en el arte la entienden.

Entonces, ¿Qué es arte?, ¿Para qué el arte?, sin duda es un gran reto para el artista contemporáneo el encontrar los medios adecuados, códigos y elementos apropiados para que el público pueda tener una comprensión y lectura clara

³² Entrevista a Hernán Pacurucu, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

de los conceptos, ideas, nuevas maneras, formas hacer y ver el arte desde una óptica artística.

Julio Mosquera responde el por qué y para qué el arte actual:

“No tenemos los mismos códigos. El asunto está en que no manejamos códigos de comunicación entre el artista, la obra de arte y el espectador.”³³

Entonces, si el artista no está manejando en su obra los mismos códigos de comunicación ¿para qué exponer la obra? Ante la respuesta del artista quedo desconcertada, y puedo encontrar una de las causas de la ruptura, del distanciamiento del público frente a estas nuevas propuestas artísticas.

Es comprensible que el público cuencano no entienda de qué se trata el arte actual, porque si no se está manejando códigos de comunicación entre el artista , la obra de arte, y el espectador no se puede aspirar a que el público se interese y mucho menos tenga un gusto por estas nuevas prácticas artísticas.

³³ Entrevista a Julio Mosquera, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

Para el crítico de arte Carlos Rojas este arte no es nuevo y comenta:

“No es nuevo el arte de instalaciones, happening, performance que se hace en la actualidad y pienso, igual este arte ya se hizo en los años 80 pero hay mucha gente cuencana que no tiene conocimiento de este arte, a más de esto se tiene la idea errónea de que este arte no es de fácil comprensión o simplemente no les gusta”³⁴

De acuerdo con estas expresiones queda explicada las razones por las que el público cuencano no comprende y mucho menos aprecia el arte actual, siendo importante que el artista empiece a preocuparse por encontrar o elaborar códigos adecuados que permitan un acercamiento con el espectador.

Ante esta situación y esperando me aclare mis dudas, le pregunto al crítico de arte Carlos Rojas ¿Por qué se ha dado este distanciamiento del arte contemporáneo con el público cuencano? a lo que responde:

“Creo que no hay una ruptura en Cuenca y el arte contemporáneo, hay una ruptura en el mundo entre el arte

³⁴ Entrevista a Carlos Rojas, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

contemporáneo y el público, donde tú vayas encuentras exactamente la misma reacción. Si vas a otro lugar y asistes a un museo hay poco público, que va tal vez por moda, pero es poca la asistencia. Hay una ruptura entre el artista y el público.

El arte estaba centrado en el público, dirigido a la teoría de la percepción como tú percibes, y entonces tú asistías a una iglesia gótica que iba hacia Dios.... después ya en la modernidad empieza lo que yo quiero decir, pero cómo quiero que llegue al público, es decir, cómo la gente que mira mi obra puede captar tormentos síquicos; entonces vas a ver los paisajes duros, los empastados y entonces yo creo que el gesto de Duchamp que inaugura todo, el de Malevich “Negro sobre blanco”, inaugura una ruptura de los dos momentos.

Empieza a ver una estética del artista, va más allá del mundo postmoderno, entonces Julio va más allá del mundo pos moderno, no le importa si al público le gusta o no le gusta esto; esto resulta un hecho secundario; él se divierte de esto pero esto resulta secundario, lo importante es, yo quise hacer eso lo puse ahí; si le gusta o no le gusta, si la gente comprende no le interesa, no importa soy yo, el que se está esforzando como artista, y el público como el gusto artístico ya no viene del arte, no es que ha perdido el gusto artístico en la gente, sino que el gusto artístico está en otra parte, allá en el mundo del consumo.

El artista hace lo que quiere, no importa si lo entienden o no, la libertad de hacer lo que quiera, como se dice le vale, lo que diga el público”³⁵

Si no existe un gusto estético en el público por el nuevo arte, es de fundamental importancia que el artista contemporáneo busque nuevos códigos, elementos o elabore los ya propuestos en la obra para integrar al público cuencano en estas nuevas propuestas artísticas que van cambiando de acuerdo al progreso que se da en la sociedad.

En la obra titulada “Heroína” el grupo entrevistado comenta el significado que tiene para cada uno dicho título:

“Una mujer que lucha y es valiente para superar alguna situación”

“Valor”, “nombre de una droga”, “mujer fuerte”³⁶

Luego de ver el video los encuestados responden a la pregunta ¿las imágenes de cada obra le comunican, le transmite un mensaje o crea alguna reacción? A lo que responden:

³⁵ Entrevista a Carlos Rojos, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

³⁶ Entrevistas a grupo #2, pregunta 2, adjunto en anexos

“Me dio la idea de un bobo o un drogadicto”

“Me dio la impresión de un hombre enfermo”³⁷

Es evidente que el título ayuda a tener una idea previa de lo que se va a ver, a más del título es interesante analizar las respuestas del espectador que se limitan a dar una descripción de la imagen vista, relatar lo que se ve, no existe un mensaje ni una reacción, pasa desapercibida cualquier idea que el artista desea transmitir; en cambio los comentarios dados por parte de críticos de arte y curadores se crea un espacio para debatir.

Es importante tener conocimiento de lo que el artista ha realizado durante su trayectoria artística, ayuda tener información del artista para comprender sus ideas. Así no será sorpresa el encontrarse con propuestas de arte como las presentadas por Julio Mosquera.

El curador de arte Hernán Pacurucu, da su criterio acerca de la obra de Julio Mosquera:

³⁷ Encuesta a grupo #2, pregunta 4, adjunto en anexos

“Obras de las más polémicas creo yo, la de Julio Mosquera, y claro yo decía que las dos obras estéticamente son muy lindas, es una joda el tema del alka seltzer y jugar con los imaginarios (.....) de poner el título de “Heroína” con el alka seltzer haciendo espuma, ahí hubo escándalo en ese sentido, digo es divertido la burla que el artista hace al espectador, con todo el respeto al artista, pero a mí me parece que está muy por demás imprimir ese tipo de imágenes, a la final cuando uno piensa siempre se viene a la mente el hecho de decir y ¿qué quiere decir? O es solamente el hecho de llamar la atención”³⁸

Si un crítico de arte se plantea la pregunta de qué es lo que quiere transmitir el artista es difícil pensar que el público comprenda. Aquí se presenta el debate que si el artista comunica o sólo quiere llamar la atención mediante imágenes que agreden. Nace la reflexión, qué idea se puede tener del arte actual, si el artista cree que el arte sirve para burlarse del público, ¿Dónde quedan los conceptos de arte contemporáneo?, ¿Cómo se puede definir el arte actual? ¿Cuál es el objetivo? Quedan muchos interrogantes y también mucho por hacer para que el verdadero arte sea el que perdure.

³⁸ Criterio emitido por Henán Pacurucu de la obra “Heroína”, grabado en Cd adjunto y transcrito en anexos

Por otra parte, la obra del artista Juan Pablo Ordoñez “Grafías” que según el diccionario de la Real Academia de la lengua española la palabra grafías significa “signo o signos que representan palabras o sonidos”, en cambio el público entiende que grafías son “grafos, es decir, la representación de imágenes gráficas” (Video de grupo #3, Cd adjunto) y al ver el registro fotográfico de la obra dice ver manchas que no comunican nada.

Los reflejos de luz en la pared son reconocidas como manchas, imágenes sin formas definidas, a lo que responden a la pregunta ¿Qué les transmite la obra de arte?:

“Contemplación”, “originalidad”, “creativa, misteriosa”, “el devenir de las formas y colores expresados en el constante del tiempo”³⁹

Se puede decir que la obra de Juan Pablo Ordoñez se presta a varias interpretaciones como para provocar diversas sensaciones como las mencionadas anteriormente

³⁹ Encuesta a grupo focal #1, pág. 5 adjunto en anexos

por el espectador. A diferencia de los videos de Julio, la obra de Juan Pablo trasmite y comunica un sentimiento, es evidente el trabajo realizado para obtener la obra, se ve una obra más elaborada en cuanto a su concepto.

Luego de dar información de cómo surgió la obra y cómo fue el proceso de elaboración, los encuestados del grupo #1, registro de video en Cd adjunto en anexos, se conectan con la obra y expresan lo interesante que resulta la misma al tener más información, sin embargo se requiere de un mediador para poder comprender el concepto de la obra, “Grañas” no habla por sí misma, ni es comprensible a primera vista a pesar de todo, comunica y trasmite.

Carlos Rojas habla de la importancia de comunicar en la obra artística:

“Si con seguridad comunica, hay un hecho comunicativo y hay un dialogo ciertamente (.....) pero esto también de formas de diálogo que no te deja indiferente, es algo como lo de Julio Mosquera (.....) que tenía que mostrar cómo le cortaban la cabeza y no te deja indiferente, sales a vomitar, o sales renegando, es algo perverso, pero algo es, eso no es cosa que te deje feliz; ni siquiera la obra de Juan Pablo que es más postmoderna te deja indiferente, te dice algo, puede ser desde la banalidad, que lindo es la luz del

Autor: Adriana Nieto

sol, los reflejos porque a pesar de que él o su grupo dicen ser una obra conceptual no es una obra conceptual, es una obra puramente basada en la sensación debería llamarse sensacionista así es como se llama esa estética relacionista . Es cuando tú vas y dices que lindo es, más o menos tratar que en Cuenca este arte sea visto como unas luces bonitas que van cambiando, pero no está para que pienses en nada en el sentido de la vida, ni en nada, te parece bonita y ya”⁴⁰

Carlos Rojas habla muy acertadamente de lo que “Graffías” comunica o trasmite al espectador en este caso sensaciones como lo menciona en la entrevista, y al ser una obra que a la vista del público es bonita, también está claro que comunica pero mis dudas quedan con respecto a la obra de Julio Mosquera cuando Carlos dice que al no ser indiferente, porque causa reacción es una forma de comunicar.

En cambio el artista Juan Pablo Ordoñez en cuanto a la comunicación de la obra dice:

“Creo que cada persona comprende diferente. No sé si es necesario comprender (.....) los estímulos visuales son estímulos en la calle y no sé si la gente comprenda cuáles

⁴⁰ Entrevista a Carlos Rojas, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

son los mínimos detalles de la razón. Uno ve un bus con imágenes y algo te queda, algo te llevas a la casa”⁴¹

Lo claro es, que para Carlos la obra de arte está hecha para comunicar ya sea un sentimiento, una idea, un concepto hasta el escándalo, el horror y las crudas imágenes que agreden al público, son formas de comunicar.

En la obra “Eric y Yo” del artista Santiago Reyes el título no dice mucho en un grupo de espectadores no es sino una fotografía. Por otra parte se piensa que “Eric y Yo” es la misma persona y finalmente otro grupo cree que se trata de un hombre y una mujer. Al ver la imagen fotográfica su percepción ante la imagen cambia y se comenta que se trata de “dos hombres que pueden ser amigos o hermanos que se quedaron dormidos” así como también se dice que son dos homosexuales, en este último caso curiosamente se comenta más entre el público adulto quien se escandaliza al ver dos hombres juntos en la cama, en cambio el público más joven lo ve como un hecho que ha ganado espacio en la sociedad o simplemente lo ve sin ningún prejuicio y más bien el

⁴¹ Entrevista a Juan Pablo Ordoñez, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

comentario de que podrían ser hermanos o dos amigos parece ser la muestra de aceptación a personas con diferentes gustos sexuales.

Para el crítico Cristóbal Zapata la obra de Santiago Reyes no pasa a ser más que una foto con cierta sutileza:

“Me parece terriblemente frívola (.....) no hallo mayor interés; parece como muy condescendiente con un cierto imaginario popular futbolístico, en todo caso si tú quieres había una cierta sutileza frente a las cosas de Mosquera. Si a Mosquera le hubieras encargado una obra gay imagínate todo lo que hubiera podido hacer, aquí de pronto lo que se debería, lo que destacaría quizá, es que hay cierta sutileza y consiguió de algún modo incomodar a las buenas conciencias y a los muy pensantes. Remueve todos los prejuicios con una cierta sutileza”⁴²

Ante varios comentarios por parte de artistas, curadores y críticos de arte acerca de la obra hay un comentario de la obra muy interesante y hasta cierto punto creativo como lo dicho a continuación:

“Dos chicos que se fueron al futbol o vieron un partido de futbol, se emborracharon y se fueron a dormir, pero justo les tomaron la foto cuando el uno le abrazo al otro. Pero

⁴² Entrevista a Cristóbal Zapata, grabación en Cd adjunto y transcrito en anexos

puede haber la posibilidad de que Eric esté enamorado del chico de camiseta”

“Muestra lo que sucede en la actualidad, la homosexualidad es una realidad que se está imponiendo”⁴³

Son diferentes respuestas, sin embargo lo interesante de la obra es el resultado, lo que éste produce en la ciudad ante la mirada de miles de personas que estaban desconcertadas y horrorizadas de que se permita instalar este tipo de imagen que agreden a sus principios morales, pues en nuestra ciudad la orientación homosexual no es aceptada.

De ahí el motivo por el cual se generó un escándalo que trajo como consecuencia el retiro de la obra del artista.

“La obra de Santiago Reyes más fue fruto del escándalo, de este boca a boca. Las imágenes que están ahí no tienen por qué ser cuestionadas o cuestionables, entonces más bien fue el proceso de la visión institucional (.....) porque él se declaró homosexual.

Es interesante que una obra tan inocente tenga que ser censurada por algo que no es; porque no proyecta absolutamente nada. Si uno ve los códigos, los símbolos y la

⁴³ Entrevista a grupo focal #1, pág. 9 adjunto en anexos

simbología de esa obra no tiene nada que ver con lo que se le acusaba.

Podemos entender cómo la ciudad de Cuenca percibe al tema de esa forma tan inmadura como nuestras instituciones perciben al tema de lo bisexual, transexual, de todo lo que no es común al imaginario del cuencano. Entonces, claro en ese sentido es interesante más bien ver esa idea tan retrograda, tan pueblerina del entendimiento de este tipo de fenómenos”⁴⁴

El punto de vista de Hernán es muy válido. El público cuencano tiene un criterio moralista de la obra de Santiago Reyes y producto del escándalo al saber que el artista se declaró homosexual se crea la polémica por parte de la institución que ante la reacción moralista de muchas personas se tomó la decisión de censurar una obra de arte.

Queda claro que las diferencias de conceptos y de análisis en la cuatro obras de arte analizadas en la tesis como prácticas artísticas deben ser observadas en su contexto histórico, porque el arte es una producción individual subjetiva de su tiempo, su entorno, su espacio cultural, porque el arte contemporáneo utiliza nuevos medios de

⁴⁴ Entrevista a Hernán Pacurucu, grabación en Cd adjunto y transcrito en anexos

comunicación que van de acuerdo a la época y su entorno alejándose de las tradicionales.

3.2 ESTUDIO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DEL PÚBLICO CUENCANO DE LAS CUATRO OBRAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Registro fotográfico de grupo focal

#1

En las encuestas realizadas a diferentes públicos cuencanos el 69% de 76 encuestados no muestra interés por las nuevas propuestas artísticas. El público cuencano no entiende el arte contemporáneo es más, no diferencian el arte moderno del arte actual. Es notoria la falta de conocimiento ante el arte actual y los artistas que se encuentran desarrollándolo

El artista Juan Pablo Ordóñez comenta en la entrevista que los organizadores de la Bienal de Pintura: creen ser los únicos capaces de explicar al público estas nuevas propuestas artísticas, para Juan Pablo son los jóvenes y niños los más capaces de entender este nuevo arte.

Registro fotográfico de grupo focal #1

Hernán Pacurucu en la entrevista nos dice que el arte contemporáneo es de fácil lectura, lo contrario del arte moderno, en el que las obras de arte abstractas no son comprensibles a simple vista, las manchas sobre el lienzo necesitan de un mediador, es decir, de un crítico de arte para así poder interpretar la obra, en cambio en el arte actual, no hace falta la intervención de un crítico de arte, puesto que su lectura es de fácil comprensión y entendimiento.

Autor: Adriana Nieto

Hay diversos criterios entre artista y críticos de arte, sin embargo se puede decir que las nuevas prácticas artísticas no son de gusto estético para la mayoría del público. Por otra parte no es de fácil lectura, como nos comenta Juan Pablo Ordoñez y Hernán Pacurucu, para el espectador este tipo de propuestas no deberían ser obras de arte, no les comunica, más bien les produce rechazo, como en el caso de los videos del artista Julio Mosquera.

Del público cuencano un 50% asiste muy pocas veces a una exposición de arte actual, el 18% en algunas ocasiones, el 9% frecuentemente y un 23% nunca asiste a las galerías o salones que exponen obras de arte contemporáneo.

Es evidente que gran parte del público cuencano no asiste a estas nuevas prácticas artísticas que hoy en día se están realizando en la ciudad de Cuenca ¿Por qué?

“En la época de lo abstracto era obvio, yo mismo no entiendo cuando me presentan una obra de arte con manchas con chorreados, claro nadie va a entender un montón de manchas dicen -yo no entiendo nada de esto necesito de alguien que me dé interpretando, pero en el arte contemporáneo sucede todo lo contrario sobre todo en el arte social en este tipo de inserciones en la esfera pública. Por

ejemplo la obra de Juan Pablo son obras de fácil interpretación están muy cercanas al público, pero el público tiene miedo a este tipo de cosas y más bien van por el carácter morfológico, porque el público está educado en las bellas artes. Piensa que va a ver un óleo sobre lienzo y claro entra en la galería y ve cinco tipos desnudándose o ve todo menos una obra convencional"⁴⁵.

Realmente son cuestionables y discutibles las razones por las cuales el público cuencano se ha distanciado del arte sobre todo de las nuevas propuestas artísticas.

Julio Mosquera responde a cuál podría ser la causa para que exista este distanciamiento y nos dice:

“El asunto es que no existe entre salón y salón entre bienal y bienal un espacio para que pueda ganar adeptos, es simplemente buscar espacios. No existe una educación. Entre nuestros estudiantes de la facultad de artes hay una cierta resistencia a aceptar este tipo de arte que causa polémica”.⁴⁶

⁴⁵ Entrevista a Hernán Pacurucu, grabación en Cd adjunto y transcrito en anexos

⁴⁶ Entrevista a Julio Mosquera, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

¿Cuántas personas se interesan por el arte actual? Un 71% del público encuestado en la ciudad de Cuenca tienen interés por conocer de que se trata el arte contemporáneo el 29% no se interesa por conocer el arte actual. Quizá la falta de información, la falta de educación no permite que el público tenga la iniciativa, el interés por acercarse a una exposición sin temor a no comprender de lo que se trata, quizá porque se tiene la errónea idea de que solo la gente especializada puede entender el arte.

Los conocimientos de historia de arte en los cuencanos es baja, un 11% tiene conocimientos de historia de arte, 45% no tiene ningún conocimiento y un 44% afirma tener pocos conocimientos. Sin duda que es necesario en un futuro no muy lejano integrar a esta rama como parte de estudio en la formación académica de los estudiantes de primaria y secundaria, es importante empezar a educar a nuestros jóvenes, no es suficiente los eventos culturales que se llevan a cabo en nuestra ciudad; está claro que hay que hacer del arte parte de nuestros conocimientos.

Los conceptos que se tienen del arte actual no están muy claros. El 44% del público entiende por arte, una

Autor: Adriana Nieto

propuesta artística que va de acuerdo a su contexto histórico, social y simbólico. El 34% opina que el arte es una expresión de belleza. El 13% cree que el arte es “el acto mediante el cual imita o expresa el hombre la materia o lo invisible”. Un 8% piensa que el arte es “una creación de copias o fantasías” y finalmente un 1% piensa que ninguno de los conceptos anteriormente mencionados puede ser el concepto del arte actual.

Las personas no tienen conocimiento o no entienden del arte actual, el 53% de encuestados dicen no comprender tener alguna noción del arte contemporáneo, tan solo el 12% cree comprender algo, y un 35% afirma entender estas nuevas propuestas artísticas.

Al público adulto se le hace más difícil comprender estas nuevas propuestas artísticas pues su imaginario, sus ideas y conceptos de arte se remiten a los dados por las narrativas tradicionales.

Para René Cardoso, ex director de la Bienal de Cuenca, “la gente joven que no tiene dificultades mayores de comunicación del arte contemporáneo, como que las visitas a

Autor: Adriana Nieto

esos espacios es más espontánea, es más natural será porque (...) tiene la mentalidad más abierta ante lo que es la contemporaneidad, lo actual, entran con mente abierta, libre de prejuicios. Entonces con esas personas no tenemos problema pero, con quien si tenemos problema es con personas que ya tienen una mentalidad formada, que es difícil que acepte esto del arte nuevo, del arte actual y que también aquí se ha dado y aquí no hablo solo de Cuenca de una especie de estigmatización hacia el arte contemporáneo.

Una rectora me decía que la Bienal es solamente de arte conceptual pero de arte conceptual estigmatizador con un sentido que no sirve para nada, en el sentido de que eso es basura, de que eso es una cosa que no debe verse en una Bienal, y lo generaliza tremendamente que es lo más.”⁴⁷

Es verdad que en las personas que tienen un criterio formado se hace más complejo el poder educarles en el arte contemporáneo, sin embargo, existe también entre el grupo de adolescentes esta dificultad para comprender el arte actual. No es solo cuestión de edades sino más bien de cómo se les da la información acerca del tema; en general podría

⁴⁷ Entrevista a René Cardoso, grabación en Cd adjunto y transcrito en anexos

decir que gran parte de diferentes públicos cuencanos se resiste a la aceptación de estas nuevas formas de hacer arte.

El público cuencano ¿Asiste a las exposiciones de arte contemporáneo? El 58% del público no asiste, mientras que un 42% si ha asistido a las exposiciones de arte contemporáneo.

Al preguntar si es comprensible y útil la información conceptual exhibida en el salón un 37% de asistentes responde que si, en cambio para el 37% de público no le es útil la información y el 26% dice ser regular la información presentada en las exposiciones de arte.

Las obras de arte presentadas en la Bienal Internacional de Cuenca son muy pocas veces comprendidas un 49% dice comprender muy pocas veces, un 31% responde que ninguna obra le es comprensible, un 3% casi nunca, un 7% dice comprender casi todas y finalmente un 6% dice entender todas las obras de arte. Un 4% nunca ha asistido a una exposición de arte.

¿La explicación dada por parte del guía en las exposiciones artísticas son de ayuda para comprender la obra? A lo que un 52% dice sí; para un 24% no es de ayuda; un 24% responde que le es regular la explicación del guía.

Los signos o símbolos que el artista maneja en la obra de arte contemporánea son reconocidos en un 11% del público, un 50% dice que no puede reconocer estos signos y símbolos en la obra y un 39% dice reconocerla regularmente.

Lo más curioso es la estadística de las personas que dicen haber asistido a una exposición de la Bienal Internacional de Cuenca que alcanza al 20%; el 38% no asiste a este evento artístico, el 22% ha asistido pocas veces y el 20% lo ha hecho en algunas ocasiones.

El 25% del público cuencano reconoce el arte actual y un 74% no reconoce este nuevo arte.

Los artistas que el público cuencano mencionan en su mayoría es Guayasamín y a la artista mexicana Frida, en el caso de Frida quizá se deba a la película que se realizó hace años la misma que relata la vida de la artista, pero la mayor

Autor: Adriana Nieto

parte de encuestados no tienen conocimiento de artistas cuencanos que estén haciendo arte actual.

El artista Julio Mosquera opina que el arte contemporáneo tiene una cierta dosis de preocupación por no ser comprendido, la gente se limita a si le gusta o no la obra, y cree conveniente empezar a educar a nuestros jóvenes en el arte actual. Además dice haber estudiantes de la Facultad de Artes que mantienen una cierta resistencia a aceptar este tipo de arte que causa polémica.

El artista Jorge Chalco comenta que la gente cuencana se ha distanciado del arte contemporáneo porque se le ha dicho al público que la obra debe ser comprendida, pero no es un hecho real. El público dice, yo mejor no voy porque no voy a comprender.

Jorge Chalco piensa que los videos de Julio Mosquera son interesantes porque el artista debe ser investigador, creativo, tiene que mover las fases, los movimientos. Jorge ve algo nuevo, más que todo es algo curioso porque como el artista no debe quedarse en una sola propuesta o en un solo movimiento, el artista debe estar en constante investigación.

Jorge dice (entrevista a Jorge Chalco, grabación adjunto en Cd y transcrito en anexos) que el artista Julio Mosquera no se queda estático, más bien tiene un conocimiento de las formas dentro del mismo mundo que el artista vive.

CAPÍTULO IV

4. DEL DISCURSO A LA REALIDAD

4.1 LECTURAS E INTERPRETACIONES ESPECIALIZADAS A CRÍTICOS DE ARTE Y ARTISTAS. (ENTREVISTAS GRABADAS EN CD ADJUNTO Y TRANSCRITO EN ANEXOS)

Temática y concepto de la obra de arte

Tanto artistas como críticos de arte dan criterios muy diversos y personales acerca de cuatro obras de arte contemporáneo a ser analizadas en la presente tesis.

El artista Julio Mosquera autor de dos obras de arte en formato video, tituladas “Estética” y “Heroína” comenta acerca de las obras mencionadas al preguntarle cuales son los conceptos o temática aplicadas en dichos videos:

“La obra toma vida cuando la gente se preocupa por lo que está viendo y después niega haber visto esa situación”⁴⁸

⁴⁸ Entrevista a Julio Mosquera, efectuada en la Universidad de Cuenca, Facultad de Artes, Cuenca-Ecuador, 2009, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

Además comenta ser todo un dibujante. Recordemos la obra “Morada del Umbral” ganadora del tercer premio en la VII Bienal de Pintura realizada entre noviembre de 1998 y enero de 1999. El artista a través de la obra muestra “visiones oníricas y las alucinaciones de la ayahuasca, la imaginería ecuménica y el enciclopedismo icónico. Obsceno, procaz, lúdico, Mosquera aparece como el bufón celestial que remeda maliciosamente la actitud de los dioses ordenadores del cosmos”⁴⁹.

Un análisis complejo y fantasioso que se menciona en una publicación de la Bienal. Para quienes conocemos la obra del artista es de pleno conocimiento las imágenes de estos seres extraños han sido parte del mundo creativo de Julio no cabe duda la destreza y habilidad del artista al momento de dibujar, además, comenta el artista que “quienes observaban la obra quedaban contentos a pesar de mostrar dibujos obscenos, porque se encontraban habilidades”⁵⁰ sin embargo, conceptualmente estas obras no llenaban al artista

⁴⁹ Bienal entre milenios, 20 años descubriendo nuevas sensaciones, Cuaderno1/Serie Núcleo Histórico/Septiembre 2008, pág. 27

⁵⁰ Entrevista a Julio Mosquera, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

por lo que en la actualidad se encuentra incursionando en la música y el video.

El artista relata que el público colombiano detuvo el video “Estética” porque querían conversar con él, a lo que el artista explicó que no pretendía recordarles lo que era la muerte pues no había cabida para pensar que ese tipo de atrocidades es una cosa común, ni que es parte de la sociedad. El asunto más bien era que se habían olvidado del asunto de lo que es morir. El artista cree que era necesario mostrar el video en un lugar donde estos hechos se ven normalmente sin problema. (Entrevista con el artista grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos)

La idea emitida por el artista es clara en cuanto a la reflexión de la muerte y la representación de la misma. La obra representa la muerte violenta, agresiva, atroz y hasta inaceptable, pero hasta qué punto es considerado el “todo lo vale” en el arte contemporáneo, porque más que reflexionar de la muerte el video pide a gritos que se termine con este tipo de acciones en las que el hombre es el causante de la muerte del mismo hombre.

“Cuando les digo a los artistas hálame de tu obra no pueden decir más de tres palabras, no pueden hablar, no hay nada de fondo puedes hablar con Julio Mosquera tres meses de su obra pero el 99% de los artistas no pueden hablar de su obra, ¿Por qué hiciste ésto?, lo hizo porque quedaba bueno, existe mucho de eso en el arte. Para los artistas todo es arte conceptual yo soy anti conceptualista, es que no es cierto, dónde también estará el concepto.”⁵¹

Por otra parte vale la pena preguntarse cuál es realmente el propósito de la obra de arte y el artista.

Jorge Chalco pintor cuencano es ejemplo de una forma de hacer arte sin recurrir a la provocación, el artista siempre está innovando y en constante búsqueda de nuevas formas de expresar ideas acerca de las tradiciones de nuestra ciudad y no por ser obra de la modernidad se la va a desdeñar, al contrario Jorge rescata el arte de reinterpretación del arte puramente conceptual sin necesidad de agredir.

En la entrevista con el artista Juan Pablo Ordoñez ganador de la IX Bienal Internacional de Cuenca con su obra

⁵¹ Entrevista a Carlos Rojas, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

“Grafías” explica que la obra “Grafías era un encontrarse con las cosas de la ciudad. Mientras hacía fotografía se encontró con las manchas y comenzó a seguir las pistas de aquel acontecimiento que había por mucho tiempo estuvo presente y del que nadie se percató de su existencia”

A partir de este hecho descubierto por Juan Pablo se generó una serie de discursos así también la polémica en cuanto se discutía si la obra era una pintura y ante todo en torno a la premiación, puesto que la Bienal necesita de una obra tangible que justifique el premio.

Del concepto de la obra se puede decir que el público no receptó el mensaje propuesto por el artista, “Grafías” como dice Carlos Rojas, no pasa de ser una obra sensacionista y nada más.

La finalidad de la obra de arte contemporáneo

Las artes son una de las formas de expresión estética, de representación, es una forma de lenguaje que comunica y el arte contemporáneo no es la excepción, más bien el artista se encuentra en la búsqueda de nuevos materiales y nuevas formas de expresarse.

Autor: Adriana Nieto

Lo interesante de estas formas de expresión artística se da al encontrarse con nuevos códigos que generan repulsión en el espectador. Los artistas al parecer se proponen crear polémica que ha traído consigo la incomprensión y descontento en el público cuencano.

“en esencia la finalidad o el objetivo de la obra contemporánea sigue siendo el mismo que ha tenido el arte a través de la historia; surge como una necesidad expresiva y como una voluntad comunicativa, es abrir un espacio de comunicación, la obra de arte contemporánea se diferencia de la obra moderna. La exploración como otro lenguaje, es lo que quizá le caracteriza, o se propone. Es llamar la atención sobre determinados aspectos de la vida contemporánea, generalmente del entorno de inmediato en la que esta obra se despliega, o se inserta. Al crear este encuentro este aporte va servir para con el público en función de plantear una serie de problemas o una serie de preguntas al espectador”⁵².

Los artistas no tienen una idea clara de la finalidad en su obra de arte, se habla de obras que no necesariamente debe comunicar.

⁵² Entrevista a Juan Pablo Ordoñez, grabación en Cd adjunto y transcrito en anexos

Juan Pablo Ordoñez dice en la entrevista grabada, registro en Cd adjunto y transcrito en anexos, que es muy complejo definir lo que hace. En los proyectos artísticos dice: estar explorando con arte público, arte relacional. “Grafías” comenta, era un encontrarse con las cosas de la ciudad.

Juan Pablo, (entrevista grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos) “no cree que el arte necesariamente tenga una finalidad, ni tenga que contar un relato o un problema por resolver.” En “Grafías” el artista dice haber tomado en cuenta la comunicación con el público, que hay un relato de los espacios, de la arquitectura colonial, cada mancha que se proyecta corresponde al edificio que está en frente.

En este caso la obra “Grafías”, relata la casualidad de encontrarse con imágenes que al ser insertadas en un espacio destinado a la presentación de la obra, ésta se transforma, adquiere un valor artístico y finalmente se genera un concepto que justifica y da sentido a la obra de arte.

Ahora valdría preguntarse si el artista salió en busca de hechos o situaciones que apoyen el concepto de la obra.

Hernán Pacurucu “cree que no existe una finalidad en la obra de arte contemporáneo, son como todo arte, vías de comunicación, porque tenemos el arte contemporáneo que es tan diverso, en el arte contemporáneo hay tantos fines así como artista. El arte como arte social está en su compromiso de comunicar.”⁵³

El distanciamiento entre el público cuencano y la obra de arte contemporáneo

Julio Mosquera menciona que una razón para la existencia del distanciamiento entre el público cuencano y la obra de arte contemporáneo, es porque se le ha dicho al público que la obra debe ser comprendida, pero no es un hecho real, es decir, cuando el público se dedica a eso dice:

“yo mejor no voy a eso, porque yo no voy a comprender, eso es como contaminarse.

El asunto a la final es que caemos en cuenta que no existe entre salón y salón, entre bienal y bienal, un espacio para que pueda ganar adeptos, es simplemente buscar espacios, no existe una educación.

Entre nuestros estudiantes de la Facultad de Artes hay una cierta resistencia a aceptar este tipo de arte que causa

⁵³ Entrevista a Hernán Pacurucu, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

polémica. No existe una clara teorización de lo que se está haciendo”.⁵⁴

Cristóbal Zapata

“debería darse en el ciclo diversificado la Historia del arte porque tiene una enorme complejidad conceptual intelectual; cuyo disfrute demanda un cierto grado de abstracción, un cierto grado de procesos intelectuales, una cierta información y por supuesto un determinado recurrir vital experiencial, tener una experiencia del mundo para que pueda conectarse y definitivamente entender los discursos sobre el cuerpo, sobre los afectos emociones, etc., que están en juego, con mucha frecuencia, en las obras de arte contemporáneo.”⁵⁵

El público cuencano ¿Entiende el arte actual?

Una artista se lanza de un edificio sobre un bastidor, otro artista se realiza implantes en el rostro para ser un monstruo, son algunas de las nuevas propuestas artísticas que se realizan en varios lugares del mundo. Ante estas

⁵⁴ Entrevista a Julio Mosquera, grabación en Cd adjunto y transcrito en anexos

⁵⁵ Entrevista a Cristóbal Zapata, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

nuevas formas de hacer arte es inevitable la pregunta ¿es arte?

Para el artista Juan Pablo Ordoñez no necesariamente este tipo de arte es para entenderlo

“existe un movimiento muy fuerte que cae en cuenta del distanciamiento con la gente, la globalidad, el saber de símbolos de estos centros de arte, que por cierto, no van a mirarlos para nada, ni van a reconocer su trabajo, (.....) hay obras que están pasando en la calle fuera de la galería y que están entrando en una comunicación directa con el público, sin un crítico que quiera llevar un discurso a su gusto.

(.....) Creo que cada persona comprende diferente. Yo no sé si es necesario. (.....) La bienal plantea esta labor que ha asumido, llegando al punto de inmiscuirse en el currículo de las escuelas. La bienal cree saber cuál es el arte y cuál no.

Tratan a los niños como seres que no pueden entender el arte y creen que ellos son los que pueden enseñarlo y enseñarles a leer el arte. Tratan al público como ignorantes”.

René Cardoso habla de la necesidad de explicar y no explicar, porque el arte no es una cosa tan simple que esté escrito sobre un papel en blanco

“hay gente que está a favor de que el arte debe explicarse por sí solo, y por otra parte los artistas contemporáneos que

no están de acuerdo con la explicación; existen artistas que dicen -qué culpa tengo yo que no sea entendida mi obra- pero no quieren que exista un intermediario que explique su obra porque podría haber una deformación de los conceptos iniciales. Por otra parte porque existe otro grupo de públicos que están de acuerdo con la existencia de una orientación”⁵⁶

Más que una orientación, es necesario tener conocimientos de Historia del arte, un pensamiento crítico libre de prejuicios por parte de los asistentes. En segundo lugar los signos propuestos por algunos artísticas contemporáneos resultan difíciles de apreciar por la desacertada elección de elementos signos y conceptos mal elaborados y en muchos casos agreden creando malestar en el público.

“La gente no está preparada, estamos en esta globalización en la que la información se encuentra en el internet y la televisión, la gente que en verdad está interesada en este nuevo arte, se da cuenta de lo que es una obra de arte, entonces para mi parecer yo creo que el artista sinceramente debe buscar propuestas de lo que en el mundo contemporáneo está pasando: cómo estamos viviendo, qué estamos sintiendo; entiendo que los mismos materiales que estamos trabajando bueno, que no sea de lo clásico y seguir con esta nueva forma, con la forma de pintar con lo mismo,

⁵⁶ Entrevista a René Cardoso, grabación en Cd adjunto y transcrito en anexos

igual con las propuestas que se hacen. Yo no sigo pintando con el acrílico lo mismo, dentro del acrílico existen nuevos materiales que les voy incluyendo en las transparencias en los retardantes, hay tantas cosas que se inventa.

Es así como uno va trabajando, no es como en un principio, es por etapas que uno va trabajando por ejemplo, he tenido mucho éxito en algunas etapas, pero yo no trabajo para vender, yo lo hago por lo que a mí me gusta, y siento entonces esta última obra usted verá que, no tiene nada de comercial, verá que tiene más bien dicho bastante profundidad de la parte interior de la persona, entonces no me interesa quedarme en una sola propuesta sino que los años de experiencia me da para hacer nuevas cosas”⁵⁷.

La falta de interés en el público cuencano ante el arte contemporáneo

“Primero esa historia de que es nuevo los performance, happening, es de antaño (....) no es tan nuevo que yo mismo hago curadurías y digo, ya no quiero saber nada.”⁵⁸

Pero en Cuenca mucha gente desconoce de aquellas obras de arte que se han venido realizando a través de la historia. La falta de conocimiento y sumándole la idea de que

⁵⁷ Entrevista a Jorge Chalco, grabación en Cd adjunto y transcrito en anexos

⁵⁸ Entrevista a Carlos Rojas, grabación en Cd adjunto y transcrito en anexos

la obra de arte es complejo, ha ido distanciando con el publico que cada vez va perdiendo el interés por las artes.

Según Carlos Rojas

“no hay una ruptura en Cuenca con el arte contemporáneo, hay una ruptura en el mundo entre el arte contemporáneo y público, Donde tú vayas encuentras exactamente la misma reacción. Si vas a otro lugar y asistes a un museo hay poco publico que va tal vez por moda pero es poca la asistencia. Hay una ruptura entre el artista y el público (.....)

Se pensaría entonces que el problema no está solo en el conocimiento de la gente sobre el arte actual sino también en la naturaleza de la obra que están mal concebida, es por eso que no solo el público cuencano reaccione así sino también en otros partes del mundo.

Julio Mosquera va más allá del mundo postmoderno, no le importa si al público le gusta o no le gusta, es un hecho secundario, él se divierte (.....)

El artista hace lo que quiere no importa si lo entienden o no, tiene la libertad de hacer lo que él quiera (....) Como se dice le vale lo que diga el público”.

Entonces donde queda el propósito del arte, para que realizar obras artísticas. Quizá ésta sea una de las razones

Autor: Adriana Nieto

que explique el distanciamiento entre obra y público, esa falta de interés no solo del público sino del artista mismo que la opinión del espectador no le interesa Carlos Rojas le comento si al artista no le interesa lo que va a decir el público, entonces **¿para qué exponer la obra de arte?**

A lo que Carlos Rojas responde

“expone por varias razones, no solo aquí sino en muchos lugares, expone para el público especializado, expone para vender, es el caso de Paccha (....) Primero tú buscas vender tu obra, segundo tú buscas el reconocimiento, no tanto del gran público, sino del medio de los artistas (....)”⁵⁹

La labor de la Bienal

René Cardoso, ex Director de la Bienal de Cuenca, comenta de este magno evento:

“que el arte ha cambiado vertiginosamente en el siglo XX y a inicios de este, en sus formas y en sus conceptos. Explica que uno de los problemas de comunicación está en el mismo concepto que tiene el arte actual que va más por los conceptos, las ideas que los mismos objetos (....) no irse por una tendencia, no irse por un género, sino tratar de ser

⁵⁹ Entrevista a Carlos Rojas, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

sensible a este universo tan enorme y tan diverso que constituye el arte contemporáneo.

En consecuencia el arte actual en nuestro medio necesita un mejor lenguaje de comunicación (...) en los países latinoamericanos que no existe una tradición, no existe una línea de comunicación de estas difíciles propuestas y retos que nos dan los artistas contemporáneo”.

Hernán Pacurucu curador de arte comenta “es obvio y siempre lo he dicho cada vez que hago una crítica a la Bienal. Debemos agradecer en primera instancia solo al momento de la apertura de la Bienal; pueden haber públicos como nosotros que podamos discutir de lo bueno o lo malo que fue porque de una u otra forma la Bienal nos ha educado hasta para decirnos lo que no debemos hacer, nos ha educado hasta para saber que no se puede hacer en una bienal, no soy de las personas que dice la Bienal está mal, lo que creo es que la Bienal debe acogerse a un modelo de obra más artístico, hay una lucha institucional. Lastimosamente cuando voy a la Bienal discuto de todo menos de arte, es decir, hay ejecutivos, administradores, economistas pero no hay un artista, entonces tú puedes discutir de derecho, de economía, puedes discutir de diseño, que también hay diseñadores, hay un grupo de especialistas que ejercen su trabajo pero y ¿dónde está un artista manejando la Bienal? ¿Dónde está un artista conceptualizando el modelo de Bienal? (.....) ahí hay un problema, ahí todos discuten y deciden sobre arte sin existir un artista.

Hay un mal entendimiento del arte público, ellos piensan que el arte público es sacar los bocaditos, el vino y la obra a la calle”.⁶⁰

Cristóbal Zapata dice en la entrevista grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos dice que:

“la muestra de la Bienal es una muestra como han sido casi todas, como suelen ser las mega exposiciones en el mundo entero, regular. Lamentablemente por su magnitud su diversidad se encuentra obras estupendas, obras menores, obras muy mediocres y obras definitivamente pobres, entonces retomo un poco lo que te iba a decir hay que advertir a la expectativa de una obra de arte, primero sin ningún prejuicio, me voy a un lugar de arte contemporáneo lo más probable es que salga confundido o no llegue a comunicarme con la obra porque la obra es compleja porque es hermética en definitiva incluso es de asistir con otra actitud a una exposición de arte y no olvidar que la dimensión sensorial de la obra sigue siendo el primer elemento que genera el diálogo con el espectador por muy abstracta que sea, por muy conceptual que sea la obra; son ideas que se han encarnado en objetos y la puesta en escena de esas ideas ensaña una organización del espacio, ensaña una relación sensorial óptica táctil etc. con el espectador (....) el tema la legitimidad de las obras es complejo porque los espectadores son muy diversos y las posibilidades consecuentemente de que empaten o no empaten con la propuesta del artista también depende de cada uno de los

⁶⁰ Entrevista a René Cardoso, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

espectadores (....) de algún modo la obra de arte en su complejidad retórica lo que quiere es obligarle al espectador a que ponga en funcionamiento al máximo todas sus posibilidades interpretativas todas sus posibilidades comunicativas.

Yo siempre he creído que la bienal como a otras instituciones (....) me parece que le ha faltado implementar mecanismos de mediación más eficientes y a largo plazo; digamos de pequeños seminarios, talleres para profesores de secundaria que estén más continuos que tengan una cobertura, un alcance mucho más amplio.

Indudablemente el que asiste a las exposiciones, es el que asiste a charlas, o el que lee literatura especializada en arte contemporáneo, ese siempre va ser un grupo pequeño entre nosotros es un puñado de gente muy minoritario entonces habría que pensar.

El implementar espacios instancias que permitan conocimiento de lo que significa los lenguajes contemporáneos y un poco por supuesto ampliar también su repertorio de información en torno a los lenguajes contemporáneos que tienen ya 50 años de vida y empezamos y determinamos a partir de la inauguración poéticas minimalistas conceptuales de los 70 empieza de algún modo todo este proceso que vivimos entonces, no estamos hablando de un arte que acaba de inventarse ayer a la 4 de la tarde; creo que ahí podrían jugar un papel importante justamente los espacios académicos”.⁶¹

⁶¹Entrevista a Cristóbal Zapata, copia grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos

Juan Pablo Ordóñez en cambio habla de la Bienal en la entrevista grabada en Cd adjunto y transcrito en anexos, como la Institución que cree saber cuál es el arte y cuál no. Dice que la Bienal ha planteado la labor de educar al público y hasta se ha inmiscuido en el currículo de las escuelas.

“Tratan a los niños como seres que no pueden entender el arte y creen que ellos son los que pueden enseñar el arte y enseñarte a leer el arte. Tratan al público como ignorantes”⁶²

La Bienal de Cuenca se ha preocupado por crear espacios culturales, eventos artísticos que integren al público y sean partícipes activos en este accionar con las artes.

Es importante reconocer la labor realizada con Instituciones que impulsen la educación en los niños, es necesario que la Historia de arte sea parte de la formación cultural y artística que al igual que los niños los adultos también deben ser tomados en cuenta en estos procesos educativos que ayudarían a comprender, sobre todo el arte actual y a obtener la información adecuada que ayude a

⁶² Entrevista a Juan Pablo Ordoñez, grabación en Cd adjunto y transcrito en anexos

formar su pensamiento crítico con relación a las artes en el mundo contemporáneo.

4.2 DISCURSO DE LOS CRÍTICOS DE ARTE Y ARTISTAS ACERCA DE LAS OBRAS DE JULIO MOSQUERA, JUAN PABLO ORDÓÑEZ Y SANTIAGO REYES

Cristóbal Zapata comenta los videos “Estética” y “Eric y Yo”

Cristóbal Zapata emite un criterio en torno a los videos realizados por Julio Mosquera, siendo de gran interés para analizar las causas de este distanciamiento del público cuencano frente a las obras de arte contemporáneo que se han venido dando en los últimos años en la ciudad de Cuenca,

“creo que Julio ha incurrido un poco en una estrategia de provocación me parece como demasiado simplona, buscar el escándalo (...) me parece que en última instancia tomar un video de por si incómodo, casi obsceno como el que muestra con los talibanes, me parece que es un gesto que se agota en sí mismo, no rebasa la mera provocación. Entonces, en definitiva yo miro con mucho escepticismo el trabajo que ha venido haciendo al final,(....) hace lo más fácil, aunque

Autor: Adriana Nieto

buscar la estética de shock, incluso ni siquiera como un shock funciona pues, cuando tienes ya un público que tiene acceso a todos los horrores a través del internet de la televisión, en fin me parece una estética cuestionable. A mí personalmente no me da ningún interés ese tipo de expresiones (....) Julio tiene insensibilidad ,pero más bien debe desarrollar su trabajo en el ámbito del dibujo, creo que debería dar un salto de toda este especie de escepticismo en el que le veo un poco entrampado, pero sin duda hay un talento, hay una destreza, sabe hacer mejores cosas”.

Es importante tomar en cuenta los criterios dados no solo por personas entendidas en el arte, también es necesario y de gran interés para todos quienes estamos inmersos en las artes, analizar los elementos que se toman como parte del proceso artístico.

¿Para qué provocar? ¿A dónde se quiere llegar?, al parecer no es solo el público cuencano que cuestiona el arte o más bien dicho si a esto se le puede calificar como arte. Es comprensible la falta de aceptación y la incompreensión ante este tipo de arte.

Parece ser un desesperado intento para decir que se está al tanto de este nuevo arte y mantenerse dentro del

reducido grupo de artistas que quieren ser reconocidos, recurriendo a la provocación.

Carlos Rojas comenta el video “Estética”, “Grafías” y “Eric y Yo”

“Yo por ejemplo en la obra “Estética” le decía a Julio que para mí no es una obra de arte, porque no ha hecho nada, se necesita un hecho estético como en la otra elaboración del video pero en “Estética” no hay nada, podría ser un cine documental, pero una obra de arte no. Fui uno de los primeros a quienes mostró y yo le dije, que ver lo que has hecho es tener una mente brutal, ya lo que has hecho chévere, pero eso de tener una parte estética (.....) No, le falta algo, o sea, qué quieres hacer, solo escandalizar a las buenas conciencias que salen corriendo, eso no es suficiente, para ser una obra de arte tiene que haber algo más.

En la obra “Grafías” es una buena obra de arte, pero es un encuentro casual que salió de la casualidad, es tan así que no hace nada, es sin problema y como el jurado estaba en el plano de la que mas iba a escandalizar, ya ¡chévere! La obra que él ha hecho de que limpia el piso lo ha hecho casi en todas partes yo le he dicho a el mismo el premio en vez de significar algo lo mató o sea nunca más nada, entonces no es un arte verdadero es una casualidad.

En la obra de “Eric y Yo” es una banalidad no hay que analizar. Sólo Julio Mosquera es para mí un verdadero

artista, los otros han pasado por el arte como que yo no hago muchas cosas”.

Jorge Chalco comenta sobre el video “Estética” de Julio Mosquera

“Es interesante porque así debe ser un artista, debe de ser investigador, debe de ser creativo tiene que mover las fases, los movimientos, veo algo nuevo, más que todo es algo curioso, porque está en un movimiento dentro de la misma propuesta que él viene haciendo, no se queda estático tiene un conocimiento de que quizá las formas dentro de su mismo mundo en el que él vive pues trata de aflorar y que la gente vea de verdad cosas nuevas.

Yo tuve la oportunidad de ver la obra y escuchar los comentarios del público, y mucha gente habla de que la obra es muy agresiva y otra gente que prefiere retirarse y no ver la obra de Julio.

Lo que pasa es que en Cuenca (....) la gente que de verdad le gusta el arte debe aceptar este arte, no pensando en lo que es un video maravilloso como una telenovela; el artista busca una forma de crear de transmitir al espectador una cosa nueva muy diferente que no es aceptada en este momento, pero pasara unos diez, veinte, treinta años, será una cosa tan natural que de verdad se pueda dar cuenta ahí sí de que son obra de arte, pero en este momento la gente a veces no acepta; a lo mejor no le tienen como una persona normal al ver que ha hecho esas cosas, pero el artista tiene

Autor: Adriana Nieto

que ser creativo buscar nuevas formas de mostrar a la gente”.

Queda claro que el artista Julio Mosquera no ha identificado con estas nuevas propuestas artísticas. Es necesario tomar en cuenta la opinión del público, son un gran indicador para saber si el propósito de obra de arte se está cumpliendo. La falta de conocimiento y de información acerca del arte no es razón para justificar la incomprensión de dichas propuestas artísticas. La falta de argumentos y de la investigación en el proceso artístico se ven reflejados constantemente en la inconformidad y rechazo no solo en el público cuencano sino en las personas entendidas en el arte.

Es importante crear conciencia en los artistas contemporáneos que se están alejando del verdadero propósito de hacer arte, de esta necesidad de comunicar a través de las artes.

4.3 DISCURSO ARTÍSTICO DE JULIO MOSQUERA, JUAN PABLO ORDÓÑEZ Y SANTIAGO REYES

DISCURSO DE JULIO MOSQUERA

¿Puede decirme el concepto y temática de su obra “Heroína” y “Estética”?

“Normalmente entendemos que un artista quiere hacer creer al público que es parte del proyecto; necesariamente la obra no tiene por qué gustar o no gustar, más bien una obra toma vida cuando la gente se preocupa por lo que está viendo y después niega haber visto esa situación. Se crea este espacio en la ciudad en el país que es lo que va hacer Julio la próxima vez pero, yo creo que normalmente la gente se ha preocupado de la obra que uno hace. Van a las exposiciones para luego decir que no les ha gustado, pero el ya leía algo sobre mi obra.

El público colombiano detuvo el video porque querían conversar conmigo yo les dije que (.....) no era que les recordaba lo que era la muerte y cosas de esa naturaleza, que no había cómo pensar que ese tipo de atrocidades es una cosa común y que es parte de la sociedad ni mucho menos, el asunto es que ellos se han olvidado de lo que es morir. Tenía que llegar con este video fuerte porque normalmente en Colombia se ve sin ningún problema, entonces después de mi exposición hubo un hecho interesante, los videos se quedaban para un festival.”

¿Su obra está específicamente realizada para un determinado, lugar, espacios y ciertos públicos?

“La gente se siente temerosa de hablar de mi obra, los críticos me han abandonado mientras se va radicalizando mi posición como artista, los críticos se van separando de mi

lado. La obra va transformándose va modificándose, llega al momento que un crítico honesto me dijo –sabes Julio no voy a seguir escribiendo sobre tus cosas porque no comprendo lo que estás haciendo.

Todo un dibujante que siempre hacia cosas manuales y la gente era muy contenta con mi obra porque encontraban habilidades pero, conceptualmente no me llenaba, ahora hago algo de música y de video. No he dejado de trabajar en mis dibujos. Yo creo que debe haber una evolución”.

Parte de la obra “Capilla Juliana” realizado por el artista Julio Mosquera, expuesta en la Sala Proceso CCENA, Cuenca-Ecuador, 2007

¿Por qué el público cuencano se ha distanciado de este nuevo arte contemporáneo?

No solo es cuestión de conocimientos acerca de Historia de arte, la falta de comprensión se da personas entendidos en el arte. Para empezar la falta de argumentos en el sustento teórico propuesto por el artista obviamente da como resultado una obra de arte incomprensible.

Julio Mosquera piensa

“Una es porque se le ha dicho al público que la obra debe ser comprendida, pero no es un hecho real, o sea, cuando el público se dedica a eso dice, yo mejor no voy a eso, no voy a comprender, es como contaminarse.”

La gente no asiste a las exposiciones. Se habla que el público no comprende la obra. La obra no está comunicando, entonces, me pregunto si los signos y símbolos utilizados en la obra contemporánea están mal elaborados.

“El asunto es que a la final caemos en cuenta que no existe entre salón y salón entre bienal y bienal un espacio para que pueda ganar adeptos es simplemente buscar espacios no existe una educación.

Entre nuestros estudiantes de la facultad de artes hay una cierta resistencia a aceptar este tipo de arte que causa polémica.

Es arte contemporáneo porque simplemente es de ahora. No existe una clara teorización de lo que se está haciendo. En Cuenca no existe una acogida por este nuevo arte.”

¿Por qué y para qué el arte actual?

“No tenemos los mismos códigos. El asunto está en que no manejamos códigos de comunicación entre el artista, la obra de arte y el espectador”.

Si no existe esta comunicación ¿Para qué exponer la obra de arte? ¿Para qué exhibir?

“Tenemos que poner en tela de juicio lo de los museos en este tiempo; no es la exposición, existe ahora el internet así que no hay que preocuparse de exponer en un museo.

El artista está consciente de la falta de interés del público de su incompreensión, el artista busca nuevos espacios en la ciudad para exponer ya no los museos sino los lugares públicos.”

¿Para qué exponerla si la gente no la comprende, ni le interesa?

“La gente ve y dice: bueno no comprendo este tipo de cosas. La bienal pasada en la que ganó la obra “Grafías” claro la gente decía: ¿dónde está la obra? pero lo que el artista ha hecho es una obra de arte, las imágenes, la sombra, la luz, todo; pero la gente quería tocar.

El arte contemporáneo tiene una cierta dosis de preocupación por no comprender. La gente se limita a si le gusta o no. Creo que es conveniente empezar a educar a nuestros jóvenes en el arte actual.

Claro que es necesario dar este nuevo conocimiento del arte, la música y pintura. Es una obligación el poder dar educación.”

¿Cómo ha sido elaborada la obra? Explique la técnica de sus videos.

“Las dos fueron filmadas y si Ud. ve en “Estética” ahí va a ver a un lado que está degollándose a una persona, y en el otro está un truco de regresar lo que se ha llegado, no a lo que un niño no nace, sino que entra al vientre de la mamá entonces los dos son videos reales porque fueron bajados del internet. Todo arte necesita de investigación.

En “Heroína” no sé, no me gusta mucho el video, estoy puesto en el cuello la máquina que utilizan las señoras para los masajes de reducción de peso yo me puse en el cuello, es lo que hacía el movimiento.”

Autor: Adriana Nieto

DISCURSO DE JUAN PABLO ORDÓÑEZ

¿Cuál es el concepto y la temática de su obra “Grafías”?

“Cuando caminaba me di cuenta de los reflejos de la pared y luego recordé cuando de niño uno juega con los espejos.

Vengo explorando en arte público, arte relacional veo que el público está en otro patín, o mejor dicho el artista esta en otro mundo, está persiguiendo fantasmas fuera del país, les interesa la novedad del internet lo que sucede en otro país. **“Grafías” era un encontrarse con las cosas de la ciudad.** Mientras yo hacía fotografía me encontré con estas manchas y comencé a seguir las pistas y los vecinos no se habían dado cuenta de eso”.

¿Cuál sería la finalidad de la obra “Grafías”?

“Yo no creo que el arte necesariamente tenga una finalidad o contar un relato o resolver un problema, este caso yo buscaba comunicarme con el público. La obra demanda un tiempo de detener su trajín y pararse ante el clima y ver lo que pasa, y no nos damos cuenta cuando estamos en el carro, es depender del clima, la gente no se da cuenta de lo que está ahí por el trajín, ahí hay un relato más de los espacios, la arquitectura colonial, cada mancha que se proyecta corresponde al edificio, a estilos, a la economía de la gente que construyó esa casa en cierta época; todo eso se podía leer en la mancha, es un discurso más elaborado, luces que son atractivas, esa casa tiene una ventana que desde hace un siglo está produciendo “Grafías”.

Autor: Adriana Nieto

Yo no intervine en las figuras ni en los espacios cada mancha que se proyecta corresponde al edificio al estilo arquitectónico, era una manera de leer esa arquitectura es un concepto más elaborado la casa más antigua del barrio tiene más de 150 años y tiene una historia y cada casa se ha ido construyendo en esa época”.

¿Crees que el público cuencano entiende el arte actual?

“No necesariamente es para entenderlo. Justamente hay un movimiento muy fuerte que se ha dado cuenta que nos estamos separando de nuestro alrededor, de nuestra gente. La globalidad, el saber de símbolos, de estos centros de arte. Sabemos que estos centros de arte no van a mirarnos para nada, no van a reconocer nuestro trabajo; que no dialogue con su forma de comprender el arte. Entonces lo que están haciendo los artistas, muchos aquí en el país, es relacionarse con la gente a su alrededor que es lo que pasa, es ir más allá. En ese sentido si hay obras que están pasando en la calle fuera de la galería y que están entrando en una comunicación directa con el público sin un crítico que quiera llevar un discurso a su gusto.”

¿La gente entiende, se da cuenta que es una obra de arte cuando el artista expone en la calle?

“Puede decirse que el artista está comunicando algo porque si quiere que haya un contacto directo con el público, le interesa que sepa lo que pasa, que es una obra artística cuando pasa y ve.

Creo que cada persona comprende diferente. Yo no sé si es necesario comprender si los estímulos que se están

dando en esta época los estímulos visuales son estímulos en la calle y la gente no sé si comprenda cuales son los mínimos detalles de la razón uno ve un bus con imágenes y algo te queda algo te llevas a la casa.

La Bienal plantea esta labor que ha asumido, tiene hasta el punto de inmiscuirse en el currículo de las escuelas. La Bienal cree saber cuál es el arte y cual no.

Tratan a los niños como seres que no pueden entender el arte y creen que ellos son los que pueden enseñar el arte y enseñarte a leer el arte. Tratan al público como ignorantes.”

¿Cuál es tu proceso en tu obra? ¿Utilizas símbolos, creas reacción en el público o llevas ideas?

Para mí es muy complejo definir lo que hago, tengo algunos proyectos.

¿Para qué y por qué el arte actual, si no es para comprenderlo? ¿Para qué y por qué surgen estas nuevas prácticas?

“Fue un agotamiento de estos sistemas de estos circuitos, un agotamiento de quienes imponen lo que es el arte. Son actitudes políticas también.

El crítico abusa de ese poder. Siempre te vas encontrar con uno o dos críticos que no van a estar a favor de tu obra.

El arte no necesariamente debe ser comprendido.”

4.4 CONCLUSIONES: EDUCACIÓN EN LA LIBRE INTERPRETACIÓN DEL ARTE A ADOLESCENTES Y ADULTOS

En la ciudad de Cuenca los conocimientos de historia de arte son limitados y más bien se tiene la idea equivocada de que el arte debe estar estrechamente ligado a un cánón de belleza universal, además se tienen la idea de un arte representativo, por lo cual hace más difícil la comprensión y aceptación de las nuevas propuestas artísticas.

Éstas nuevas prácticas artísticas debido a las nuevas formas de interpretación y representación, deben ser observadas en su contexto histórico, social, porque éste es una producción individual subjetiva de su tiempo y espacio cultural, el artista quiere expresar su manera de ver el entorno en que vive, es así que se hace entendible que los artistas involucren nuevos medios de producción en su obra que expresen la realidad de un mundo globalizado que avanza a pasos agigantados, sin embargo, para el público cuencano estos conceptos del arte contemporáneo son en su

mayoría de total desconocimiento, por lo que prefiere mantenerse al margen de las obras de arte contemporáneo.

Los signos presentes en la obra contemporánea, así como los nuevos medios utilizados para realizar la obra y que son extraños al público, ha generado cuestionamientos en quienes esperan ver en la sala de exposiciones obras pictóricas que demuestren las grandes destrezas y habilidades del artista al representar paisajes, flores, bodegones, obras decorativas y de acuerdo a su gusto, todo lo contrario a una obra actual que a mas de alejarse totalmente de este tipo de representaciones pretenden causar polémica, escándalo o simplemente llamar la atención del público y causar reacción de rechazo y repulsión.

La lectura semiótica aplicada en las cuatro obras de arte contemporáneo que más han causado polémica en la ciudad de Cuenca da mucho que reflexionar. Los signos no son pensados, solo se ponen ahí y nada más, como en el caso de “Estética” en la que las imágenes son sacadas de internet para ser presentada como arte, o el caso de “Grafías” que nace de una casualidad, de imágenes que han estado presentes ahí por mucho tiempo, sin embargo al no ser visto,

Autor: Adriana Nieto

es objeto de convertirla en obra de arte, En “Eric y Yo” sucede algo similar al presentar a manera de gigantografía una escena de su cotidianidad como obra contemporánea y por ultimo “Heroína” en la cual el artista juega con el publico haciéndole creer que la persona del video, (el mismo artista), es adicta a drogas o está loco, así como sucede con muchas imágenes presentadas en internet previa manipulación y poniendo en duda la veracidad de lo mostrado.

Lo anteriormente dicho hace que exista la imposibilidad de tener una comprensión del arte nuevo, por lo que es necesario adquirir un conocimiento de conceptos e ideas del artista así también es necesario que el artista reflexione acerca de la importancia de comunicar y que es lo quiere transmitir a través de su obra.

Los registros presentes en el imaginario colectivo se remiten a las artes tradicionales, lo que limita su capacidad de leer signos en la obra contemporánea siendo muy conveniente el dar previa información de la obra que ayuden a una mejor comprensión, siendo acertada la participación de guías en la Bienal, quienes se encargan de dar información

de la obra y el autor para una adecuada comprensión en el espectador.

La falta de argumentos sostenibles en la obra de arte contemporáneo hace que la obra sea motivo de críticas no solo por parte del público sino de críticos de arte y artistas quienes en ocasiones emiten criterios duros en torno a la obra.

El artista como productor, debe estar al tanto con los sucesos que pasan en la sociedad, debe realizar un profundo estudio de las culturas su entorno mismo para el adecuado desarrollo de la propuesta artística, que proporcione sentido a la producción de estas nuevas propuestas que comuniquen independientemente de su estética.

El espectador no reconoce una obra de arte actual, pues las nuevas propuestas no son vistas como arte.

El arte actual es rechazado por el público adulto cuencano quienes mantienen ideas conservadoras considerándolas escandalosas

Existen obras de arte contemporáneo que son consideradas por el público una agresión a los valores morales, religiosos sobre todo en personas conservadoras quienes rechazan rotundamente la expresión artística mediante imágenes violentas generando un rechazo no solo en públicos sin conocimientos sino también en artistas en formación, estudiantes de la Facultad de Artes, quienes se resisten a aceptar estas formas de hacer arte.

Las nuevas propuestas que utilizan nuevos medios de comunicación, y en los que el concepto está en la reinterpretación del objeto son totalmente extrañas y diferentes a los establecidos en el imaginario del público.

Los artistas que buscan crear nuevas propuestas artísticas, están en constante búsqueda de generar cambios, el resultado de sus obras, los códigos utilizados no son elementos que faciliten la lectura y comprensión de su propósito.

4.4.1 PROPUESTA

Es importante instruir a los estudiantes de secundaria unidades relativas a la historia del arte en el mundo, desde

sus inicios hasta la actualidad, junto con ilustraciones de obras artísticas y los importantes cambios que han ido generándose en cada época según los acontecimientos sociales, culturales, económicos que también han influenciado en los avances y nuevas formas de expresar el arte.

Educación de profesores en la universidad para que adquieran más conocimientos de la apreciación del arte, instrumentos y técnicas que se han dado en la Historia del arte.

Crear espacios de diálogo en las aulas de instrucción secundaria con artistas nacionales y extranjeros que refuercen los conocimientos e imaginarios del arte. La trayectoria artística, vida del artista, referentes artísticos y literarios, el proceso productivo de la obra, son importantes para comprender los discursos artísticos.

Invitar a las instituciones educativas de la ciudad a realizar visitas con estudiantes y maestros a museos, salones y eventos culturales artísticos que se realizan en la ciudad.

La presencia de guías calificados en museos y salones que estén inmersos en el área artística para dar una óptima, clara y completa información de los artistas exponentes, y la obra misma.

El guía es parte importante como una de las estrategias que pueden ayudar al público a una mejor comprensión del arte contemporáneo. De ahí la importancia de crear en las Facultades de Arte un espacio educativo de capacitación para los mismos estudiantes que ya tienen conocimientos de Historia de Arte e integrarles a diversos eventos culturales como guías para compartir los conocimientos adquiridos en sus estudios artísticos.

Tomar en cuenta la información en la ficha técnica de la obra para que el espectador conozca la variedad de materiales que hoy en día pueden ser utilizados en la obra, así también es importante el título que ayuda a tener una idea de lo que será analizado y valorado en la obra. La información técnica-conceptual también es de gran apoyo al ingreso de la institución que sea comprensible a todo el público.

Coordinar con las autoridades pertinentes de instituciones culturales, municipales, públicas y privadas la participación de sus empleados en la Bienal Internacional de Cuenca mediante visitas con guías para fomentar el interés por el arte actual.

Al igual que al público cuencano, es importante la formación de guías con un amplio conocimiento del arte desde sus inicios para garantizar al visitante la información necesaria que ayuden a desarrollar su visión del arte.

Las imágenes de obras artísticas del siglo XX deben ser parte fundamental de la educación del público, así como una breve información teórica de las características, definiciones y conceptos de artistas significativos de la época contemporánea que amplíen los imaginarios colectivos sobre todo en el público adulto donde se hace presente una mayor resistencia de aceptación ante estas nuevas formas de hacer arte.

ANEXOS

ANEXO 1

1.1 REGISTRO DE OBRAS CONTROVERSIALES EXPUESTAS EN CUENCA (2 OBRAS)

“Grafías” del artista Juan Pablo Ordoñez

“Eric y Yo” del artista Santiago Rey

**REGISTRO EN CD ADJUNTO DE LOS DOS VIDEOS CONTROVERSIALES
EXPUESTAS EN CUENCA DEL ARTISTA JULIO MOSQUERA**

**GRABACIONES DE ENTREVISTAS REALIZADAS A CRITICOS DE ARTE Y
ARTISTAS EN CD ADJUNTO**

ANEXO 2

ESQUEMA PRELIMINAR DE TESIS

CAPITULO I.

Historia del lenguaje artístico siglo XX

El mundo del arte contemporáneo. Un concepto en construcción

Autor: Adriana Nieto

174

Signos del hombre y el mundo contemporáneo

Comunicación entre arte y público contemporáneo cuencano

CAPITULO II.

Lectura Semiótica del arte contemporáneo en Cuenca

Lecturas semióticas en el arte contemporáneo

Los signos en la sociedad contemporánea

Interpretación simbólica del arte contemporáneo (modelo)

CAPITULO III.

Interpretación del arte contemporáneo

Obras y públicos en Cuenca

Imaginarios colectivos del arte contemporáneo en Cuenca

Estudio de campo y análisis de la interpretación del público cuencano

CAPITULO IV.

Del discurso a la realidad

Lecturas e interpretaciones especializadas (Críticos y artistas)

Análisis del discurso del público cuencano sobre el arte contemporáneo

Análisis comparativo del discurso artístico y las encuestas al espectador

Análisis comparativo del discurso crítico y las encuestas al espectador

Análisis semiótico de las obras seleccionadas

Resultados obtenidos

Validación de la encuesta

Conclusiones: Educación semiótica a niños, adolescentes y adultos

Anexos

Registro de lecturas semióticas de obras controversiales expuestas en Cuenca (5 obras)

ANEXO 3

DISEÑO DE ENCUESTA PARA PUBLICOS

ENCUESTA

SEXO
ENTRE

EDAD

HOMBRE____
30-40; 40-50; 50 o más

15-20; 20-30;

MUJER____

1. ¿CON QUE FRECUENCIA ASISTE A GALERIAS, SALAS O EXPOSICIONES DE ARTE ACTUAL?

ALGUNAS OCACIONES

FRECUENTEMENTE

MUY POCAS

NUNCA

2. ¿SE INTERESA POR CONOCER EL ARTE ACTUAL?

SI

NO

3. ¿TIENE CONOCIMIENTOS DE HISTORIA DEL ARTE?

SI

NO

REGULAR

Autor: Adriana Nieto

4. ¿QUE CONCEPTO TIENE DEL ARTE ACTUAL?

-Acto mediante el cual imita o expresa el hombre la materia o lo invisible

-Expresión de belleza

-Creación de copias o fantasías

-Propuestas artísticas que van de acuerdo a su contexto histórico, social y simbólico

5. ¿ENTIENDE O TIENE ALGUN CONOCIMIENTO DEL ARTE ACTUAL?

SI

NO

REGULAR

6. ¿Ha ASISTIDO A UNA EXPOSICION DE ARTE ACTUAL?

SI

NO

7. ¿LE ES COMPENSIBLE Y UTIL LA INFORMACION CONCEPTUAL EXIBIDA EN EL SALON?

SI

NO

REGULAR

8. ¿LAS OBRAS ARTISTICAS PRESENTADAS EN LA BIENAL INTERNACIONAL DE CUENCA LE SON COMPENSIBLES?

POCAS

CASI NUNCA

MUY POCAS

NINGUNA

CASI TODAS

TODAS

9. ¿LA EXPLICACIÓN DADA POR EL GUIA (ENCASO DE HABERLO) EN LAS EXPOSICIONES ARTISTICAS SON DE AYUDA PARA COMPRENDER LA OBRA?

SI

NO

REGULAR

10.¿RECONOCE LOS SIGNOS Y SIMBOLOS U OBJETOS UTILIZADOS POR EL ARTISTA EN LA OBRA DE ARTE?

SI

NO

REGULAR

Autor: Adriana Nieto

11. ¿HA ASISTIDO A LOS SALONES DE LA BIENAL DE INTERNACIONAL DE CUENCA?

SI

NO

ALGUNOS

POCOS

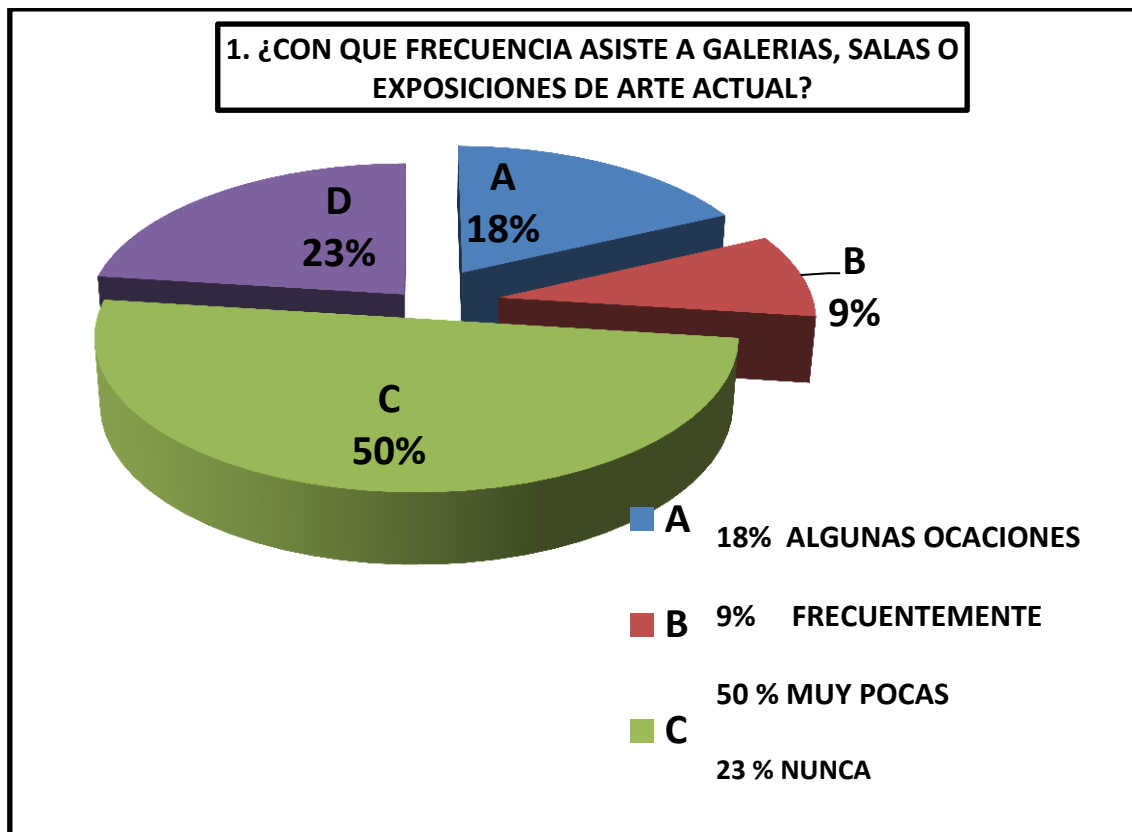
12. ¿RECONOCE LAS OBRAS DE ARTE ACTUAL?

SI

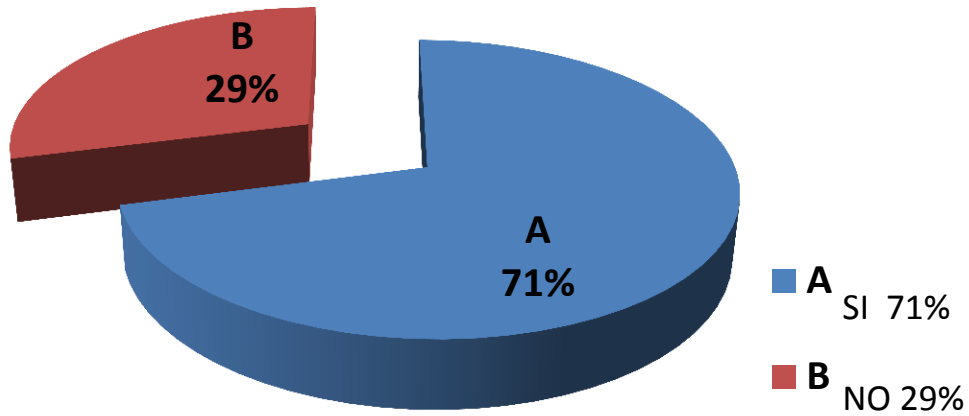
NO

ANEXO 4

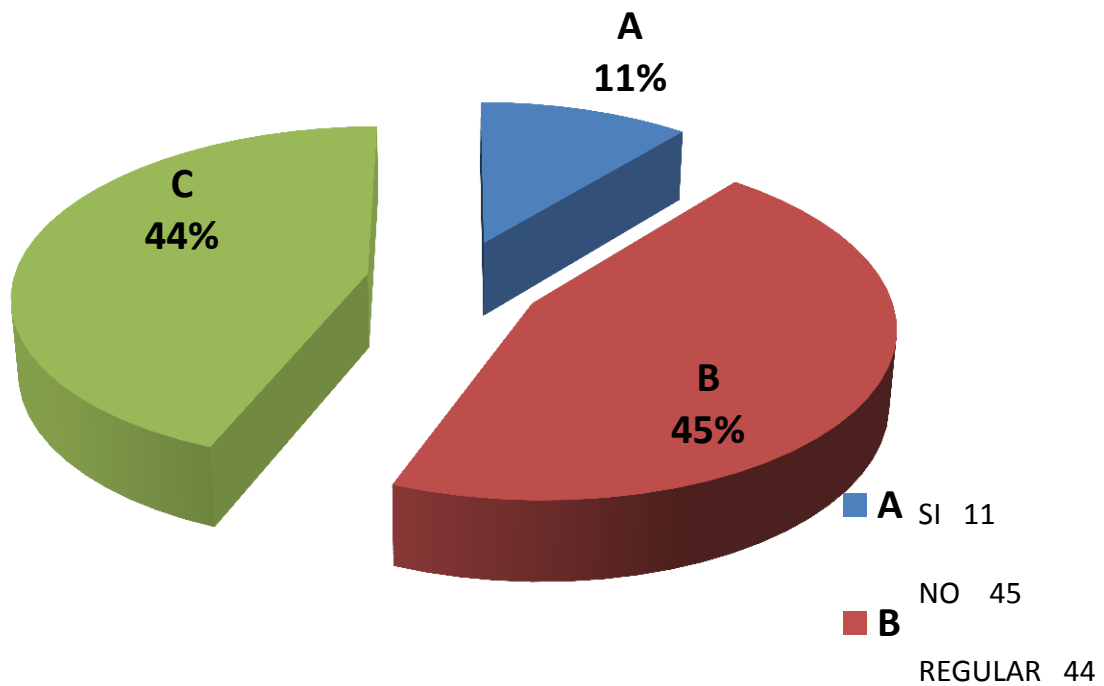
TABULACIONES DE LOS PORCENTAJES OBTENIDOS EN LA ENCUESTAS RAPIDAS

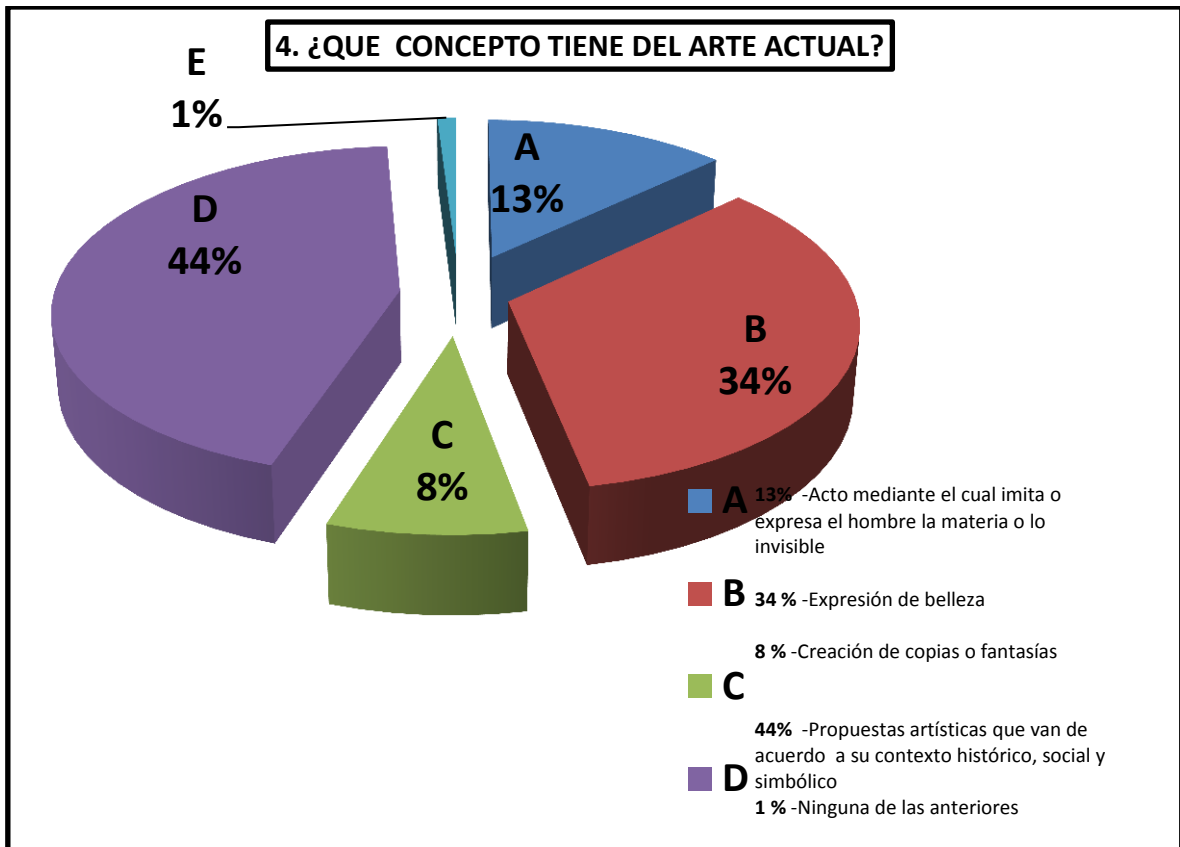

2. ¿SE INTERESA POR CONOCER EL ARTE ACTUAL?

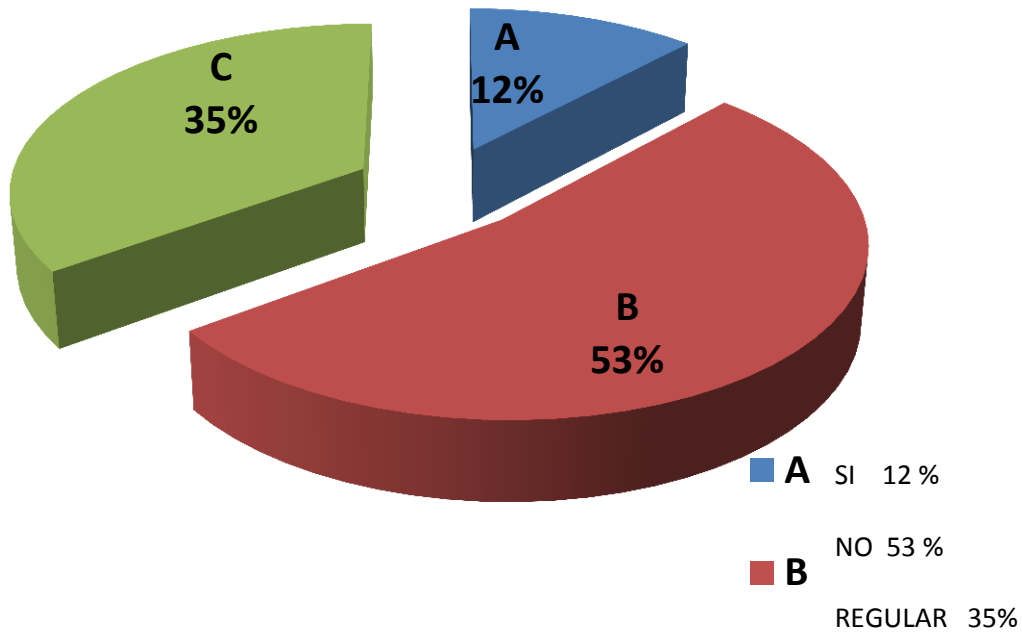

3. ¿TIENE CONOCIMIENTOS DE HISTORIA DEL ARTE?

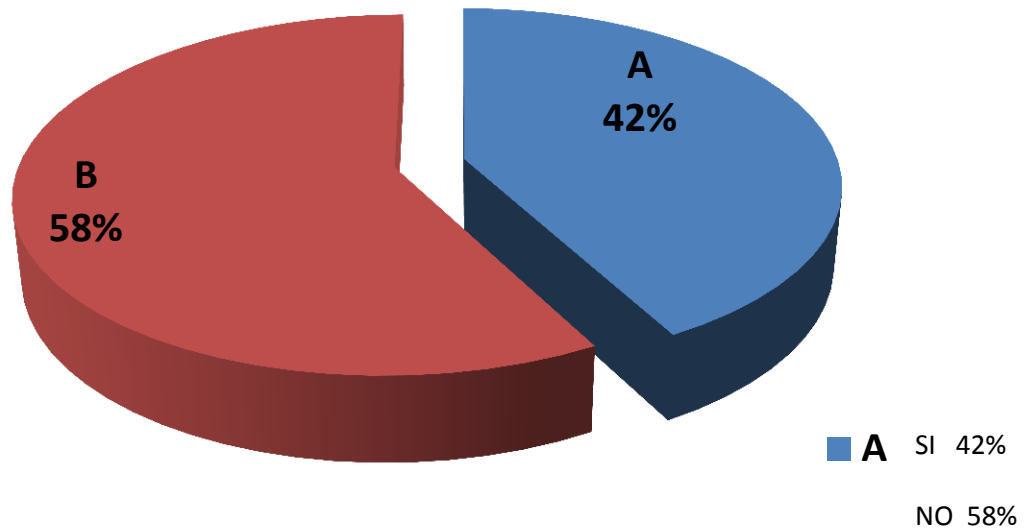

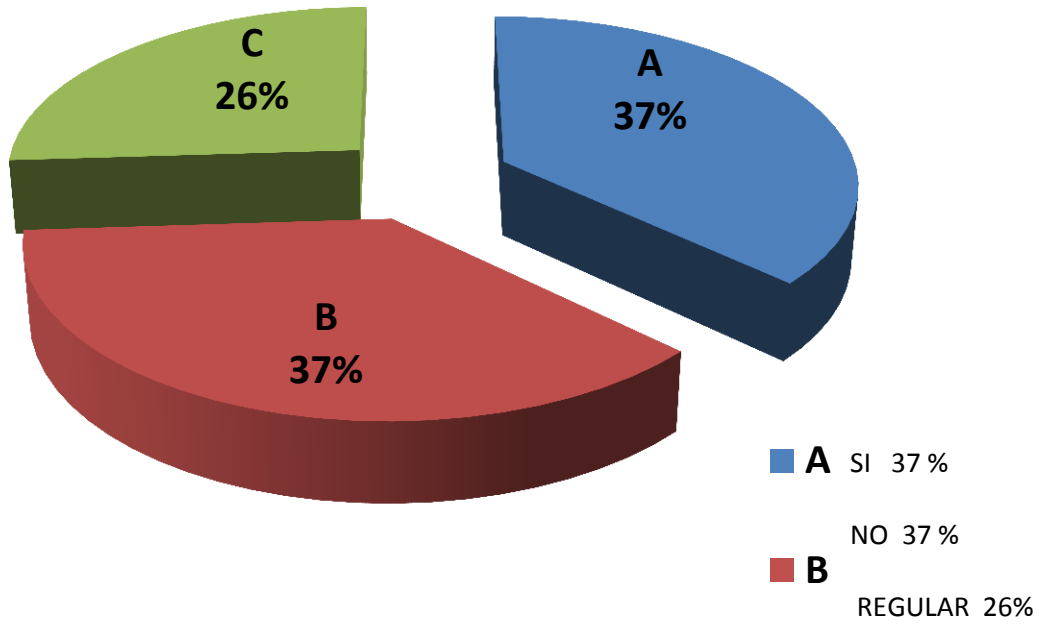
5. ¿ENTIENDE O TIENE ALGUN CONOCIMIENTO DEL ARTE ACTUAL?

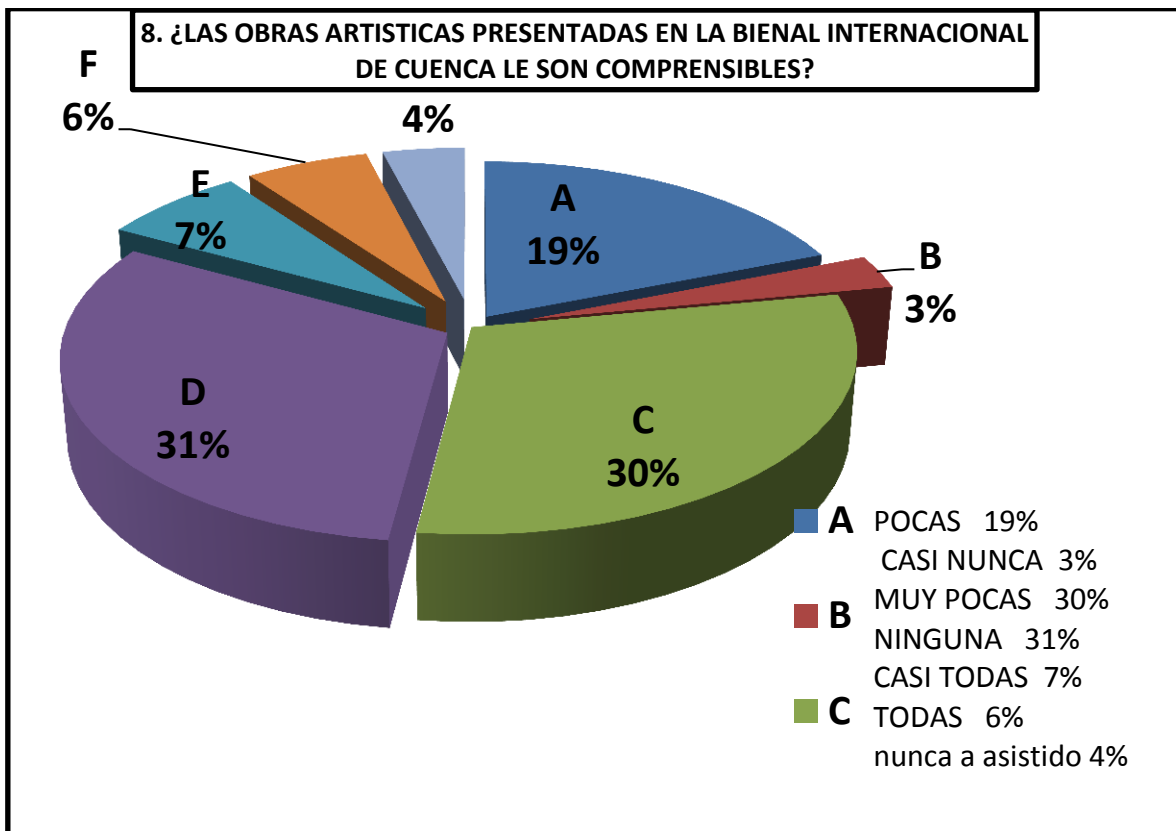

6. ¿HA ASISTIDO A UNA EXPOSICION DE ARTE ACTUAL?

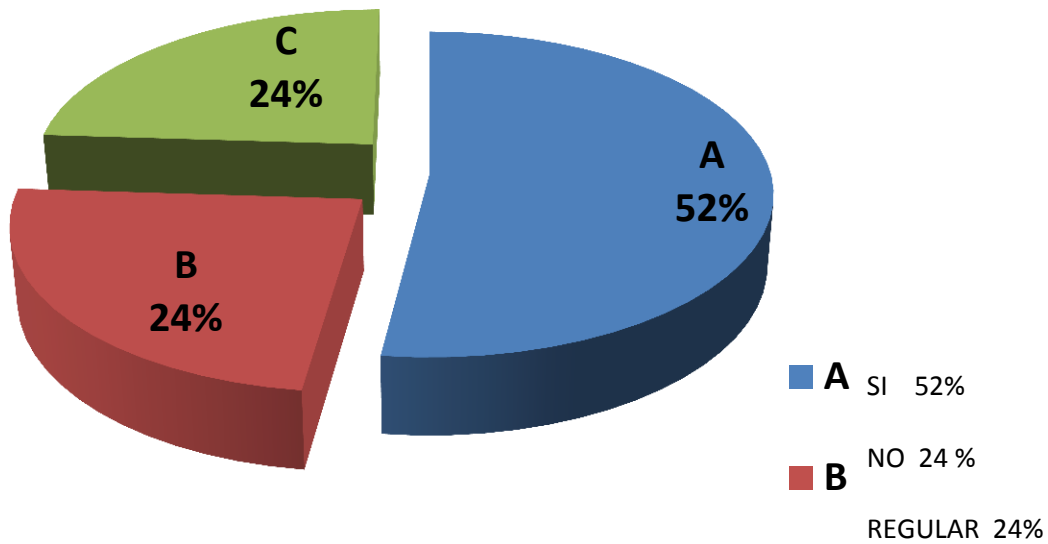

7. ¿LE ES COMPRENSIBLE Y UTIL LA INFORMACION CONCEPTUAL EXIBIDA EN EL SALON?

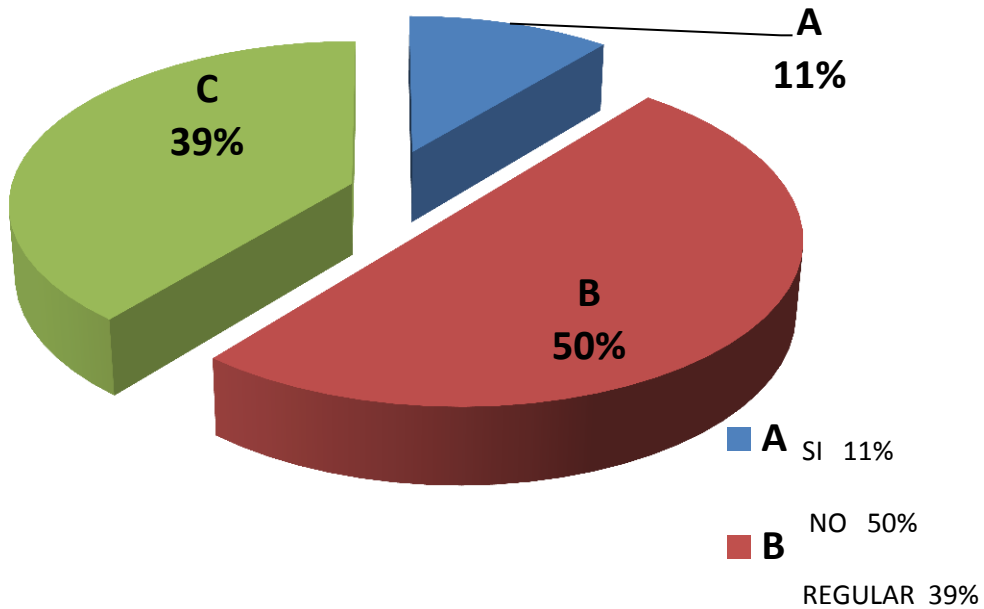

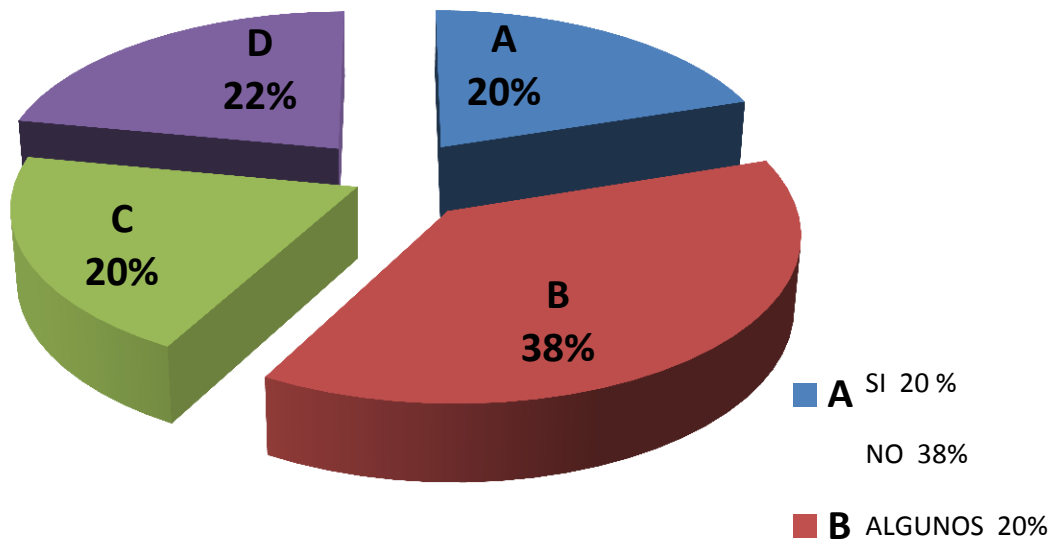
9. ¿LA EXPLICACIÓN DADA POR EL GUIA (ENCASO DE HABERLO) EN LAS EXPOSICIONES ARTISTICAS SON DE AYUDA PARA COMPRENDER LA OBRA?

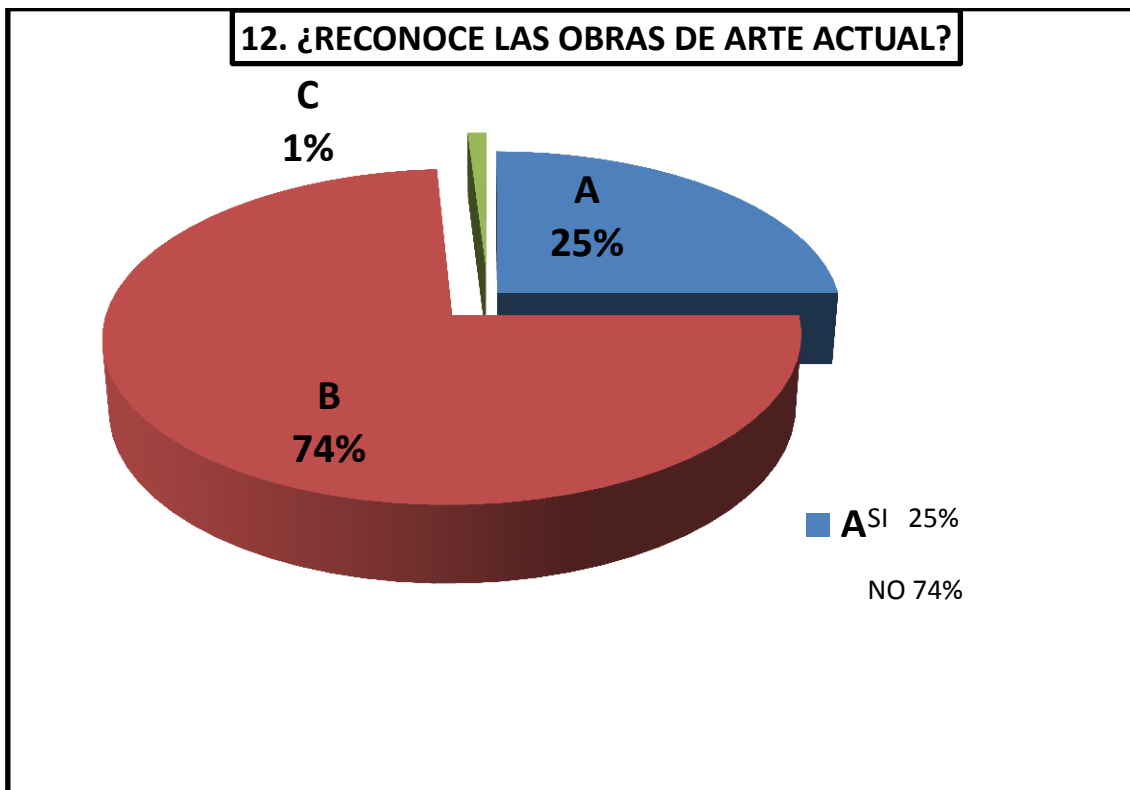

10. ¿RECONOCE LOS SIGNOS Y SIMBOLOS U OBJETOS UTILIZADOS POR EL ARTISTA EN LA OBRA DE ARTE?

11. ¿HA ASISTIDO A LOS SALONES DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE CUENCA?

ANEXO 5

GRABACIONES TRANSCRITAS DE ENTREVISTAS A CRITICOS DE ARTE Y ARTISTAS

ENTREVISTA CON JULIO MOSQUERA

¿Puede decirme el concepto y temática de su obra “Heroína” y “Estética”?

Normalmente entendemos que un artista quiere hacer creer al público que es parte del proyecto; necesariamente la obra no tiene porque gustar o no gustar, más bien una obra toma vida cuando la gente se preocupa por lo que está viendo y después niega haber visto esa situación. Se crea este espacio en la ciudad en el país que es lo que va hacer Julio la próxima vez pero yo creo que normalmente la gente se ha preocupado de la obra que uno hace. Van a las

Autor: Adriana Nieto

exposiciones para luego decir que no les ha gustado pero el ya leía algo sobre mi obra.

El publico colombiano detuvo el video porque querían conversar conmigo yo les dije que lo que estaba pensando no era que les recordaba lo que era la muerte y cosas de esa naturaleza, que no había como pensar que ese tipo de atrocidades es una cosa común y que es parte de la sociedad ni mucho menos el asunto es que ellos se han olvidado del asunto de lo que es morir. Tenía que llegar con este video fuerte porque normalmente en Colombia se ve sin ningún problema, entonces después de mi exposición hubo un hecho interesante, que se quedaban los videos para un festival.

¿Su obra esta específicamente realizada para un determinado, lugar, espacios y ciertos públicos?

La gente se siente temerosa de hablar de mi obra, los críticos me han abandonado mientras se va radicalizando mi posición como artista, los críticos se van separando de mi lado. La obra va transformándose va modificándose, llega al momento que un crítico honesto me dijo –sabes Julio no voy a seguir escribiendo sobre tus cosas porque no comprendo lo que estás haciendo-.

Todo un dibujante que siempre hacia cosas manuales y la gente era muy contenta con mi obra porque encontraban habilidades pero conceptualmente no me llenaba, ahora hago algo de música y de video. No he dejado de trabajar en mis dibujos. Yo creo que debe haber una evolución.

¿Me puede decir porque el público cuencano se ha distanciado de este nuevo arte contemporáneo?

Una es porque se le ha dicho al publico que la obra debe ser comprendida pero no es un hecho real, o sea, cuando el público se dedica a eso dice, yo mejor no voy a eso, no voy a comprender, es como contaminarse.

La gente no asiste a las exposiciones. Se habla que el público no comprende la obra. La obra no está comunicando, entonces, me pregunto si los signos y símbolos utilizados en la obra contemporánea están mal elaborados.

El asunto es que a la final caemos en cuenta que no existe entre salón y salón entre bienal y bienal un espacio para que pueda ganar adeptos es simplemente buscar espacios no existe una educación.

Entre nuestros estudiantes de la facultad de artes hay una cierta resistencia a aceptar este tipo de arte que causa polémica.

Es arte contemporáneo porque simplemente es de ahora. No existe una clara teorización de lo que se está haciendo. En Cuenca no existe una acogida por este nuevo arte.

¿Porqué y para qué el arte actual?

No tenemos los mismos códigos. El asunto está en que no manejamos códigos de comunicación entre el artista, la obra de arte y el espectador.

Si no existe esta comunicación ¿para que exponer la obra de arte? ¿para qué exhibir?

Tenemos que poner en tela de juicio lo de los museos en este tiempo; no es la exposición, existe ahora el internet así que no hay que preocuparse de exponer en un museo.

El artista esta consiente de la falta de interés del público de su incomprensión, el artista busca nuevos espacios en la ciudad para exponer ya no los museos sino los lugares públicos.

¿Para qué exponerla si la gente no la comprende, ni le interesa?

La gente ve y dice: bueno no comprendo este tipo de cosas. La bienal pasada en la que gano la obra "Grafías" claro la gente decía:

¿donde está la obra? pero lo que el artista ha hecho es una obra de arte, las imágenes, la sombra, la luz, todo; pero la gente quería tocar.

El arte contemporáneo tiene una cierta dosis de preocupación por no comprender. La gente se limita a si le gusta o no. Creo que es conveniente empezar a educar a nuestros jóvenes en el arte actual.

Claro que es necesario dar este nuevo conocimiento del arte, la música y pintura. Es una obligación el poder dar educación.

¿Cómo ha sido elaborada la obra? Explique la técnica de sus videos.

Las dos fueron filmadas y si Ud. ve en “Estética” ahí va a ver a un lado que esta degollándose a una persona y en el otro está un truco de regresar lo que se ha llegado, no a lo que un niño no nace, sino que entra al vientre de la mamá entonces los dos son videos reales porque fueron bajados del internet. Todo arte necesita de investigación.

En “Heroína” no sé, no me gusta mucho el video, estoy puesto en el cuello la máquina que utilizan las señoras para los masajes de reducción de peso yo me puse en el cuello, es lo que hacia el movimiento.

ENTREVISTA CON JUAN PABLO ORDOÑEZ

¿Cuál es el concepto y la temática de su obra “Grafías”?

Cuando caminaba me di cuenta de los reflejos de la pared y luego recordé cuando de niño uno juega con los espejos.

Vengo explorando en arte público, arte relacional veo que el publico esta en otro patín o mejor dicho el artista esta en otro mundo, está persiguiendo fantasmas fuera del país, les interesa la novedad del internet lo que sucede en otro país. **“Grafías” era un encontrarse con las cosas de la ciudad.** Mientras yo hacía fotografía me

encontré con estas manchas y comencé a seguir las pistas y los vecinos no se habían dado cuenta de eso.

¿Cuál sería la finalidad de la obra “Grafías”?

Yo no creo que el arte necesariamente tenga una finalidad o contar un relato o resolver un problema, este caso yo buscaba comunicarme con el público. La obra demanda un tiempo de detener su trajín y pararse ante el clima y ver lo que pasa y no nos damos cuenta cuando estamos en el carro, es depender del clima, la gente no se da cuenta de lo que está ahí por el trajín ahí hay un relato mas de los espacios, la arquitectura colonial, cada mancha que se proyecta corresponde al edificio, a estilos, a la economía de la gente que construyo esa casa en cierta época; todo eso se podía leer en la mancha, es un discurso más elaborado, luces que son atractivas, esa casa tiene una ventana que desde hace un siglo está produciendo “Grafías”.

Yo no intervine en las figuras ni en los espacios cada mancha que se proyecta corresponde al edificio al estilo arquitectónico era una manera de leer esa arquitectura es un concepto más elaborado la casa más antiguo del barrio tiene más de 150 años y tiene una historia y cada casa se ha ido construyendo en esa época.

¿Crees que el público cuencano entiende el arte actual?

No necesariamente es para entenderlo. Justamente hay un movimiento muy fuerte que se ha dado cuenta que nos estamos separando de nuestro alrededor, de nuestra gente. La globalidad, el saber de símbolos, de estos centros de arte. Sabemos que estos centros de arte no van a mirarnos para nada, no van a reconocer nuestro trabajo; que no dialogue con su forma de comprender el arte. Entonces lo que están haciendo los artistas, muchos aquí en el país, es relacionarse con la gente a su alrededor que es lo que pasa, es ir más allá. En ese sentido si hay obras que están pasando en la calle fuera de la galería y que están entrando en una comunicación directa con el público sin un crítico que quiera llevar un discurso a su gusto.

Autor: Adriana Nieto

¿La gente entiende, se da cuenta que es una obra de arte cuando el artista expone en la calle?

Puede decirse que el artista está comunicando algo porque si quiere que haya un contacto directo con el público, le interesa que sepa lo que pasa, que es una obra artística cuando pasa y ve.

Creo que cada persona comprende diferente. Yo no sé si es necesario comprender si los estímulos que se están dando en esta época los estímulos visuales son estímulos en la calle y la gente no sé si comprenda cuales son los mínimos detalles de la razón uno ve un bus con imágenes y algo te queda algo te llevas a la casa.

La Bienal plantea esta labor que ha asumido, tiene hasta el punto de inmiscuirse en el currículo de las escuelas. La Bienal cree saber cuál es el arte y cual no.

Tratan a los niños como seres que no pueden entender el arte y creen que ellos son los que pueden enseñar el arte y enseñarte a leer el arte. Tratan al público como ignorantes.

¿Cuál es tu proceso en tu obra? ¿Utilizas símbolos, creas reacción en el público o llevas ideas?

Para mí es muy complejo definir lo que hago tengo algunos proyectos.

**¿Para qué y porque el arte actual si no es para comprenderla?
¿Para qué y porque surgen estas nuevas prácticas?**

Fue un agotamiento de estos sistemas de estos circuitos, un agotamiento de quienes imponen lo que es el arte. Son actitudes políticas también.

El crítico abusa de ese poder. Siempre te vas encontrar con uno o dos críticos que no van a estar a favor de tu obra.

El arte no necesariamente debe ser comprendido.

Autor: Adriana Nieto

ENTREVISTA CON JORGE CHALCO

Me he dado cuenta que los críticos contemporáneos tienen un profundo conocimiento de lo que es la parte filosófica del arte, de literatura (.....) que ayudan ya sea a encaminar una obra de arte, y no digamos el arte contemporáneo que puede estar en auge, entonces con las palabras les compone (.....) a veces ni ellos mismos entienden lo que dicen pero como tienen un conocimiento de la palabra (.....) y no digamos para los jóvenes que están encaminando en este arte le es muy fácil encaminarse hacia allá.

Yo pinto lo que siento lo que verdaderamente estoy seguro, de lo que he venido haciendo de poco a poco, estoy encaminado en lo que estoy trabajando ese sería mi criterio importante.

¿Usted piensa que la obra, ya sea moderna, tradicional o actual debe comunicar algo al público?

Yo creo que esto ya desde muchísimo antes ha sido así (.....). Ya sea arte moderno o contemporáneo el artista debe dar un mensaje y tener conocimiento de la bueno ahora, no le dan mucha importancia a lo que es la técnica, el color pero yo sí creo que se debe tener bases para eso para hacer una buena instalación para que usted., como conocedora del arte, si se ha de dar cuenta muy claramente que en las Bienales o en las propuestas de algunos artistas jóvenes tienen propuestas muy completa, muy clara del mensaje (.....) igual hay cosas muy mediocres cosas hechas al azar, se ve lo que es una buena y mala obra de arte.

En lo que he podido ver entre compañeros mismos de la maestría no hay un proceso no existe una trayectoria ni un conocimiento de las técnicas, ni un estudio de la historia de arte desde sus inicios para de ahí dar paso al arte moderno, pienso que debe haber un proceso en los artistas para llegar a hacer arte contemporáneo.

Eso es importantísimo porque un buen dibujante, un buen pintor, un buen artista en el sentido de la palabra, así sea joven para hacer

Autor: Adriana Nieto

una cosa nueva (.....) debe tener conocimiento, eso sí tenga por seguro que si uno tiene conocimientos de lo que viene desde atrás y quiere sorprender con cosas novedosas, a lo mejor ese momento está bien, pero después pasa, es decir, no trasciende porque una buena propuesta tiene que venir desde atrás con los buenos conocimientos de la parte técnica-teórica.

¿Nos podría dar el concepto y temática de su obra que está realizando?

En este momento seré sincero estoy tratando de hacer algo, no en la parte artística ni la parte exterior, sino en la parte interior en la parte esotérica, lo que verdaderamente el hombre siente en este momento, el porqué de la esencia mismo de una persona. Cuando siente lo que es bueno, malo o regular son partes psicológicas de la persona que estoy tratando de aflorar en lo que es la obra de arte en la pintura.

¿Cree que el público cuencano está preparado para este nuevo arte?

Bueno este arte no es nuevo, se viene haciendo desde tiempos atrás. Lo que estoy (.....) haciendo es para mí nuevo, pero para los espectadores, la gente que entiende del arte (.....) se da cuenta que se viene haciendo desde tiempos atrás. Pero estoy poniendo nuevas formas en cuanto a técnicas de pintar, de color, de pensar que para mí es una cosa nueva a lo que he venido haciendo hacia atrás.

¿Cree que con estas nuevas propuestas artísticas debería estar la gente preparada debería estar educada para entender estas nuevas formas de arte o se debería regresar al arte moderno de las vanguardias para a partir de ahí entender este nuevo arte?

La gente no está preparada. Estamos en esta globalización con información en el internet y la televisión. La gente que en verdad está interesado en este nuevo arte creo que se da cuenta de lo que es una obra de arte, entonces a para mí parecer el artista sinceramente debe buscar propuestas de lo que está pasando en el mundo

Autor: Adriana Nieto

contemporáneo, como estamos viviendo, que estamos sintiendo, entiendo que los mismos materiales que estamos trabajando, que no sea de lo clásico, y seguir con esta nueva forma de pintar (.....). Yo no sigo pintando con el acrílico, lo mismo dentro del acrílico existen nuevos materiales que les voy incluyendo en las transparencias en los retardantes, hay tantas cosas que se inventa.

Es así como voy trabajando, no es como en un principio es por etapas (.....) he tenido mucho éxito en algunas etapas, pero no trabajo para vender lo hago porque a mí me gusta y siento, entonces esta última obra usted verá que no tiene nada de comercial, más bien dicho bastante profundidad de la parte interna de la persona, entonces no me interesa quedarme en una sola propuesta sino que los años de experiencia me da para hacer nuevas cosas.

¿Qué piensa de la obra de Julio Mosquera en los últimos videos?

Sí, me mostro hace dos meses atrás sabe que es interesante porque así debe ser un artista, investigador, creativo, mover las fases, los movimientos, veo algo nuevo más que todo es algo curioso porque (.....) es un movimiento dentro de la misma propuesta que él viene haciendo, no se queda estático tiene un conocimiento quizá de las formas dentro de su mismo mundo en el que vive, tratarle de aflorar y de que la gente vea de verdad cosas nuevas.

Yo tuve la oportunidad de ver la obra y escuchar los comentarios del público y mucha gente habla de que la obra es muy agresiva y otra gente que prefiere retirarse y no ver la obra de Julio.

Cuenca ya ha pasado por algunas Bienales, a la gente que verdad le gusta el arte debe aceptar, no pensando en lo que es un video maravilloso como una telenovela; el artista busca una forma de crear, de transmitir al espectador una cosa nueva muy diferente que no es aceptada en este momento, pero pasara unos diez veinte, treinta años para ser una cosa natural que de verdad se pueda dar cuenta de que son obra de arte, pero en este momento la gente a veces no

acepta, a lo mejor no le tienen como una persona normal al ver que ha hecho esas cosas pero el artista tiene que ser creativo buscar nuevas formas de mostrar a la gente.

Que va a pasar con los artistas como yo que pintan sobre un bastidor, que transmiten y comunican sus ideas mediante un bastidor. ¿Si nos van a dejar un espacio para nuestro arte?

Nosotros también algún tiempo fuimos jóvenes en los salones nacionales que hemos participado. Tenemos que buscar cosas nuevas para poder alcanzar un premio y había gente mayor que venía haciendo cosas de esa época que no cambiaban pero había una revolución de los jóvenes artistas que dicen estar para cambiar el mundo. De verdad ahora con la globalización (.....) la gente joven tiene un espacio tan gigante para navegar y ver qué es lo que puede sacar porque se tiene tanta información entonces a veces creo que la tecnología va rápido y la juventud va atrás y no va a poder llegar a la punta pero es algo maravilloso ver una exposición de jóvenes artistas ya sea de una promoción de 18, 25 o de 30 años (.....).

¿Qué piensa de este nuevo arte? ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué y porque de este nuevo arte?

(....) estamos en un proceso y tampoco sabemos a dónde irá pero sí es claro que vendrán otras cosas nuevas para los comunes mortales, para la gente, el espectador, artistas que gusta de verdad estas cosas nuevas. Es algo maravilloso, vemos, sentimos, palpamos, comparamos también y estamos dentro de esa misma línea y quizá para hacer una crítica sana porque en el arte no hay un claro, es decir, esto es así, tienes que encaminarte así, somos libres de hacer todo lo que viene tenemos tanta información.

¿Porque existe un distanciamiento entre el público cuencano y la obra actual?

(.....) hemos pasado por algunas Bienales. Todavía la gente no esta tan preparada, ni los que están preparados están; tampoco son sabedores o críticos para poder aceptar el arte. Es tan difícil poder

Autor: Adriana Nieto

llegar a entender. Fíjese que en Alemania o en Austria en las Bienales (.....) siempre quieren ver cosas nuevas, mejores de las que se han venido haciendo. Los artistas giran en torno de la misma forma que viven (.....) la gente de por allá aprecia, compra el artista vive del arte no tiene que estar buscando otra profesión o trabajando en otra cosa vive del arte ya sea de las instalaciones porque hay mucho comercio. En nuestro medio es muy difícil; el artista que hace instalaciones, performance es efímero se presenta en una exposición y de ahí nunca más aparece en una Bial.

ENTREVISTA CON CRISTOBAL ZAPATA

¿Cuál es la finalidad de la obra contemporánea? ¿Cuál es el objetivo?

En esencia el objetivo de la obra contemporánea sigue siendo el mismo objetivo que ha tenido el arte a través de la historia, surge como una necesidad expresiva y como una voluntad comunicativa, abrir un espacio de comunicación. Crear la obra de arte contemporánea a diferencia de la obra moderna digamos (.....) lo que quizá le caracterizaría es la manera en que se propone llamar la atención sobre determinados aspectos de la vida contemporánea generalmente del entorno de inmediato en la que esta obra se despliega o se inserta. Crear este encuentro este aporte va servir para el público en función de plantear una serie de problemas, de preguntas al espectador.

¿El arte actual se ha vuelto elitista?

No creo que haya habido ningún tipo de obra (.....) me parece que por principios la obra de arte a lo largo de la historia es una obra que aspira a comunicarse con una pluralidad de públicos y con un público grande ahora que ese público este en el digamos dotado de las herramientas y de los instrumentos para acceder a esa obra para resolver el problema, pero no hay una obra concebida, sería casi una aberración pensar que hay un artista que trabaja en función de un público restringido, de una secta digamos minoritaria.

Autor: Adriana Nieto

Por principios una obra de arte busca grandes públicos, pugna por tener un espacio en el mercado, si voz te fijas como a partir de la modernidad se dio la proliferación de museos y galerías. La demanda ha sido cada vez más creciente y se ha convertido casi en las nuevas iglesias laicas del habitante, es decir, son multitudes que asisten a ver arte contemporáneo y las que anteriormente iban a las exposiciones de grandes artistas del siglo XX. Por ejemplo: no creo que haya ninguna obra contenida para ningún público minoritario.

¿Crees que están elaboradas para un público cuencano que van de acuerdo con el espacio y el entorno de nuestra ciudad?

(....) sería un poco empobrecedor plantearse que un artista su proyecto, su propuesta este pensado o concebido para un público local, es decir, se sobreentiende que puede tener una serie de elementos en los que el público se va a reconocer, digamos matices que la dan un sabor un carácter local o que están tratando temas del entorno nacional en fin, pero no pienso, no creo en absoluto que ninguna de las obras que me dices, ni en general, no pensaría en una obra restringida o que se limite.

¿Se podría decir que el público cuencano no está preparado para el arte contemporáneo?

En general el público ecuatoriano es un público inmaduro (.....) para receptar las expresiones contemporáneas ya sean en el plano conceptual o formal; no lo suscribiría tanto a una falencia, una carencia del público cuencano. En general las periferias tienen una serie de déficit de información cultural, tienen mayor dificultad para entender este tipo de proyectos y procesos.

¿La Bienal de pintura como institución ha logrado que el público cuencano sienta esta acogida por este nuevo arte?

Siempre he creído que la Bienal como a otras instituciones le compete esta tarea. Me parece que le ha faltado implementar mecanismos de mediación más eficientes y a largo plazo, digamos de pequeños seminarios, talleres para profesores de secundaria, que

Autor: Adriana Nieto

estén más continuos, que tengan una cobertura, un alcance mucho más amplio.

Indudablemente el que asiste a las exposiciones es el que asiste a charlas o el que lee literatura especializada en arte contemporáneo, ese siempre va ser un grupo pequeño entre nosotros, es un puñado de gente muy minoritario, entonces habría que pensar como en implementar espacios, instancias que permitan conocimiento de lo que significa los lenguajes contemporáneos y un poco ampliar también su repertorio de información en torno a los lenguajes contemporáneos que tienen ya 50 años de vida y empezamos a partir de la inauguración poética minimalista conceptuales de los 70; empieza de un modo todo este proceso que vivimos.

Entonces no estamos hablando de un arte que acaba de inventarse ayer a las cuatro de la tarde y allí me parece que un papel importante podrían jugar justamente los espacios académicos concretamente.

Me parece que debería pensarse como parte de un censo en la secundaria una clase de introducción a la estética, una introducción a las artes visuales, es inaudito que en una época donde las nociones de espacialidad, de la visualidad tienen un protagonismo inmenso, incluso una materia introductoria sobre el arte visual, es decir, si te dan literatura como una especie de información básica, como no te pueden dar una introducción a las artes visuales, ese es el lenguaje en el que habla los jóvenes básicamente. Este proceso ayudaría muchísimo a que cambien un poco las cosas.

Debería darse en el ciclo diversificado porque tiene una enorme complejidad conceptual intelectual y cuyo disfrute demanda un cierto grado de abstracción, un cierto grado de procesos mentales de intelectuales, una cierta información y otra cosa por supuesto un determinado recurrir vital experiencial, tener una experiencia del mundo para que puedas conectarte y definitivamente entender los discursos sobre el cuerpo, sobre los afectos emociones, etc., que están en juego, con mucha frecuencia, en las obras de arte

contemporáneo. Considero un público muy retoño muy tierno para educar.

-Me comentabas al inicio que la obra comunica y trasmite, sin embargo los artistas contemporáneos con los que he podido dialogar me comentan que la obra contemporánea no es para comprenderla; simplemente trasmite ideas; la persona debería estar preparado para entender una obra contemporánea. Se habla que no es para todo público, Entonces de ahí nace muchas de mis preguntas

¿Para qué exponer la obra de arte si no está comunicando?

¿Cuál es el fin del artista contemporáneo?

A mí me parece que es muy impreciso, es decir, es muy ingenuo que la obra contemporánea es hecha para la comprensión.

Lo que comunica una obra de arte al ser expuesta es un sistema comunicativo.

¿La obra de arte de la última Bienal Internacional de Cuenca es de fácil lectura para el público?

Hay obras que para mí que no están bien elaboradas porque no comunican.

¿Piensas que le falta al artista trabajar más su obra, elaborarla mas durante su proceso de producción?

La muestra de la Bienal es como han sido casi todas las muestras de la Bienal, las mega exposiciones en el mundo entero, regular. Lamentablemente por su magnitud, su diversidad se encuentra obras estupendas, obras menores, obras muy mediocres y obras definitivamente pobres.

Entonces, (.....) hay que advertir a la expectación de una obra de arte; primero: sin ningún prejuicio. Cuando voy a un lugar de arte

contemporáneo lo más probable es que salga confundido o no llegue a comunicarme con la obra porque es compleja, porque es hermética, incluso es de asistir con otra actitud a una exposición de arte y no olvidar que la dimensión sensorial de la obra sigue siendo el primer elemento que genera el dialogo con el espectador por muy abstracta que sea, por muy conceptual que sea, de demasiada corte estético, lingüístico, (.....) son ideas que se han encarnado en objetos y la puesta en escena de esas ideas ensaña una organización del espacio, ensaña una relación sensorial óptica táctil etc. con el espectador (.....)

La legitimidad de las obras es complejo porque los espectadores son muy diversos y las posibilidades consecuentemente de que empaten o no con la propuesta del artista dependa de cada uno de los espectadores.

(.....) creo que las carencias de omisiones y dificultades siguen siendo básicamente de los espectadores, (.....) es decir, frente al arte contemporáneo todo está dado y resuelto el arte lo que ha hecho es anotar mas la connotación de la posibilidad connotativa de la obra porque el mundo es eso, porque el mundo no es una experiencia plana, no es una experiencia del reality show, porque es más compleja, polisémica consecuentemente y de algún modo la obra de arte en su complejidad retorica lo que quiere es obligarle al espectador a que ponga en funcionamiento al máximo todas sus posibilidades interpretativas todas sus posibilidades comunicativas (.....) para que puedan entender.

¿Qué me podrías decir sobre la obra de Julio Mosquera? ¿Qué te transmite, que te comunica, como vez que el artista pretende decir con su obra?

Yo creo que Julio ha incurrido un poco en una estrategia de provocación me parece como demasiado simplona, busca el escándalo (.....)

La verdadera forma de contradecir el status quo (.....) me parece que en última instancia tomar un video de por si incomodo casi obsceno, como es el que muestra de estos talibanes, me parece que es un gesto que se agota en sí mismo, no rebasa la mera provocación.

Entonces en definitiva yo miro con mucho escepticismo el trabajo que ha venido haciendo últimamente, justamente porque creo que hace lo más fácil busca el shock estético, y de shock no sé hasta qué punto, ni siquiera como un shock funciona pero cuando tienes ya un público que tiene acceso a todos los horrores a través del internet, de la televisión, en fin, me parece una estética cuestionable, personalmente no me da ningún interés ese tipo de expresiones.

Julio tiene insensibilidad para desarrollar su trabajo en el ámbito del dibujo y creo que debería dar un salto de toda esta especie de escepticismo en el que le veo un poco entrampado, pero sin duda hay un talento, una destreza.

¿Crees que estas destrezas en el artista deberían ser olvidadas quizá ahora con este arte actual en donde se está utilizando bastante las nuevas tecnologías?

No en lo absoluto. Creo que un artista que tiene destreza, habilidades manuales, artesanales, tiene para empezar. Ahora por supuesto lo que no tiene mucho sentido es digamos pretender vivir de destrezas. Las habilidades las destrezas que tienen tantos artistas nuestros debería estar al servicio de propósitos más acorde con el arte contemporáneo pero valla desde saber pensar una tela bien, saber dibujar o pintar o esculpir etc. todo eso son importantes como punto de partida hacia otra cosa, nunca está de más pintar bien, lo importante es saber hacia dónde llevar esa pintura hacia donde la diriges.

¿Qué piensas de la obra de Santiago Reyes “Eric y Yo”?

A mí me parece terriblemente frívola por sobre todo eso, no hayo mayor interés, parece como muy condescendiente, un cierto

Autor: Adriana Nieto

imaginario popular futbolístico. En todo caso si tu quieres había una cierta sutileza frente a las cosas de Mosquera no necesitaba, si ha Mosquera le hubieras encargado una obra gay imagínate todo lo que hubiera podido hacer, aquí de pronto lo que se debería, lo que destacaría quizá que hay cierta sutileza y consiguió de algún modo incomodar a las buenas conciencias y a los muy pensantes. Remueve todos los prejuicios con una cierta sutileza.

¿Crees que vemos como pensamos?

Claro, por supuesto, tu mirada está marcada por toda su memoria cultural y entonces justamente lo que hace el arte es liberar llevar una profunda liquidación de cuentas con todo su clishe, es lo que decía Delesse en sus clases de charlas de pintura, él decía, ni el escritor ni el pintor trabajan con una página en blanco o papel en blanco esa tela ya está previamente atravesada de una serie de lugares, es decir, de toda su memoria literaria, toda su memoria artística y sobre todo la memoria, todo lo que pase en su mirada, todo lo que captura de la mirada corriente ordinaria, entonces él decía que se trata justamente de combatir esos clichés informativos, mediáticos, cultural, esa es la gran empresa del artista y eso es por ejemplo de lo que inocentemente incurre en el escándalo la provocación.

-Me di cuenta que cada artista transmite en sus obras vivencias, siempre están plasmados ahí sus problemas-

Si bueno de algún modo (.....) puede ser que es lo que le interese (.....) aunque estén pensando en ductos y en sistemas de alcantarillado y de canalización como objetos de una determinada realidad administrativa quizá allí hay algún ingrediente subjetivo secreto cifrado que ha llevado a elegir esos objetos como objeto de su arte. Entonces si la dimensión autobiográfica, digamos la marca en la obra de arte, no está siempre, pero está en distintos niveles, valores de gradación.

ENTREVISTA CON PABLO CARDOSO

Autor: Adriana Nieto

¿Se está llevando el registro de los resultados obtenidos con el texto de arte contemporáneo para los niños? ¿Cómo está siendo útil el libro en las escuelas?

Bueno antes quiero decirle que la Bienal es todo un proceso, no puede ser calificada como una simple edición y nada más, es todo un proceso.

Desde hace 20 años la Bienal a caminado sola, sin acompañamiento en ese proceso, el acompañamiento más importante que necesita el arte contemporáneo es el proceso de comunicación en los procesos educativos. El país no tiene tradición en esto (.....) hay contadas experiencias de países latinoamericanos que tiene una mirada más importante hacia el mundo de comunicación contemporáneo, usted sabe que el arte ha cambiado vertiginosamente en el siglo XX a finales del XX y a inicios de este a cambiado vertiginosamente en sus formas y en sus conceptos. Uno de los problemas de comunicación esta en el mismo concepto que tiene el arte actual que va mas por los conceptos de las ideas que los mismos objetos, que la visualidad y eso está muy bien la Bienal jamás podría cuestionar porque la Bienal está diseñada para percibir los instantes de lo que está ocurriendo en la contemporaneidad y en esos instantes se ha evidenciado un imaginario pequeñísimo de lo que está ocurriendo ahora, mañana no sabemos qué va pasar.

La misión de la Bienal es no irse por una tendencia, no irse por un género sino tratar de ser sensible a este universo tan enorme y tan diverso que constituye el arte contemporáneo. En consecuencia el arte actual en nuestro medio necesita un mejor lenguaje de comunicación ya no es como el arte que apostaba como único la belleza y en eso no teníamos mayor problema, entonces que sucede con esto, que en unos países latinoamericanos que no existe una tradición, no existe una línea de comunicación de estas difíciles propuestas y retos que nos dan los artistas contemporáneos.

Es necesario explicar y no explicar, no es una cosa tan simple que este escrito sobre un papel blanco, existen muchas apreciaciones

muchas verdades entre comillas, hay gente que está a favor de que el arte debe explicarse por sí solo y los muchos artistas contemporáneos dicen que no y dicen -que culpa tengo yo que no sea entendida mi obra-, pero no quiero que nadie venga a hacerme el favor de dar explicando porque puede haber una deformación de los conceptos iniciales del artista.

Las cosas son complejas pero por otro lado existe también una gran mayoría de públicos en especial que dicen ser necesario que exista una orientación que necesita una explicación, es absolutamente necesario. Hay una primera apreciación entre lo que son los conceptos, la construcción contemporánea y lo que es un proceso didáctico pedagógico, hay tensiones que no son fáciles de resolver que tiene que ser parte de un proceso para ir buscando los mejores equilibrios porque no estamos hablando de una Bienal de un solo museo, no estamos hablando en una Bienal de un proceso exclusivamente explicativo de todo pedagógico, de todo esa es una misión de los museos, esa es una misión especialmente de los museos de arte moderno que tienen que haber llevado este proceso de hace muchos años, pero entendido como un proceso integral.

Lamentablemente los museos latinoamericanos comprenden la parte educativa, como elaborar talleres para niños y se quedan solamente en esa cosa lúdica y no tienen una misión amplia de lo que tiene que ser el proceso educativo en los públicos en la diversidad de públicos que tenemos comenzando desde la formación intelectual y por su procedencia social en Latinoamérica desgraciadamente tenemos que seguir hablando de los abismos sociales.

Entonces es un proceso complejo que tiene que ser analizado con seriedad con mucha responsabilidad. En este proceso la Bienal de Cuenca no tiene responsabilidad, son las escuelas, los museos los que tienen que crear este puente de comunicación, no les compete necesariamente a las Bienales crear estos puentes pedagógicos educativos, sino estas estancias que le acabo de señalar e indicar.

El proyecto de la Bienal es un proyecto colectivo, (...) tiene que ser un proyecto acompañado o estas diferentes esferas las que tienen que construir una educación en nuestra ciudad y en nuestro país. Ante la inasistencia de esto y a veces tratando de superar esta tensión entre la parte propiamente académica intelectual conceptual y la otra tensión entre la parte didáctica y pedagógica, nosotros estamos tratando de construir un eje educativo que sea conciliadora de estos diversos intereses. No ha existido ningún otro espacio en el país y en la ciudad que se haya preocupado de la explicación, si usted quiere llamarlo así.

De lo que significa el arte contemporáneo para los ciudadanos ante la inexistencia de esos espacios la Bienal está asumiendo una función que no le pertenecería obligadamente pero estamos asumiendo ese rol que es nuevo que es reciente que viene desde hace dos, tres años nada más y que en consecuencia tenemos que esperar resultados porque es ir sembrando pequeñas semillitas que el tiempo lo dirá (.....)

¿Cree que Cuenca debe prepararse más para las Bienales?

Mire ahí hay otra tensión, y esta es la segunda tensión, la primera entre la parte propiamente conceptual académica intelectual y lo que le dije la parte pedagógica; la segunda tensión (.....) no solo hablo de Cuenca, sino de muchos países en especial de países latinoamericanos y particularmente de Ecuador, no ha existido un ejercicio, no ha existido una tradición en el país de la lectura de la contemporaneidad nos hemos quedando mucho en la parte patrimonial histórica, en consecuencia aquí también hay una tensión que se siente especialmente en Cuenca, entre grupos que están mal orientados porque confunden a la Bienal con un museo y ahí comienza un problema conceptual, piensa que todo lo que tiene que mostrarse en una Bienal tiene que ser algo similar a un gran museo lleno de belleza lleno de obras ya resueltas aceptadas totalmente por el tiempo, ahí hay una gran equivocación incluso de directores de museos que no están manejando bien esos conceptos.

Hay directores de museos que piensan que una Bienal tiene que ser igual a sus instrucciones, esto está pasando con directores de museos, imagínese con el público; los mismos directores de museos son los encargados de desorientar a los públicos, entonces que es lo que se puede esperar.

Aquí también hay una tensión entre tradición y contemporaneidad hay un grupo, por suerte en Cuenca minoritarios, pero que tienen todavía un poder en la toma de decisiones en la ciudad (...) y las personas sobre todo los jóvenes que saben que el arte contemporáneo está conformado por nuevos imaginarios por nuevas propuestas y tienen una gran facultad de perceptibilidad de esa respuesta, veo sobre todo en gente joven que no tiene dificultades mayores de comunicación del arte contemporáneo como que las visitas a esos espacios es mas espontanea, es más natural será porque su mente también está todavía encasillada en lo moderno tiene la mentalidad más abierta ante lo que es la contemporaneidad actual entran con mente abierta libre de prejuicios, entonces con esas personas no tenemos problema pero con quien si tenemos problema es con personas que ya tienen una mentalidad formada que es difícil que acepte esto del arte nuevo del arte actual y que también aquí se ha dado y aquí no hablo solo de Cuenca de una especie de estigmatización hacia el arte contemporáneo.

Una rectora me decía que la Bienal es solamente de arte conceptual pero de arte conceptual estigmatizador con un sentido que no sirve para nada, en sentido de que eso es basura, de que eso es una cosa que no debe verse en una Bienal y lo generaliza tremendamente que es lo más.”

Si usted ve la última Bienal fue una muestra plural para diversos gustos hay personas que aprecian mas la belleza en el arte y de personas que también aprecia la carga a veces más intelectual y más conceptual que puede tener una propuesta, pero aquí en la ciudad y en el país es mas estigmatizado y generaliza absolutamente todo y esta estigmatización y esta generalización son lamentablemente

practicadas por quienes están en la parte cultural de la ciudad y eso es muy lamentable.

La obra de Julio Mosquera al momento de crear reacción ya está comunicando.

Yo no soy especialista de arte contemporáneo soy gestor del arte mi función no va más allá.

La comunicación de los guías con el público es mala y buena el público debe prepararse los guías se preparan poco tiempo el presupuesto que tiene la bienal es poco. Me gustaría que se pueda capacitar por dos años a los guías y pagarles por su trabajo. Lo jóvenes merecen reconocimiento económico para eso necesitamos más presupuesto.

ENTREVISTA CON CARLOS ROJAS

Me gustaría que haga una crítica de las obras heroína, estética, grafías y Eric y yo ¿cuál es su punto de vista de estas obras?

Creo que una de las características del arte contemporáneo es la falta de unidad, las obras que tu muestras tienen muchas tendencias.

El arte despiadado quizás de Julio Mosquera hasta la pos modernidad de “Eric y Yo” o el pos minimalismo de “Grafías” no creo que compartan algo mas estéticamente (.....) sería casi imposible encontrar un hilo conductor, una idea que nos pudiera integrar y me parece un poco raro haberlos tomados todos juntos porque no sé cómo pueden formar una unidad, no se qué contacto puede haber entre “Grafías”, “Heroína” o entre el arte despiadado de Julio Mosquera y el minimalismo extremo de Juan Pablo y esto es típico del arte contemporáneo del ate actual encontrarse una especie de elaboración extremadamente propia una estética propia una mirada propia con técnicas propias (.....) el Ecuatoriano trata de no parecerse ni aproximarse a la estética del otro, una especie de individualismo. Yo soy un individuo yo (.....)

Autor: Adriana Nieto

¿Podría hablar de signos y símbolos presentes en estas obras?

Te podría hablar pero creo que hay un desfase en la pregunta porque creo que el tema del arte actual no puede ser dicho en signos y símbolos como tu piensas, porque si entras por la vía de signos y símbolos es bastante complicado porque las obras de arte y mas las que me has mostrado son otra cosa.

Tu tomas por ejemplo la obra ganadora de Juan Pablo “Grafías” la obra ganadora, digamos signos y símbolos son solo unos espejos y aluminio que ahí reflejan las casas con la luz del sol al caer la tarde, que ver en la pared signos y símbolos; están en el sol, están los espejos, formas de las casas que van disolviendo o practicando de acuerdo a la luz (.....)

En la obra “Eric y Yo” la pareja gay y acostada no están ni siquiera desnudos completamente, separados según como las fotografías de Hollywood y la censura de tener que estar la sabana al punto que no se viera.

Esta obra de arte me parece incluso hasta banal hecha sobre todo para escandalizar, un segmento de cuencanos de aristocracia son conservadoras. Yo pienso que la entrada de signos y símbolos no conduce a ninguna parte tu puedes hacer un listado de signos y símbolos pero no se para que serviría.

¿El público puede reconocer una obra contemporánea?

Si con toda facilidad porque el reconocimiento de la obra contemporánea es un hecho más bien sociológico que estético y más en el publico cuencano, en este punto tu como ser sabes con claridad lo que es una obra contemporánea, es facilísimo tu sabes que entras al museo y vas a encontrar obra contemporánea lo que esta en el museo es obra contemporánea y si tú tienes la Bienal ahí hay un buen indicio (.....) el entorno sociológico te dice que es una obra, si te guste o no te guste es un problema de categorizar (.....)

Es un hecho que esta dado por la opinión pública o abres una revista que está escrito por un crítico de arte está hablando de una obra de arte. Los críticos decimos lo que es y lo que no es, decimos esto es obra de arte, yo hago una curaduría y digo haber voy a seleccionar estas muestras y las pongo en un lugar o museo no importa (.....) a que me guste o no me guste eso es otra historia.

¿El arte contemporáneo comunica, dialoga con el espectador?

Si con seguridad comunica, hay un hecho comunicativo y hay un dialogo ciertamente pero quizá lo que habría que decir ahí, a demás muchas veces de la parte intencional, está hecho para agredirte muchísimas veces, pero esto también da formas de dialogo que no te deja indiferente es algo como lo de Julio Mosquera, este video que tenía que mostrar cómo le cortaban la cabeza y no te deja indiferente sales a vomitar o sales renegando es algo perverso pero algo es, eso no es cosa que te deje feliz, ni siquiera la obra de Juan Pablo que es mas pos moderna te deja indiferente, te dice algo puede ser desde la banalidad que lindo es la luz del sol los reflejos porque a pesar de que él o su grupo dice ser una obra conceptual no es una obra conceptual, es una obra puramente basada en la sensación, debería llamarse sensacionista, así es como se llama esa estética relacionista porque esta tendido es cuando tu vas y dices que lindo es más o menos tratar que en Cuenca este arte sea visto como unas luces bonitas que van cambiando pero no está para que pienses en nada en sentido de la vida, ni nada te parece bonita y ya.

¿Están bien elaboradas estas obras? ¿hay un proceso, un estudio para llegar a realizar estas obras?

En el caso de Julio Mosquera si mucho el piensa mucho le da vueltas escoge la técnica incluso optar por un buen vehículo es una cosa estética porque uno sabe que quiere hacer perfectamente; como sus pinturas, sus dibujos, esto sobre piel, su obra técnicamente pulidísima y claro escoge un anti feísmo como una estrategia estética y digamos son encuadres fijos, la cámara no tiene plano contra plano, una cámara que muestra todo lo que le pasa en la cabeza a él, yo

Autor: Adriana Nieto

creo que en él hay mucho trabajo formal en la obra de Julio Mosquera. Me parece que no es en la obra de “Eric y Yo”, no hay elementos ni siquiera en el trabajo del foto shop que un chico jugando puede hacer más, me parece la banalidad y en el caso de “Grafías” si está bien elaborado técnicamente, están los elementos que deben estar como es una obra minimalista, tampoco vas a encontrar ninguna audacia técnica, son solamente paneles que reflejan la luz no necesitas mas creo que todas las obras no pueden ser juzgadas en la parte técnica porque no está ahí.

¿Es válido utilizar las destrezas en la obra contemporánea? (pintura, dibujo)

En la obra contemporánea todo vale pero eso no significa que lo es. Una confusión que tenemos en el debate con los artistas si todo vale, como es que es una obra de arte, entonces si nosotros decimos que ya no hay criterios en la obra de arte el barroco tenía que ser así, el románico de esta manera y los cánones que fueran que tuvieran no hay algo está bien pintado, está bien dibujando los cánones clásicos de la escultura las siete cabezas ya no hay nada interno pero lo que hay es, yo pretendo hacer esto y el resultado es este, si es que hay un acuerdo entre la idea (.....)

Yo por ejemplo en la obra “Estética” le decía a Julio que para mí no es una obra de arte porque no ha hecho nada se necesita un hecho estético como en la otra elaboración del video pero en “Estética” no hay nada podría ser un cine documental, pero una obra de arte no. Cuando me mostro fui uno de los primeros a quienes mostro y yo le dije, ver lo que has hecho es tener una mente brutal ya lo que has hecho chévere pero eso de tener una parte estética no, le falta algo, o sea, que quieres hacer solo escandalizar a las buenas conciencias que salen corriendo eso no es suficiente para ser una obra de arte tiene que haber algo más.

En la obra de Juan Pablo creo que es una buena obra de arte pero es un encuentro casual salió de la casualidad es tan así que no

hace nada es sin problema y como el jurado estaba en el plano de (.....) la que mas iba a escandalizar ya chévere.

La obra que él ha hecho de que limpia el piso lo ha hecho casi en todas partes yo le he dicho a el mismo, el premio en vez de significar algo lo mato o sea nunca más nada entonces no es un arte verdadero es una casualidad.

En la obra de “Eric y Yo” es una banalidad no hay que analizar.

Solo Julio Mosquera es para mí un verdadero artista los otros han pasado por el arte como que yo no hago muchas cosas.

-De acuerdo a las encuestas que he realizado el público cuencano no comprende las obras de arte contemporáneo, no le interesa asistir a una exposición se ha distanciado mucho del arte-

¿Cuál sería las causas para que el público cuencano haya perdido el interés por ver estas obras?

Primero no es nuevo ya esa historia de que es nuevo que vamos viendo performance, happening es de antaño no es nuevo ya incluso no es tan nuevo que yo mismo hago curadurías y digo ya no quiero saber nada de eso desde el “Urinario” de Duchamp ya han pasado 80 años.

-pero hay mucha gente cuencana que no tiene conocimiento de esa obra-

Yo creo que no hay una ruptura en cuanto en Cuenca y el arte contemporáneo hay una ruptura en el mundo entre el arte contemporáneo y el público donde tú vayas encuentras exactamente la misma reacción. Si vas a otro lugar y asistes a un museo hay poco público que va tal vez va por moda pero es poca la asistencia. Hay una ruptura entre el artista y el público.

El arte estaba centrado en el público dirigido a la teoría de la percepción, como tu percibir y entonces tu asistías a una iglesia gótica que iba hacia Dios, pero la intención estética del gótico después ya en la modernidad empieza a haber que es lo que yo quiero decir pero como quiero que llegue al público, es decir, cómo la gente que mira mi obra puede captar tormentos síquicos, entonces, vas a ver los paisajes duros los empastados y entonces yo creo que el gesto de Duchamp que inaugura todo, la de Malevich “Negro sobre blanco” inaugura una ruptura de los dos momentos empieza a ver una estética del artista, va mas allá del mundo pos moderno.

Entonces Julio va mas allá del mundo pos moderno no le importa si al público le gusta o no le gusta, esto es un hecho secundario, él se divierte con esto pero esto es secundario, lo importante es yo quise hacer eso, lo puse ahí si le gusta o no le gusta si la gente comprende no le interesa no importa soy yo el que se está esforzando como artista y el público como el gusto artístico ya no viene del arte, no es que ha perdido el gusto artístico la gente sino que el gusto artístico está en otra parte, allá en el mundo del consumo esto supongo que llama tanto como el teléfono, las llamadas son más largas y mejores pero eso es un problema estético se ve lindo y cuando tu compras algo que es más lindo que lo que no es tan lindo hay una estética (.....)

El artista hace lo que quiere no importa si lo entienden o no, tiene la libertad de hacer lo que él quiera (.....) Como se dice le vale lo que diga el público.

Si al artista no le interesa lo que va a decir el público, entonces,

¿Para qué exponer la obra de arte?

Expone por varias razones no solo aquí sino en muchos lugares expone para el público especializado, expone para vender es el caso de Paccha tiene cosas muy interesantes (.....)

Primero tú buscas vender tu obra; segundo tú buscas el reconocimiento no tanto del gran público sino del medio de los artistas (.....) Hay mafias en el arte, entras en exposiciones, te dan beca (.....)

Cuando les digo a los artistas háblame de tu obra, claro no pueden decir más de tres palabras, no pueden hablar, no hay nada de fondo puedes hablar con Julio Mosquera tres meses de su obra pero el 99% de los artistas no pueden hablar de su obra, porque lo hiciste esto, lo hiso porque quedaba bueno existe mucho de eso en el arte.

Para los artistas todo es arte conceptual, yo soy anti conceptualista es que no es cierto, donde también estará el concepto.

ENTREVISTA CON HERNAN PACURUCU

¿Me puedes hacer una crítica de las obras “Heroína”, “Estética”, “Grafías” y “Eric y Yo”?

La obra de Juan Pablo Ordoñez es una obra conceptual (.....) a mi me toco ser jurado en esa Bienal y por eso puedo decir dentro de la decisión del jurado que una de las cosas cuando esa obra fue la ganadora fue porque realmente cumplió el trabajo social, en el sentido de que Juan Pablo trabajo con toda la cuadra incluso más allá de la cuadra, trabajo casi con todo el barrio ¿porque? Porque para poder hacer ese reflejo en la pared en el Museo de las Conceptas, iba casa por casa explicándoles que es arte, como es la obra de arte, como se entiende el arte contemporáneo hoy en día y claramente a través de un entendimiento de ese barrio de ese espacio y de esas personas es que ellos aceptaron que coloquen esos espejos que producían ese reflejo, entonces, en ese sentido digo yo se vuelve una obra muy de trabajada más allá del producto estético, más allá de la elaboración de la estética que es muy buena, esa pared llena de colorido que también por otro lado fue muy cuestionada por el hecho de no ser pintura

Autor: Adriana Nieto

(.....) es cuestionable porque para poder entender eso que era una pintura de una forma contemporánea, es decir, la pintura como la descomposición de la luz de los objetos y es que si se ve desde esa perspectiva esa obra tiene pintura desde la más pura esencia de la pintura con una descomposición de luz sí que vemos desde la forma tradicional, obviamente no es pintura entonces desde ahí digo yo ya es una obra muy cuestionada.

Eso fue claro para las personas y eso va por el problema legal el tema de que la Bienal necesita un objeto tangible para poder premiar, pero que pasa cuando se premia al registro de algo que fue efímero, entonces un poco es eso la cuestión.

Pero a mí lo que más me intereso de esa obra es el trabajo social, es decir, toda esa colectividad todo ese espacio comunitario convencido y entendiendo en el arte, tal vez una de las cosas que afortunadamente sucedieron para que esa obra sea ganadora fue que el día que fuimos a calificarle estaba todo el barrio unido haciendo barra por Juan Pablo y todos estuvieron viendo la televisión porque se transmitió por televisión y todos viendo y a pesar de que no estaban muy claros de lo que era, sin embargo, hubo un convencimiento de que no solamente la (.....) es arte, es decir, para poder apoyar algo, es estar convencido del trabajo el trabajo es el trabajo barrial es el estar con el barrio el estar con el espacio público, entonces, yo pienso que las verdaderas obras de inserción en el público son cuando se logran realmente que se integre a un público en un espacio. E

Esas personas créeme nunca más van a ver el arte como lo miraban antes, entonces, si se logra cambiar aunque sea en una mínima parte esas expectativas de un colectivo social entonces la obra (.....)

Por otro lado la obra de Santiago Reyes me parece que mas fue fruto del escándalo de este boca a boca que sucede en la ciudad porque digamos la obra como está planteada en esa valla que es un homenaje a Félix Torres a esta famosa obra que la puso en la valla en Nueva York de la capa con las dos almohadas simulando los

amantes, esto que fue una especie de homenaje a Félix Torres en realidad no tenía o sea no tiene por sí sola la obra las formas, las imágenes que están ahí no tienen porque ser cuestionadas o cuestionables, entonces, más bien fue el vuelco o el proceso más del lado de la visión institucional y del cómo era el que era el porqué él se declaró homosexual y un poco ese tipo de situaciones volvieron a la obra una obra polémica.

Pero en realidad por principio y por ende no existía tal polémica fue una suerte de digamos de chisme más bien, una manera de chisme, es interesante cómo de ahí se fueron dando las cosas para que una obra tan inocente como esa tenga que ser censurada por algo que no es porque no proyecta absolutamente nada si uno ve los códigos, los símbolos y la simbología de esa obra, no tiene pero nada que ver con lo que se le acusaba y luego podemos entender cómo la ciudad de Cuenca percibe al tema de esa forma tan inmadura, como nuestras instituciones perciben al tema de lo bisexual transexual de todo lo que no es común al imaginario del cuencano, entonces claro, en ese sentido es interesante ver esa idea tan retrograda, tan pueblerina del entendimiento de este tipo de fenómenos.

Por otro lado las obras de las más polémicas creo yo, la de Julio Mosquera y claro, yo decía que las dos obras estéticamente son muy lindas es una joda el tema del alcaizer y jugar con los imaginarios que en ese sentido tiene mucho que ver con lo de Reyes o sea jugar con la obra de poner el título de “Heroína” con el alcaizer haciendo espuma, ahí hubo escándalo, en ese sentido digo es divertido la burla que el artista hace al espectador y con todo el respeto al artista me parece que está muy por demás imprimir ese tipo de imágenes, a la final cuando uno piensa siempre se viene a la mente el hecho de decir y ¿qué quiere decir? o es solamente el hecho de llamar la atención entonces claro ahí si yo digo es difícil tratar de pensar y tratar de ponernos a reflexionar sobre cuál es el ente, cuál es el ser mismo del artista o sea el artista está para comunicar o está para llamar la atención o ¿para qué?

Y claro a parte hay un problema que ahí se vuelve ético, el debate en el tema de bueno yo como público estoy dispuesto a que se me presente algo así, esa agresión de imágenes. En verdad yo la vi una vez y no quiero volver a ver más porque para mí es un video fuerte, me estremece, es algo que yo no quisiera volver a ver jamás, entonces en ese sentido ya poniéndome como una persona que tengo una hija por ejemplo a mi no me gustaría que estas cosas estén pasando cuando mi hija entre a una galería o yo le llevo a una galería y vea algo así, entonces en este tipo de obra creo que se debe tener mucho cuidado con el tema de advertencias.

Tampoco vamos a caer en ese moralismo mojigato de locura ni nada de eso más bien yo creo que ese tipo de obra se tiene que trabajar con mucho cuidado museográfico museológico y ponerlas en espacios donde haya mucha advertencia para personas que no estén dispuestas a ver eso.

¿Cuáles serían los símbolos presentes en esta obra en estos dos videos en especial?

En la una me parece chévere en “Heroína” sobre todo me gusto mucho el tema de jugar, como decía el video, la fotografía, en un principio y luego el video nace incluso dentro de la ley, está pensado como los elementos reales son la fotografía, es un documento de verdad, entonces se usa en la corte para demostrar cosas, casos.

Igual el video, ante un video visto de alguien por ejemplo de un tipo que patea a unos latinos, entonces el tipo va a la casa a poner el video entonces siempre se ha pensado que el video es un documento de lo real, es una prueba de veracidad, pero hoy en día y gracias al avance tecnológico en el caso de la fotografía, las imágenes que hace foto shop, entonces un poco estos símbolos se ven que eran elementos de comprobación de la verdad.

Hoy en día se ven alterados y en ese aspecto me gusta mucho ese video en el sentido de que está jugando con algo que no es cierto

y uno ve eso entonces relaciona, bueno este tipo esta drogado hasta lo máximo etc., etc., cuando no.

En realidad son esos juegos de revertir el tema de lo real, son bien interesantes, entonces yo creo que ahí si hay una simbología hay un simbolismo y una suerte de códigos que uno puede discutirlos y debatirlos pero en mil formas y de mil maneras.

La otra lo que yo me cuestiono es justamente ya todo está hecho hay una decapitación o sea que más se puede discutir que más se puede añadir a eso entonces en ese sentido cobra a mi criterio poco valor conceptual y mas bien termino haciendo una suerte de métodos o metodologías para llamar la atención.

¿Dentro del arte contemporáneo es válido llegar a este tipo de agresiones?

Bueno el famoso todo vale después de los 60, digamos que se podría decir que si, ahora claro ahí va cada critico, cada curado, cada persona toma cierto alejamiento o alejamiento de acuerdo a cada criterio. En mi caso yo soy un curador conceptual de estas nuevas formas de arte reflexivo, es lo que a mi en lo personal me gusta, pero de ahí a decir que porque no me gusta no es una obra valida eso tampoco, la diferencia es que hay en esa obra es un juego de tres videos en uno solo a mi me parece que en esa misma obra parece que la una obra es justamente rica, hablando en términos estéticos y la otra no me agrada entonces digamos imagínate eso es una dualidad que existe en una sola obra.

¿Me podría decir características que puedan definir el arte contemporáneo?

Bueno en realidad se habla de muchas características entre el tema de pérdida de autoría, el tema de firma de autor, la aura o la desmaterialización de la obra de arte para ser más exactos, el arte virtual, ese tipo de arte, un arte que no media por la galería por el espacio privado de la institución, el arte público que va directamente al público sin critico, sin galerista, es decir, sin todos los parámetros de

Autor: Adriana Nieto

la institución. Un arte que esta navegando en la red que ya no tiene mercado porque nadie puede comprar nada, ese tipo de cosas van perfilando van moldeando lo que se entiende como contemporáneo ahora, claro que hay que también entender que no porque cumpla todas las características es contemporáneo, es decir, son formas de entender de visualizar de moldear el termino, pero no se estamos lejos todavía de poder decir que es contemporáneo de lo que no es contemporáneo.

¿Cuál es la causa para que el público cuencano mantenga un distanciamiento con estas nuevas propuestas artísticas?

En lo personal creo que el arte contemporáneo es un arte muy entendible de muy fácil acceso, lastimosamente hay un rezago moderno que parte de los romanticismos muy incrustados aquí y que luego fueron naciendo y cobijándose y claro es este tipo de arte moderno, que un tiempo estuvo muy de moda en Cuenca, hay como que esa idea de buscar un mediador, un crítico que sea el que de interpretando la obra, entonces en ese sentido digo yo hay una especie de rezago de nuestro imaginario en creer que el arte es un arte complejo, entonces claro en la época de lo abstracto era obvio, yo mismo no entiendo cuando me presentan una obra de arte con manchas con chorreados esas formas y claro sobre todo venían y te decían pero como no vas a entender ahí está la susceptibilidad el mundo que nadie va a entender, un montón de manchas, entonces claro cuando pasa eso ahí si dicen yo no entiendo nada de esto necesito de alguien que me dé interpretando, pero en el arte contemporáneo sucede todo lo contrario sobre todo en el arte social en este tipo de inserciones en la esfera pública la obra de Juan Pablo por ejemplo son obras que en realidad son de fácil interpretación están muy cercanas al publico pero el público tiene miedo a este tipo de cosas y más bien van por el carácter morfológico porque digamos a mi me parece que el público se asusta mucho porque el público va normalmente educado en las bellas artes piensa que va a ver un oleo sobre lienzo y claro entra en la galería y ve cinco tipos desnudándose o ve todo menos una obra convencional, entonces mas bien el proceso morfológico del arte esa huida del arte de las clásicas hacia

todos los campos es un poco lo que asusta a mi criterio del público, entonces claro como entiendes que el artista Orlan se ponga unos cachos y ponga en el internet y que eso es arte contemporáneo dicen este tipo está loco pero claro si entendemos que Orlan está discursando sobre la belleza de los cánones de la belleza es facilito si voz entiendes solo esa parte es facilito saber cuál es el discurso que no es complicado, además es un discurso que todos hemos hablado con el tema de las modelos con el tema del uso de las formas femeninas en la publicidad etc. etc. entonces claro yo digo el debate, la discusión es sencilla el único problema es que una mujer con cachos asusta en el sentido morfológico, en el sentido de forma. El arte contemporáneo al representarse de esa multiplicidad a la que se ha proyectado entonces claro en ese sentido digo yo claro que el público se asusta.

-En el caso de estética yo no veo comunicación-

Ahí podríamos y a favor de Julio, decir que una de las mejores formas de comunicarse en un mundo es del escándalo. También podría ser una forma de comunicación creo que en esa obra el escándalo y en definitiva eso lo vemos en el top show de los reality show, el proceso de escándalo son como el modelo para llamar la atención. Para mí el modelo de comunicación es ese llamar la atención.

Si tú sales y dices abajo el gobierno seguramente nadie te tomara en cuenta pero si sales desnudo y dices eso entonces todo el mundo te tomara en cuenta.

Hay una forma una vía de decir lo que piensas, pero en un momento donde todo el mundo dice lo que piensa no pasa nada, pero si a eso le agrego una desnudes por ejemplo entonces ahí es una forma de llamar la atención para poder decir lo que piensas. Yo pienso que hay comunicación, hay comunicación cualquiera que esta sea.

Bodilear decía que vemos imagen tras imagen todo el tiempo miles de imágenes en la televisión que ya no nos damos cuenta de

que puede estar un choque, un asesinato, un accidente, el video del decapitado que no lo percibimos, ¿cómo nos llama la atención? al momento que se daña la imagen el momento de el sonido ese momento todos nos damos cuenta porque el silencio del televisor es impensado, por eso la publicidad cuesta tanto en la televisión que un silencio es fatal, es caótico y en ese sentido digo una de las formas de comunicar hoy en día también puede ser el no comunicar.

¿Crees que el publico cuencano este preparado para esta obra?

“Estética”, “Eric y Yo”

Hay una diferencia abismal entre “Eric y Yo” y “Estética” como digo el problema no es de (.....) el publico cuencano (.....)

¿Qué me podrías decir de la Bienal, del trabajo que ha venido haciendo durante tantos años?

Es obvio y siempre lo he dicho cada vez que hago una crítica a la bienal lo digo debemos agradecer en primera instancia solo al momento del la apertura de la bienal pueden haber públicos como nosotros que podamos discutir de lo bueno o lo malo que fue porque de una u otra forma la Bienal nos ha educado hasta para decirnos lo que no debemos hacer nos ha educado hasta para saber que no se puede hacer en una bienal, no soy de las personas que dice la bienal está mal, lo que yo creo es que la bienal debe acogerse a un modelo de obra más artístico hay una lucha institucional lastimosamente cuando voy a la bienal discuto de todo menos de arte es decir hay ejecutivos hay administradores hay economistas pero no hay un artista entonces tu puedes discutir de derecho de economía puedes discutir de diseño que también hay diseñadores, hay un grupo de especialistas que ejercen su trabajo pero y donde esta un artista manejando la bienal donde esta un artista conceptualizando el modelo de bienal no va entonces en ese sentido digo yo ahí hay un problema. Ahí todos discuten y deciden sobre arte sin existir un artista.

Hay un mal entendimiento del arte público, ellos piensan que el arte público es sacar los bocaditos, el vino y la obra a la calle.

Autor: Adriana Nieto

-Cuando asisto a las exposiciones de estas nuevas propuestas me he dado cuenta que siempre asiste el mismo público, artistas que están inmersos en ese medio para mí no hay nuevos públicos-

Es parte de lo que se podría llamar el medio artístico, en realidad a mí me molesta yo llevo una investigación y valga la publicidad mía y lo que pretende es resaltar nuevos valores en la práctica es decir yo busco muchachos sobre todo de la escuela de arte para darles una exposición un lugar decente donde exhibir sus obras y veamos que pasa y ese proyecto es más o menos lo que tu planteas de esa enfermiza manera de ver a la cultura tan herméticamente distribuida en gente donde todos se conocen todos están y por tanto no incursiona nadie y entonces ya es enfermiza esa forma de ver por mas bueno o malo que sea eso no vamos a discutir pero a mí me enferma el hecho de que el mismo artista de los tres o cuatro que están consideras al menos de aquí de cuenca son considerados artistas por medio del circuito uno va a quito y están exponiendo uno va a Guayaquil y están exponiendo se viene a cuenca y se topa con la misma exposición de ellos y claro no te dan chance las galerías de las pocas galerías que manejan el arte contemporáneo también a su vez manejan circuitos como en el caso de procesos que manejan un circuito pero ya con el curador este Konfles está bien que lo hagan pero ya ha expuesto cinco veces o más si no estoy mal entonces dices bueno ahí que convenio tienen y porque no dejar que vengan nuevos curadores o nuevos artistas para llenar esos espacios esa cosa se vuelve enferma y se vuelven unos circuitos totalmente cerrados – y los mismos públicos- y obviamente cuando pasa eso solamente van los mismos públicos porque esta herméticamente cerrado ...obviamente no les interesa la critica les interesa el publico que les alaba o los amigos en ese sentido nadie entra y nadie sale.

Es que si eres pana del curador entonces eres un chévere y si no es así entonces no expones en ningún lado. Termina siendo caótico más que penoso.

¿Cuál es la finalidad en el arte contemporáneo?

Autor: Adriana Nieto

Yo creo que no existe una finalidad en la obra de arte contemporáneo son como todo arte vías de comunicación porque tenemos el arte contemporáneo que es tan diverso por ejemplo el arte posmoderno (.....) en el arte contemporáneo hay tantos fines como artista hay.

El arte como arte social está en su compromiso de comunicar.

Hay artistas que no quieren se les reconozca solo quieren comunicar. No conozco artista que pinte y luego lo rompa, la simple idea de mostrar ya es de comunicar.

ANEXO 6

COPIAS DE ENCUESTAS A GRUPOS FOCALES

GLOSARIO

Arte contemporáneo, arte actual, nuevas prácticas artísticas.- es el producto de acontecimientos actuales; las nuevas prácticas artísticas pretenden romper con los planteamientos de originalidad, del arte por el arte, y más bien plantean reutilizar lo ya realizado para dar como resultado un arte cuestionador y provocador, mediante nuevas maneras y formas que se alejan de las técnicas tradicionales.

Comunicación.- la comunicación implica una interacción con alguien. Transmitir información constituido por un signo producido por un emisor, interpretado luego por un receptor.

Códigos.- conjunto de elementos que pueden ser entendidos por el emisor y el receptor.

Arte conceptual.- es un movimiento artístico en el que las ideas presentes en una obra son un elemento más importante que el objeto o el sentido por el que la obra se creó. . La idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales; en muchos casos la idea es la obra en sí misma, quedando la resolución final de la obra como menor soporte.

Estética.- la estética contemporánea no se funda en conceptos, no se puede medir, no existe regla de gusto objetivo que determine lo que es bello y lo que no es bello.

Imaginario colectivo.- conjunto de imágenes que hemos interiorizado y en base a las cuales miramos, clasificamos y ordenamos nuestro entorno.

Historia del arte.- ciencia que estudia las manifestaciones artísticas de las denominadas artes visuales estrechamente relacionada con la estética y la teoría de las artes, realizando un análisis de todas las producciones artísticas desde los inicios del arte prehistórico hasta la actualidad.

Modernidad.- movimientos artísticos de principios del siglo XX. que buscaban innovación en la producción artística; se destacaban por la renovación radical en la forma y el contenido; exploraban la relación entre arte y vida; y buscaban reinventar el arte confrontando movimientos artísticos anteriores.

Nuevos medios de comunicación.- término que hace referencia a los diversos instrumentos comunicacionales de las audiovisuales ligados a la era de la electricidad (video, cine, etc.) y la informática (internet) que forman parte esencial del proceso de globalización.

Percepción.- intervención de estímulos en el sujeto que le permite explorar sensaciones internas que resulta de una impresión material.

Semiótica.- Se define como el estudio de los signos, su estructura y la relación entre el significante y el concepto de significado.

Semiosis.- Es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos. Incluyendo la creación de un significado. Un proceso que se desarrolla en la mente del intérprete; se inicia con la percepción del signo y finaliza con la presencia en su mente del objeto del signo.

Signo.- El signo es la representación perceptible de una realidad visual. Los signos señalan; son específicos de un cometido o una circunstancia.

Símbolo.- representación gráfica con significado amplio y concreto. Puede componerse de información realista, extraídas del entorno, reconocibles por sus formas, tonos, colores, texturas; su valor se determina según hasta donde penetre la mente publica en términos de reconocimiento y memoria.

Subjetividad.- en la filosofía la subjetividad se refiere a las diversas interpretaciones que disciernen cualquier aspecto de la experiencia.