

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ARTES

TESIS DE GRADO

**TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN
ARTES, MENCIÓN EN DIBUJO, PINTURA,
ESCALDURA.**

TEMA:

**EL LUGAR DEL ARTISTA CONTEMPORÁNEO EN LA SOCIEDAD CUENCANA
Y EN EL MERCADO DEL ARTE LOCAL.**

AUTOR:

XAVIER OSWALDO DOMÍNGUEZ ARCOS

DIRECTORA:

MSC. ELIANA BOJORQUE

**CUENCA – ECUADOR
2011**

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.-.....
Lcdo. Xavier Domínguez Arcos

Xavier O. Domínguez Arcos

Yo, XAVIER OSWALDO DOMÍNGUEZ ARCOS, 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.-.....

Lcdo. Xavier Domínguez Arcos

Xavier O. Domínguez Arcos

MST. ELIANA BOJORQUE, DIRECTORA DE TESIS Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ARTES DE LA FACULTAD DE ARTES LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, CERTIFICO QUE:

Que la presente **Tesis de Grado**, intitulado “**EL LUGAR DEL ARTISTA CONTEMPORÁNEO EN LA SOCIEDAD CUENCANA Y EN EL MERCADO DEL ARTE LOCAL**”, realizado por el estudiante XAVIER OSWALDO DOMÍNGUEZ ARCOS, como requisito constante dentro del proceso académico para obtener la Maestría en Artes, mención en DIBUJO, PINTURA, 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 31 de mayo del 2011

F.-.....

Mst. Eliana Bojorque
Directora de Tesis de Grado

Xavier O. Domínguez Arcos

DEDICATORIA

*A Dios
y a mis padres.*

Xavier O. Domínguez Arcos

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi Directora de Tesis, Msc. Eliana Bojorque, quien además de transmitirme su vocación investigadora, me orientó y me ayudó, con gran paciencia y firmeza en todos los aspectos de la tesis durante estos años. Agradecerle la total confianza que siempre me ha demostrado, así como la dedicación y la atención que en todo momento me ha ofrecido.

Estoy en deuda con todos a quienes entrevisté y me ayudaron pacientemente de forma desinteresada con sus experiencias y conocimientos e hicieron posible este trabajo, sin ningún orden específico: al Ab. Pablo Martínez Rojas, a Doña Eudoxia Estrella, al Msc. Diego Carrasco, a la Dra. Clara Donoso, al artista Gabriel Méndez, al artista Hernán Illescas, al Lcdo. Hernán Rodríguez G., al artista Jorge Chalco, al Dr. José Carlos Arias, a la Dra. Lupe Alvarez y al Msc. Jorge Saade.

De igual manera agradezco el aporte de profesionales y colegas que colaboraron con el aporte de catálogos, documentos y trabajos publicados.

Y no podía dejar de agradecer a mi padre por su firmeza en su consejo y especialmente a mi madre quien ha sido un apoyo excepcional en esta dura labor del arte y la cultura.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. ARTE Y ACTUALIDAD.....	1
1.1. Transformaciones en el concepto del arte contemporáneo	1
1.1.1. Arte y estética	3
1.1.2. ¿Por qué el mundo clásico identificó el arte con la belleza y el ideal?	6
1.1.2.1. El arte para los Cristianos.....	7
1.1.2.2. El arte en el Renacimiento.....	8
1.1.2.3. El arte en el Barroco	8
1.1.2.4. El arte en el siglo XIX.....	9
1.1.2.5. El siglo XX	10
1.2. ¿Qué podríamos entender como “obra maestra”?	11
1.2.1. El arte contemporáneo y el concepto de “obra maestra”	13
1.3. El lugar del artista contemporáneo en la sociedad actual, una introducción al estudio del arte contemporáneo en el Ecuador	16
2. EL MERCADO DEL ARTE	21
2.1. Estructura y elementos del mercado del arte	21
2.1.1. Estructura del mercado del arte.....	22
2.1.2. Elementos del mercado del arte	24
2.1.2.1. El valor y el precio de la obra de arte.....	24
2.1.2.2. El artista y su producción.....	25
2.1.2.3. El coleccionista	26
2.1.2.4. Las galerías	28
2.1.2.5. Los museos	29
2.1.2.6. Las casas de subasta	31
2.1.2.7. Ferias de arte.....	33
2.2. Cómo funciona el mercado del arte, su oferta y demanda.....	34
2.3. Breve historia del mercado del arte en el Ecuador.....	37
2.3.1. El mercado del arte y las galerías en el Ecuador.....	38

2.3.2. El arte y artistas contemporáneos en Cuenca	40
2.4. ¿Existe un mercado del arte en Cuenca?	48
2.4.1. El mercado del arte en Guayaquil, su influencia en Cuenca	50
2.5. ¿Por qué comprar arte?. El arte como inversión o como bien de consumo	53
3. ESTADO Y SITUACIÓN PROFESIONAL DEL ARTISTA.....	56
3.1. El discurso que ha evitado que el artista venda	56
3.2. Situación de productividad y posibilidad de rentabilidad	62
3.3. ¿Es posible vivir del arte?	63
3.4. Desarrollo sustentable y práctica artística.....	67
3.5. Los medios de comunicación, promoción y gestión de proyectos artísticos	70
3.6. Derechos y legislación cultural pertinente	74
3.6.1. Políticas del Ministerio de Cultura e industria cultural.....	74
3.6.2. Organización Mundial de Propiedad Intelectual.....	75
3.6.3. Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.....	76
3.7. Estrategias para desarrollar el mercado del arte en Cuenca	78
3.7.1. El marketing cultural	78
4. Conclusiones y recomendaciones	83
Bibliografía	89
Artículos	91
Direcciones de internet.....	92
Anexos	93
Gráficos.....	163

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Formulario de encuesta sobre el mercado del arte	94
Anexo 2: Entrevista al Mgt. Diego Carrasco, Presidente de la Bienal Internacional de Pintura de Cuenca	98
Anexo 3: Entrevista al artista plástico Hernán Illescas	107
Anexo 4: Entrevista a la Dra. Clara Donoso, Directora de la Escuela de Artes Escénicas.....	114
Anexo 5: Entrevista al artista plástico Gabriel Méndez.....	119
Anexo 6: Entrevista a la Sra. Eudoxia Estrella, Directora del Museo de Arte Moderno	124
Anexo 7: Entrevista al Dr. José Carlos Arias, Investigador e Historiador de Arte Ecuatoriano y Latinoamericano.....	129
Anexo 8: Entrevista al Lcdo. Hernán Rodríguez G., Activista de la Subsecretaría de Cultura Región Sur del Ministerio de Cultura	141
Anexo 9: Entrevista al Abogado Pablo Martínez Rojas, Director del Museo Luis A. Noboa Naranjo de Guayaquil.....	146
Anexo 10: Entrevista al Mgt. Jorge Saade, Director de Cultural de Guayaquil del Ministerio de Cultura.....	151
Anexo 11: Entrevista al artista plástico Jorge Chalco.....	155
Anexo 12: Entrevista a la Dra. Lupe Alvarez, Crítica de arte.....	162

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Formación en artes plásticas.....	164
Gráfico 2: Vive Ud. del arte?.....	164
Gráfico 3: Qué tiempo dedica al arte?	165
Gráfico 4: Pertenece a alguna asociación?	165
Gráfico 5: Ha recibido alguna beca, pasantía, residencia, intercambio, etc. En el Ecuador o en el extranjero?	166
Gráfico 6: Algunas de sus creaciones están inscritas en el Registro de Propiedad Intelectual? (derechos de autor, derechos conexos, etc.)	166
Gráfico 7: Cree que su trabajo es valorado en Cuenca?	167
Gráfico 8: Ha tenido la oportunidad de exponer sus trabajos en la ciudad de Cuenca?	167
Gráfico 9: En la ciudad de Cuenca se cuenta con el apoyo necesario y espacio adecuado para una exposición artística?.....	168
Gráfico 10: La ciudad cuenta con medios alternativos especializados en arte (revistas, fotos, etc.)?	168
Gráfico 11: Consigue con facilidad los materiales y herramientas necesarias para su creación?.....	169
Gráfico 12: Es necesario que el artista se encuentre en constante capacitación?	169
Gráfico 13: Obtiene el financiamiento para la ejecución de sus obras?	170
Gráfico 14: Cuenta con una empresa o institución que lo ayude a promocionar su obra?	170
Gráfico 15: Cuenta con una empresa o institución que lo ayude a vender su obra?	171
Gráfico 16: Cree que hay suficientes fuentes de trabajo en artes plásticas en Cuenca?	171
Gráfico 17: Cree que los medios de comunicación son un apoyo para el artista?	172

EL LUGAR DEL ARTISTA CONTEMPORÁNEO EN LA SOCIEDAD CUENCANA Y EN EL MERCADO DEL ARTE LOCAL

Xavier Oswaldo Domínguez Arcos

Abstract

In this investigation work we will study the current situation of the artistic practice and their actors: the plastic artists, in an environment where we cannot speak of an institutionalized structure of the art, lacking of a market of the active art, and therefore of a fickle practice and of kind of a patronage that only favors to some few privileged ones.

That is why we believe it that it is indispensable from the space of reflection of the master in arts, to outline questions on the practice artistic local contemporary that they favor the development of a half knowledgeless but potentially productive.

The human being has always had as necessary condition associating, through the history it has looked for to form groups to carry out a certain objective; this is, if we associate we have more support force to obtain the common objective. Leaving with these premises in the artistic field, the painters have always had their masters, rich and powerful men that took charge works to be carried out with great sumptuousness, painters that have known how to execute them and this way to respond to their demands and whims.

At the present time we believe that it also exists kind of a bound patronage to other approaches; the artists, are no longer single painters, they carry out what they call themselves those "new artistic practices" that is why their action field is much wider, which involve other sciences, and it is responsibility for an artist to balance the so changing global situation in the form of taking place and representing the art in their diverse manifestations. It is important for this reason that the artists have the knowhow and develop strategies that allow them to impel their work, to live off it and as an organized group they visualize new objectives and develop new means of cultural administration.

Resumen

En este trabajo de investigación estudiaremos la situación actual de la práctica artística y de sus actores, los artistas plásticos, en un medio donde no podemos hablar de una estructura institucionalizada del arte, carente de un mercado del arte activo, y por lo tanto de una práctica inconstante y de una especie de mecenazgo que favorece sólo a unos pocos privilegiados.

Por ello creemos que es indispensable desde el espacio de reflexión de la maestría en artes, plantear preguntas sobre la práctica artística contemporánea local que favorezcan el desarrollo de un medio insípido pero potencialmente productivo.

El ser humano siempre ha tenido como condición necesaria el asociarse, a través de la historia ha buscado formar grupos para realizar un objetivo determinado; esto es, si nos asociamos tenemos más fuerza de apoyo para obtener el objetivo común. Partiendo con estas premisas en el campo artístico, los pintores siempre han tenido sus mecenas, hombres ricos y poderosos que encargaban obras para ser realizadas con gran suntuosidad, pintores que han sabido ejecutarlas y así responder a sus exigencias y caprichos.

En la actualidad creemos que también existe una especie de mecenazgo ligado a otros criterios; los artistas, ya no son solo pintores, realizan lo que se llaman las “nuevas prácticas artísticas” por lo que su campo de acción es mucho más amplio, el cual involucran otras ciencias, y es responsabilidad para un artista equilibrar la tan cambiante situación global en la forma de producir y representar el arte en sus diversas manifestaciones. Es importante por esto, que los artistas conozcan y desarrollen estrategias que les permitan impulsar su trabajo, vivir de él y que como grupo organizado visualicen nuevos objetivos y desarrollen nuevos medios de gestión cultural.

Palabras Clave:

Mercado del arte, marketing cultural, mecenazgo, capital artístico, globalización, valoración contingente, institucionalidad del arte.

CAPÍTULO I

1. ARTE Y ACTUALIDAD.

"El arte contemporáneo no hace un alegato contra el arte del pasado, no tiene sentido que el pasado sea algo de lo cual haya que liberarse, incluso aunque sea absolutamente diferente del arte moderno en general, en cierto sentido lo que define al arte contemporáneo es que dispone del arte del pasado para el uso que los artistas le quieran dar".

Arthur C. Danto

1.1. Transformaciones en el concepto del arte contemporáneo.

Nos interesa en este título retomar lo planteado por la *Enciclopedia Libre Universal en Español* porque esto nos lleva a pensar, como punto de partida de esta reflexión, que el concepto del arte es una noción en permanente transformación, incluso con miradas desde diferentes puntos de vista, que pueden ser contemporáneos entre sí. Esta concepción del arte está íntimamente ligada a la valoración de la obra y sus consecuentes lecturas y usos. En este apartado haremos un resumen de las principales ideas que nos interesarán ampliarlo en lo posterior.

Las primeras manifestaciones de lo que llamamos arte están relacionadas con la magia: las pinturas rupestres, las estatuillas de dioses, etc. Según Lévy-Strauss¹ es la combinación del mito primitivo y la habilidad técnica.

¹ Claude Lévi-Strauss (Bruselas, Bélgica, 28 de noviembre de 1908 – París, Francia, 30 de octubre de 2009), fue un antropólogo francófono belga, una de las grandes figuras de su disciplina, fundador de la antropología estructural e introductor en las ciencias sociales del enfoque estructuralista basado en la lingüística estructural de Saussure. Dado el peso de su obra, dentro y fuera de la antropología, fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX.

Desde Grecia, el arte ha estado vinculado a la naturaleza, la cual se interpreta de forma más o menos idealizada o realista. Aunque la forma de imitar la naturaleza cambia con las épocas. Sin embargo, siempre ha habido una tensión entre realismo y abstracción, entre la imitación fiel y la idealización más o menos simplificada. La abstracción llegará a su punto culminante en el siglo XX, con la abstracción no figurativa, que Kandinsky llamaría arte total.

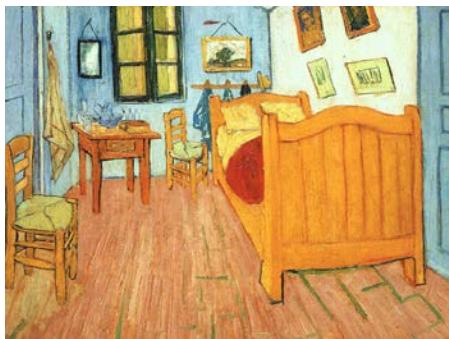
Canova, Antonio, *Paulina Bonaparte*, detalle de busto, 1808.

Desde el siglo XVIII el arte se concibe como un juego, el arte por el arte, que dirían los románticos, la estética pura, y el elemento decorativo sin más complicaciones. Pero el arte también, en la medida que interpreta la realidad, sirve como espejo de la época, y como vehículo de denuncia social y de transformación humana.

En el siglo XIX el liberalismo adopta una nueva concepción de lo que es el arte, la proyección de la personalidad genial del artista y de sus sentimientos; como Van Gogh² que expresa subjetivamente su psicología.

² Vincent Willem van Gogh (Zundert, Países Bajos, 30 de marzo de 1853 – Auvers-sur-Oise, Francia, 29 de julio de 1890), fue un pintor holandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó 900 cuadros (de ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas) y 1.600 dibujos. Ampliar información en: VV. AA. Historia Universal de la Pintura, Ed. Espasa Calpe S.A., 2001.

Aparece en el arte una tercera tensión: entre la imitación fría y la expresión. El expresionismo, en el arte lo encontramos en todas las épocas pero nunca tan claramente como en el siglo XX.

Van Gogh, Vincent, *La habitación de Vincent en Arles*, Ámsterdam, Van Gogh Museum, 1888.

La fotografía ha liberado al arte de su obsesión por la imitación, por lo que ha de buscar otros caminos que le definan y le individualicen.

No hay, pues, un concepto de arte universal, ni un lenguaje universal del arte, cada época y cada cultura tiene el suyo e interpreta las manifestaciones artísticas desde su punto de vista.

1.1.1. Arte y estética.

No pretendo hacer un análisis detallado de la influencia de la estética en el arte, sino más bien una muy pequeña introducción de la relación entre el arte y la estética.

En un principio el arte hace referencia a la valoración que se hace de una obra, mientras que la estética hace referencia al aspecto general de la obra que nos permite identificarla como perteneciente a una época y un estilo concreto. Así, hablamos del arte del Barroco, por el arte que se hizo durante los siglos XVII y XVIII; y de la estética barroca que nos permite identificar una obra como barroca, o pintar un cuadro en la actualidad con el aspecto de los cuadros barrocos. Un

cuadro en la actualidad, a pesar de su aspecto, no es un cuadro barroco, porque no responde al concepto de arte y la visión del mundo que tenían los artistas barrocos de entonces.

Hay que tener en cuenta que el término arte deriva del latín *ars*, que significa habilidad y hace referencia a la realización de acciones que requieren una especialización, como por ejemplo el arte de la jardinería, el arte de jugar al ajedrez o el arte de la guerra. Aunque nosotros lo entendemos más como el talento creativo en un contexto musical, literario, visual o de puesta en escena. Trata de provocar una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o bien combinar todas esas cualidades.

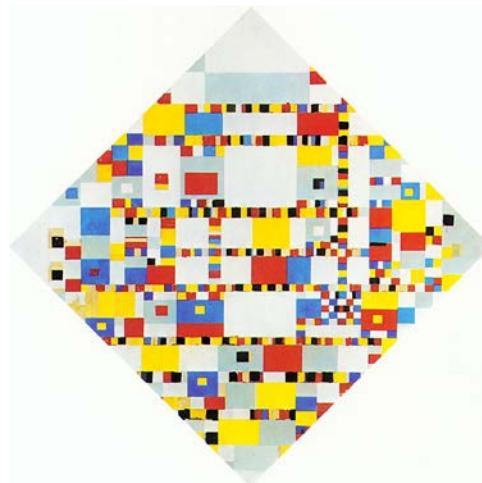
La estética es una rama de la filosofía relacionada con la esencia y percepción de la belleza y la fealdad. Su finalidad es mostrar si los objetos son percibidos de un modo particular (el modo estético) o si tienen, en sí mismos, cualidades específicas (estéticas). El término fue introducido en 1753 por el filósofo alemán Alexánder Gottlieb Baumgarten³, aunque las primeras teorías de algún alcance son las de Platón y Aristóteles. Ambos hablaron del arte como imitación de la realidad, y consideraban la estética inseparable de la moral y la política.

El impulso del pensamiento estético moderno se dio en Alemania, durante el siglo XVIII, donde destaca el filósofo Johann Gottlieb Fichte⁴, que consideraba la belleza como una virtud moral. Kant⁵, Hegel⁶, Schopenhauer⁷ y Nietzsche⁸, se ocuparon en sus obras de la estética.⁹

³ Alexander Gottlieb Baumgarten. (Berlín, 1714-Frankfurt del Oder, 1762) Filósofo alemán. Wolfiano, instituyó la estética (o gnoseología inferior) como ciencia distinta de la filosofía.

⁴ Johann Gottlieb Fichte. (Rammenau, actual Alemania, 1762-Berlín, 1814) Filósofo alemán. Profesor en la Universidad de Jena hasta 1794. Su sistema filosófico abrió el llamado «idealismo alemán», y ejerció una notable influencia en Hegel y Schelling, entre otros. Su producción incluye también una serie de tratados sobre cuestiones de índole económica y social, como *El estado comercial cerrado* (1808) y el *Discurso a la nación alemana* (1807-1808).

⁵ Immanuel Kant. (Königsberg, hoy Kaliningrado, actual Rusia, 1724-id., 1804) Filósofo alemán. Hijo de un modesto guarnicionero, fue educado en el pietismo. Su principal obra, la que contiene los fundamentos de todo su sistema filosófico, es la *Critica de la razón pura*, que en cierto modo completó con la *Critica de la razón práctica*. Investigó en el campo de lo abstracto, y partiendo de la duda reconstruye la certidumbre

Mondrian, Piet, *Victory Boogie-Woogie*, Broadway Boogie-Woogie, 1942-1944.

En el siglo XIX, los artistas empezaron a cuestionar los enfoques tradicionales de la estética, según los cuales el arte es imitación de la naturaleza y las obras de arte son tan útiles como bellas. Se comienza así el camino hacia el arte abstracto, hacia el arte concreto, un arte que no es bello por lo que representa sino por lo que es en sí mismo. Se procurará eliminar toda referencia a la realidad, no solo en lo representado, sino en lo que acompaña a la obra: el título, el soporte, etc.

por medio de la razón práctica y de la ley moral y concluye admitiendo la existencia de Dios y la inmoralidad del alma.

⁶ Georg Wilhelm Friedrich Hegel. (Stuttgart, actual Alemania, 1770 - Berlín, 1831) Filósofo alemán. Hegel estudió primero en el instituto de su ciudad natal, y entre 1788 y 1793 siguió estudios de teología en Túbinga. No en vano el de Hegel es el último de los grandes sistemas concebidos en la historia de la filosofía.

⁷ Arthur Schopenhauer. (Danzig, actual Gdansk, Polonia, 1788-Frankfurt, Alemania, 1860) Filósofo alemán. Fue hijo de un rico comerciante. Autor de *El mundo como voluntad y como representación. Ensayo sobre el libre albedrío*, *La voluntad, Pensamientos y Fragmentos*, y otras obras. El análisis pesimista de la vida, en el que se desplegó tanto ingenio como amargura, le hicieron célebre.

⁸ Friedrich Nietzsche. (1844 - 1900). Filósofo alemán, autor de la teoría del *superhombre*. Para él, el principio de toda moral es el cultivo intensivo de la energía vital; y en la voluntad de poder funda una ética individualista y una política aristocrática. Su obra es una larga serie de aforismos, redactados en estilo fulgurante. Murió loco. Entre sus producciones son famosas *El Anticristo* y *Así habló Zarathustra*.

⁹ Gombrich, *La Historia del Arte*, Decimosexta edición en español, ed. Phaidon, Reimpresión en 2009. y Wolfflin, Heinrich, *Conceptos Fundamentales de la Historia del Arte*, ed. Espasa Calpe S.A., Austral, Col. Ciencias y Humanidades. 2007.

Muy criticada en su época, hoy en día la estética de obras como las de Piet Mondrian¹⁰ o Malévich¹¹ se usan masivamente en la publicidad¹².

1.1.2. ¿Por qué el mundo clásico identificó el arte con la belleza y el ideal?.

El mundo clásico que identificó el arte con la belleza y el ideal es el mundo griego, no así el romano, que encontró en el retrato, en el hombre concreto y no ideal, su canon de belleza. Para los egipcios el arte es la representación de la divinidad, los faraones la vida de ultratumba y el más allá. El arte egipcio se caracteriza por su gigantismo, su hieratismo y su serenidad. Sólo la vida espiritual es digna de representación.

Esta es la que se conoce como época clásica del arte, y de la historia de la humanidad. En ella es el ser humano lo que merece ser representado.

Para los griegos el arte busca el hombre ideal, sin defectos, y para los romanos el hombre real, el retrato, en el que se destacan las virtudes del hombre concreto. Se busca la perfección del cuerpo humano; para lo que se utilizan arquetipos en perfecto equilibrio.

No obstante, el concepto de belleza es algo que cambia con el tiempo, la sociedad y la cultura. Esta identificación de la belleza como imitación de la realidad, como abstracción de la realidad concreta para mostrar la esencia del hombre y la naturaleza tiene mucho que ver con el *mito de la caverna*¹³ de Platón,

¹⁰ Piet Mondrian. (Amesfoort, Países Bajos, 1872 - Nueva York, 1944) Pintor holandés. Representó el cubismo y luego el arte abstracto. Fue uno de los fundadores del grupo *Der Styl*, que usaba elementos geométricos y colores planos.

¹¹ Kazimir Malevich. (Kiev, actual Ucrania, 1878-Leningrado, actual San Petersburgo, 1935) Pintor ruso. Después de estudiar arte en una academia privada de Moscú, pintó primero cuadros de tipo impresionista para evolucionar pronto hacia un primitivismo inspirado en los fauves. Fundó el movimiento suprematista, que se dio a conocer en 1915 a través de la obra Cuadrado negro sobre fondo blanco. Fue punto de partida de la posterior evolución del arte abstracto europeo, así como del diseño gráfico.

¹² Tomado de: Artículo de la *Enciclopedia Libre Universal en Español*. Web:
http://enciclopedia.us.es/index.php/Concepto_de_arte, 14/octubre/2009.

¹³ Quizá *La República* sea el diálogo más importante escrito por Platón. En él expuso su doctrina social y política, y su teoría del conocimiento, parte de la cual, expresada en el *Mito de la caverna* (Libro VII de *La*

según el cual lo que vemos no es más que un reflejo deformado de una idea perfecta. Así pues, para la Grecia clásica lo que el arte debía reflejar no es la realidad concreta sino la realidad idealizada en sus formas perfectas. Perfección que se substanciaba en el canon: la relación entre sección y altura, y la proporción entre todas las partes, las proporciones del hombre. Es, pues, una opción cultural y no universal.

No tuvieron este ideal ni egipcios, ni mesopotámicos, ni persas, ni chinos, ni indios, ni los pueblos precolombinos, y los romanos sólo en parte. La vigencia de ese ideal en nuestro mundo occidental de hoy se debe más a su revitalización durante el Renacimiento que a una continuidad cultural, rota, en buena medida, durante el románico y el gótico.

1.1.2.1. El arte para los Cristianos.

Para los cristianos el arte es la representación alegórica de la divinidad. Se usa el símbolo: el pez, la paloma, el buen pastor, la cruz; como imagen de Dios. Se puede sacrificar la representación fiel de la naturaleza hasta llegar a ser inexpresivo y estético, porque las cosas no representan lo que son, sino que hacen referencia a otra cosa: tienen un rol.

En el arte románico aparece el pantocrátor¹⁴, el Cristo en majestad, el Hijo de Dios omnipotente, la Virgen de los cielos, etc. Todas las señales de identidad del universo iconográfico cristiano.

República) es una narración alegórica con la que Platón nos explica su teoría de la existencia de dos mundos: el mundo sensible, el de las apariencias (que percibimos por los sentidos) y el mundo de las ideas, el verdadero (sólo alcanzable por medio de la razón). Describe metafóricamente, la situación que guarda el ser humano ante estos dos mundos del conocimiento. Fuente: Platón. *La república*. Introducción de Manuel Fernández—Galiano. Traductor: José Manuel Pabón y Manuel Fernández—Galiano. Madrid: Alianza Editorial, 1998. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

¹⁴ El Pantocrátor es una iconografía frecuente en el arte bizantino y en el arte Románico, transmitiendo a través de su imagen la fuerza y el poder justiciero de Dios, en un equivalente al poder totalitario ejercido por los monarcas cesaropapistas del Imperio bizantino, o por la nobleza feudal de la Edad Media europea. En última instancia se trata de una referencia a la *autoritas* ejercida desde el miedo, que se traslada a una

El arte comienza a preocuparse por la representación de la naturaleza cuando se empieza a ver en ella la obra de Dios, y por lo tanto es, también, digna de ser representada. Un proceso que comienza en torno al año 1000. Es la época de Bizancio y la del gótico, pero sin abandonar su función didáctica y su expresividad, ni su intención de conmover. La obra de arte pasa a ser belleza espiritual, gracias a su simbolismo transcendente.

1.1.2.2. El arte en el Renacimiento.

En el Renacimiento el hombre recupera su protagonismo como primer objeto artístico, según la tradición grecorromana. El hombre es la obra más perfecta de Dios. Se recupera el retrato y la naturalidad sin hieratismo, de la mano de la nueva burguesía.

Se pinta la figura humana, independientemente de lo que represente, virgen o cortesana, Apolo o Cristo, lo que importa es la figura humana. El tema interesa poco, pero sí lo bello frente a lo representativo.

El objeto del arte es el mundo natural, la imagen del mundo que se identifica con la civilización. Hay un nuevo humanismo y una mentalidad burguesa que busca al hombre ideal en equilibrio con la naturaleza.

En su última etapa, cuando están conseguidas todas las soluciones técnicas, se pinta *a la manera de*, es el manierismo, que utilizará todos los tipos clásicos de manera virtuosa.

1.1.2.3. El arte en el Barroco.

concepción cristiana basada asimismo en el “temor de Dios”. Tomado de:
<http://www.artecreha.com/iconograf%C3%ADA/pantocrator.html>, 28/abril/2012.

En el Barroco la figura humana se alza como objeto decisivo del arte, pero no en su forma idealizada, sino en cualquier aspecto, ya sea este bello o feo, sublime o cotidiano. Además, aparecen, también, otros temas más banales, que toman carta de naturaleza y se ponen en primer plano de la composición, como los animales, lo inanimado, la caza, los bodegones, los trabajos, etc. La consigna es el realismo.

En Holanda la escuela flamenca aprecia el intimismo como un valor dentro del arte. Aparecen los primeros paisajes como protagonistas, aunque siempre humanizados.

En su última etapa el rococó lleva al arte el triunfo de la pura estética y la belleza intrascendente.

1.1.2.4. El arte en el siglo XIX.

Ante lo intrascendente del arte rococó hay una reacción neoclásica, en la que se entiende el arte como un medio de educación, didáctico, al servicio del racionalismo estético y el espíritu crítico. Se recuperan los temas clásicos y mitológicos. Con lo que se desvinculan los temas representados de la propia época. Pero estos toman un carácter moral, la moral de la burguesía capitalista que empieza a triunfar.

Goya y Lucientes, Francisco de, *Tampoco*, serie: Los Desastres de la Guerra, aguafuerte y aguatinta, 158 x 208 mm, 1812 y 1815.

No obstante, como reacción aparece el romanticismo que trata los temas de su tiempo, y expone la concepción de la vida burguesa. Surgen los paisajes como motivo central, lo que implica un cierto distanciamiento de la función didáctica y una aproximación a la función estética.

Aquí también se encuadra la figura de Goya¹⁵, artista con una personalidad genial que representa lo feo y lo expresivo como forma artística, lo más destacado de su obra es *Los desastres de la guerra* desarrollada entre 1808 y 1815 período que refleja hechos turbulentos para la historia de España, con Goya se supone el comienzo de la pintura contemporánea y una acertada ruptura del clasicismo, el romanticismo.

1.1.2.5. El siglo XX.

El impresionismo inicia el camino hacia la abstracción, una de las aventuras más apasionantes del arte: la consecución de la belleza artística por sí misma, sin vínculos con el mundo real. Ya no se imita a la realidad, se interpreta de manera más o menos real. Cada vez se da más importancia al color, a la forma, al paisaje y a las sensaciones que produce su combinación en la composición, y menos a su vinculación con la realidad. Una obra es bella por las combinaciones de colores y por sus formas, no por su parecido con la naturaleza.

El expresionismo apela a la intimidad y a la intuición, trata de conmover despertando los fantasmas subjetivos que cada uno llevamos dentro, en un mundo desquiciado por la tecnología, las guerras mundiales y el capitalismo industrial.

En el siglo XX se producen las rupturas con el lenguaje artístico que ha venido siendo aceptado desde el arte clásico. Se trastornan las relaciones entre forma y

¹⁵ Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos, Zaragoza, 30 de marzo de 1746 – Burdeos, Francia, 15 de abril de 1828) fue un pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que inaugura el Romanticismo. El arte goyesco supone, asimismo, el comienzo de la Pintura contemporánea, y se considera precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX. Ampliar información en: VV. AA. Historia Universal de la Pintura, Ed. Espasa Calpe S.A., 2001.

contenido, la hegemonía del inconsciente, de la reconstrucción mental de la obra. Al espectador se le exige una nueva actitud ante la obra de arte. Esto lo veremos con detalle en los próximos capítulos de esta investigación.

Fruto del fenómeno urbano, surge una nueva arquitectura que rompe con todas las tradiciones. Es un arte urbano para una sociedad urbana. Hay una tensión radical entre abstracción y figuración, que tiende a la pureza y a la simplificación del mensaje.

Las nuevas tecnologías han cambiado la técnica del arte, como por ejemplo con el vídeo aparece *el tiempo* en la contemplación de la obra de arte, y con las posibilidades de la informática la interacción entre la obra y el espectador, este tema profundizaremos más adelante cuando veamos el arte y los medios en un mundo ya globalizado.

1.2. ¿Qué podríamos entender como “obra maestra”?

Parafraseando a Matthias Maschek con un término muy importante en el arte y es discutido ampliamente en la actualidad es el de “*obra maestra*”, proviene del mundo del artesanado¹⁶, desde la Edad Media, en la que se instruía a que cada miembro elaborara una obra maestra; esto se permitiría a un joven aprendiz tener derecho a un taller y convertirse en maestro; hecho que por cierto era muy interesante para alguien que tuviera habilidades específicas y tener quien lo perfeccionara en su oficio. Además, tenía el privilegio de instruir a otros aprendices y a vender sus productos en la ciudad.¹⁷

Pero, en realidad, *¿cómo un maestro de taller medieval podía llegar a convertirse en un gran maestro y cómo una obra maestra de maestría podía acceder al estatuto de obra maestra en el sentido que hoy lo entendemos?*¹⁸

¹⁶ Artesanado, artesanía, arte u obra de artesano. *Diccionario Sopena, La Fuente*, Ed. Ramón Sopena S.A. Barcelona 1990.

¹⁷ Waschek, Matthias; *¿Qué es una obra maestra?*, Ed. Crítica, colección “letras de la humanidad”, 2002.

¹⁸ Ibidem

Veamos el ejemplo clásico de Miguel Ángel¹⁹ acerca de uno de sus *mecenas*²⁰, el biógrafo Giorgio Vasari²¹, él es quien muestra la idea de que “es el entorno del artista el que construye su reputación y la de su producción”.

Tenemos pues que suponer, según se comenta en este mismo texto, “*el aura y la suerte de las obras de Miguel Ángel habrían sido menores, si Vasari no hubiese escrito nada sobre ellas y si, evidentemente, el escultor no hubiese trabajado para un papa tan importante como Julio II.*”²²”

Es necesario anotar que en la lengua italiana de la época no se conocía la palabra “obra maestra”, es pues, la interpretación de Vasari la que la hace llamarla como tal para incorporarla al estudio del arte y dar forma al trabajo realizado por Miguel Ángel, era un término que no exigían las corporaciones de la época.

Pero, desde que se emplea el término “*obra maestra*” se elogia la calidad artística. “*Roland Fréard de Chambray*²³ amplía el significado de este término introduciendo la idea del decoro, de adecuación de los medios artísticos a los temas

¹⁹ Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (Caprese, 6 de marzo de 1475 – Roma, 18 de febrero de 1564), conocido en español como Miguel Ángel, fue un escultor, arquitecto y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. La escultura, según había declarado, era su predilecta y la primera a la que se dedicó; a continuación, la pintura, casi como una imposición por parte de Julio II, y que se concretó en una obra excepcional que magnifica la bóveda de la Capilla Sixtina.

²⁰ Mecenas. (Por alus. a C. C. Mecenas, c69 a. C. al 8 d. C., consejero del emperador romano Augusto y protector de las letras y de los literatos). m. Persona que patrocina las letras o las artes.

²¹ Giorgio Vasari (1511-1574), escritor, pintor y arquitecto italiano, conocido especialmente por su obra sobre la vida de los más importantes artistas del renacimiento italiano.

²² Julio II (1443-1513). Giuliano della Rovere nació en Albisola, Italia, y en 1468 se ordenó sacerdote franciscano. En 1503 fue elegido Papa con el nombre de Julio II hasta 1513. Su pontificado está considerado como uno de los más brillantes del periodo renacentista. Además de un gobernante poderoso, fue el mecenas más destacado de la historia del papado. Refiérase a: Waschek, Matthias; *¿Qué es una obra maestra?*, Ed. Crítica, colección “letras de la humanidad”, 2002, pp. 26,27.

²³ Roland Fréard de Chambray (1606 - 1676) fue un teórico de la arquitectura y del arte francés. Publicó un tratado sobre arquitectura *Parallèle de l'architecture antique avec la moderne* (1650) y una traducción de la *L'Architettura, de Palladio*. Tradujo aún el *Trattato della pittura* de Leonardo de la Vinci y dejó una obra sobre pintura, *Idée de la perfection de la peinture* (1662), que se hizo una de las referencias básicas para el academismo francés.

*representados*²⁴. Describe, en definitiva, la obra como un modelo de excelencia que conviene seguir, una obra maestra a confirmar un canon de reglas pre establecidas “*Estilo sabio, Expresión juiciosa, Adecuación particular y específica a cada figura del tema que trata*”²⁵.

Pero, ¿podemos en la actualidad dar el reconocimiento de una obra de “arte actual” o una “práctica artística contemporánea” como “*obra maestra*”? , a continuación se examinará la relación de la idea de *obra maestra* con los nuevos términos utilizados en el mundo del arte contemporáneo y actual.

1.2.1. El arte contemporáneo y el concepto de “*obra maestra*”.

Según Arthur Danto: ¿qué podemos entender como *obra maestra* en el arte contemporáneo?, es sin duda un cuestionamiento que pone en relieve en el mundo del arte actual, el cual, trataré de explicar a continuación²⁶.

Lichtenstein, Roy, *Masterpiece*, oil on canvas, 137.2 x 137.2 cm (54 x 54 inches), 1962, Collection of Agnes Gund, New York © Estate of Roy Lichtenstein/DACS, 2004.

Tomando como referencia a Roy Lichtenstein²⁷, en 1962, pintó una serie de cuadros con el estilo y la forma del cómic entre uno de ellos Masterpiece; que

²⁴ Danto, Arthur C., *¿Qué es una obra maestra?*, capítulo II *La obra maestra: un hecho cultural*, Ed. Crítica, colección “letras de la humanidad”, 2002, p. 27.

²⁵ Ibidem.

²⁶ Op. Cit. Capítulo VI. *La idea de obra maestra en el arte contemporáneo*, p. 131.

²⁷ Roy Lichtenstein (1923-1997), pintor estadounidense del Pop Art, artista gráfico y escultor, conocido sobre todo por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic. Nació en Nueva York y obtuvo el doctorado en Bellas Artes por la Universidad estatal de Ohio en 1949. Sus primeras obras eran de estilo

traducido al español quiere decir “obra maestra”, muestra una tela en la que sólo podemos ver el revés, y se ve al artista acompañado de una mujer, suponemos que es su compañera. En la que dice: “*¡Pero Brad, cariño, este cuadro es una obra maestra -exclama la mujer-. Créeme, dentro de poco todo Nueva York reclamará a gritos tus obras!*”. Esto no puede sustraerse a la contemplación de su obra maestra.

Nos atrae el envés de la tela, del mismo modo que el revés del cuadro en la pintura de Velázquez, Las Meninas²⁸, donde el pintor se presenta a sí mismo pincel en mano y apartando la mirada de su obra para dirigirla hacia nosotros.

Velásquez, Diego, *Las Meninas*, Museo del Prado, Madrid, 1656.

Es real una diferencia importante. Resulta imposible dudar de que estamos contemplando una obra maestra cuando miramos Las Meninas, sea cual fuere la otra cara del cuadro pintado. Habría motivo para invocar lo que los filósofos llaman el caso paradigmático; así, Las Meninas pertenece al conjunto de obras a través de la cuales se estableció el significado de “obra maestra”. Desde entonces, es casi trivial insistir en ello e igualmente absurdo negar que se trata de

expresionista abstracto, pero después de 1957 comenzó a experimentar con imágenes tomadas de los cómics que había en los papeles de envolver chicles, libremente interpretadas y mezcladas con imágenes sacadas de los cuadros del Viejo Oeste de otro artista estadounidense, Frederick Remington. A partir de 1961 se dedicó por completo a producir arte mediante imágenes comerciales de producción masiva. Sus últimas obras, muestran la influencia de Henri Matisse y Pablo Picasso. También sus esculturas recrean los efectos de los cómics. Ha realizado obras en cerámica. Tomado de: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

²⁸ Ampliar información en: Rynck, Patrick, *Cómo leer la pintura*. Traducción de Jordi Beltrán, Ed. Electa, 2005.

una obra maestra, por empobrecido que esté actualmente este concepto. ¿Puede decirse lo mismo respecto de Masterpiece? ¿Es posible que la mujer tenga razón? ¿Masterpiece puede ser la obra maestra ante la cual ella profiere esa exclamación? ¿Un cuadro pintado a la manera del cómic de los periódicos del domingo puede ser una obra maestra?

Lo que Lichtenstein pretendía, según Danto, a principios de la década de 1960, “era reducir las fronteras entre el gran arte y el arte popular; y no lo hacía pintando cómics a la manera de Ingres o de Delacroix, sino llevando hacia lo monumental el estilo banal y universal que habitualmente se utiliza para describir el mundo real a espectadores versados en la historia del arte popular para reconocer que, si un artista producía una obra maestra, pronto todo Nueva York reclamaría a gritos su producción. [...] ¿Era él realmente capaz de producir una obra maestra? Y si no lo fuera, ¿se debería a las limitaciones inherentes al estilo vernáculo adoptado o sería más bien porque el concepto de obra maestra, dentro del arte contemporáneo, había perdido su pertinencia y sólo podía aplicarse a una época ya pasada?”²⁹

Esto llevó a pensar, que un rasgo distintivo del arte del siglo XX reside en el hecho que, sólo entonces, la naturaleza filosófica del arte se volvió accesible a la mente. Danto cita una interesante puesta en valor actual a Hegel, quien observaba en 1828, en sus magníficas lecciones sobre las Bellas Artes, que:

“El arte ya no soporta a las necesidades espirituales esa satisfacción que algunas épocas y naciones pasadas buscaron en él y sólo encontramos en él [...]. Los hermosos días del arte griego como la edad de oro de la Edad Media tardía ya desaparecieron. [...] Desde cualquier punto de vista, el arte es y sigue siendo para nosotros, en cuanto a su destino más elevado, cosa pasada. Por ello también ha perdido para nosotros su verdad y su vida verdaderas, y está más relegado en nuestra representación a lo que afirma en la efectividad su antigua necesidad y ocupa su lugar eminente (en él). [...] Por esta razón la filosofía del arte es todavía más una necesidad en nuestra época de lo que lo fue en los tiempos en que el arte por sí mismo procuraba ya como tal una plena satisfacción”³⁰.

²⁹ Danto, Arthur C., *¿Qué es una obra maestra?*, capítulo VI *La idea de obra maestra en el arte contemporáneo*, Ed. Crítica, colección “letras de la humanidad”, 2002. p.134.

³⁰ Danto, Arthur C. *Op. Cit.*, p. 141.

Por esta razón en 1960 fue que afloró la verdadera forma de la cuestión filosófica con la misión paralela de descubrir su propia y verdadera identidad.

Lichtenstein pertenece al siglo XX porque dejó oír su voz en el debate sobre los límites filosóficos del arte, sobre la distinción entre Bellas Artes y arte popular, por ejemplo. Así, Pollock pintó una obra maestra tras otra en 1950, aunque durante este período quizá nada fuera plenamente “obra maestra”. La obra maestra debe trascender un corpus de obras. Diría incluso, de manera absoluta y con cierta emoción, que no hay obra maestra sin trascendencia. Obra maestra pertenece al lenguaje del experto, al discurso del pedagogo, al mundo de la publicidad. Masterpiece no se refiere al trabajo de un artista sino al mundo, del cual ofrece una expresión maestra.³¹ Un trabajo que se lo realiza de acuerdo a todo el quehacer humano dentro del mundo del arte.

Quiero manifestar con estas explicaciones de autores como Danto, que el término “obra maestra” se le designaba a una obra de arte, ya sea pintura, escultura, poesía o cualquier otra manifestación de carácter artístico, debido a varios factores que envolvían a esa obra de arte, como la pertinencia y el entorno social, es decir que si se justificaba por sí sola y tenía congruencia con el espacio en el que se desarrollaba; ahora, es preciso hablar de obra maestra en el arte contemporáneo? o es tiempo ya de dar paso a nuevos términos para refrescar el lenguaje en el mundo del arte actual?.

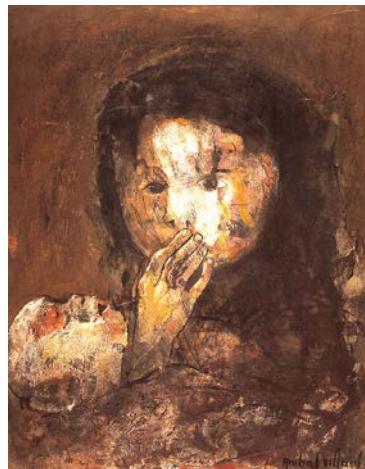
1.3. El lugar del artista contemporáneo en la sociedad actual, una introducción al estudio del arte contemporáneo en el Ecuador.

Se toma como referencia para este tema el libro “Los Signos del Hombre” de Mario Monteforte³² en el cual me interesa hacer una aproximación de lo más relevante del estudio del arte contemporáneo del siglo XX en el Ecuador, para este análisis preciso aspectos políticos, económicos y de clases sociales.

³¹ Ibidem.

³² Monteforte, Mario. *Los signos del hombre, Plástica y sociedad en el Ecuador*. Ed. PUCE, 1985.

El período de 1945-2002 se inicia con el impacto de una fuerte corriente internacionalista que afecta a todas las artes. Implica en sí la difusión de los principios puristas de las vanguardias (la arquitectura funcionalista y la pintura y escultura geométrico-abstracta) pero también la difusión de nuevas vanguardias como el informalismo y la neo figuración.

Villacís, Aníbal, *titina*, técnica mixta, 65 x 50 cm., 1966.

En el arte latinoamericano se introduce diferentes corrientes artísticas como las geométrico-abstractas las cuales alcanzan una dimensión internacional, en cuanto a su difusión y práctica artística. De esta manera los artistas latinoamericanos producen e innovan un arte moderno.

Gracias a las condiciones económicas que provocan un contacto permanente con los centros culturales hegemónicos en el Ecuador, se da un proceso de internacionalización. Todo esto debido al llamado “boom del banano” que favorecen en gran medida a la gobernabilidad de ese entonces permitiendo, de una manera muy fluida, un intercambio cultural.

Este escenario en el Ecuador, fue visto por muchos artistas extranjeros a mediados de los años cuarenta, los que se establecieron en el país e impartieron sus experiencias y conocimiento a los aspirantes a artistas y a jóvenes artistas; provocando de esta manera una presencia imponente de los pintores

ecuatorianos Araceli Gilbert y Manuel Rendón con un lenguaje contemporáneo dejando de lado el expresionismo social.

Rendón Seminario, Manuel, *sin título*, óleo sobre lienzo, Alto: 64.8 x Ancho: 80.8 x cm.

Para los años sesenta el arte ecuatoriano define su proceso de “modernización” en el lenguaje plástico, estos son corrientes abstractas de carácter geométrico y otra de signo informalista. Este avance en el mundo artístico es debido al auge económico de la posguerra, generando la posibilidad de intercambio artístico como becas y subvenciones que permiten a los artistas jóvenes profundizar en sus conocimientos y conocer otras culturas y países.

Araceli Gilbert, desde los años cincuenta y a lo largo de su carrera, es la fundadora de la abstracción geométrica en el Ecuador quien produce una pintura de gran precisión y rigurosidad formal. En lo posterior Estuardo Maldonado y Luis Molinari desarrollan una geometría abstracta con una especificidad constructivista y perceptualista. La propuesta de estos tres artistas los ubica, entre los mejores del continente gracias a su solidez y coherencia en el arte geométrico abstracto.

Uno de los hechos más importantes fue la oficialización del indigenismo gracias al apoyo que recibe la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esto genera una protesta de varios grupos de artistas quienes se movilizan para cuestionar en gran medida por los modelos establecidos y reivindicar la independencia de la creación artística, provocando de esta manera la conformación de la Anti-Bienal y el Anti-Salón. Son, sin duda alguna grupos con una inquietud y un espíritu crítico que

caracterizan en la historia del arte ecuatoriano a finales de la década y durante los setenta.

Gilbert Aracelli, *composición con máscaras*, óleo sobre lienzo, 150cm x 96cm., 1946.

Se abren nuevas y modernas galerías de arte y se da una renovación de las instituciones artísticas, crece el coleccionismo y se fundan museos de arte y antropología que van a la vanguardia en América Latina. El estado estimula la producción y circulación de arte comercial.

Ya por los años ochenta se concreta la fundación de nuevas instituciones como la Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, a finales de la década se pretende construir un espacio de diálogo con el arte internacional. En el campo de la creación, se da principalmente un movimiento conceptualista, en Guayaquil, y una corriente neo expresionista, en Quito. Debido a esta cuestión, en torno a problemática del individuo en su entorno social, se refuerza este concepto de creación artística, por el arte conceptual y el neo expresionismo.

Tenemos figuras importantes en la plástica ecuatoriana, como por ejemplo a Marcelo Aguirre quien surge como una de las más innovadoras del arte junto a Pilar Flores dentro del neo expresionismo, con una propuesta seria y comprometida con el arte contemporáneo.

En la década de los setenta, la obra de Mauricio Bueno es un excelente referente, junto con el conceptualismo guayaquileño, y será un sólido referente del arte conceptual. Arte que se ve consolidado con nuevos lenguajes apoyado por

avanzadas tecnologías de arte contemporáneo, como son el video, la instalación, la reformulación de la pintura. Un claro ejemplo es la pintura cuencana de los noventa. Otro de los elementos que toma un gran impulso, gracias a su crítica altamente provocadora es la fotografía.

VII Bienal 2001. Premios. Tomado de: <http://www.bienaldecuenca.org/memorias.aspx?bid=78>.

La apertura que la VII Bienal Internacional de Cuenca³³, edición del 2001, dio al “arte total” y, consecuentemente, a todas las técnicas y lenguajes artísticos contemporáneos una demostración de la contemporaneidad y sentido crítico que va alcanzando el medio artístico ecuatoriano.

³³ Más información en: http://www.museos-ecuador.com.ec/bce/html/inf_rel/informacion_61.htm, 20 de octubre de 2009.

2. MERCADO DEL ARTE

2.1. Estructura y elementos del mercado del arte.

Debemos comprender primero, qué entendemos como el “*mercado*” o “*marketing*”, término utilizado actualmente para definir el movimiento comercial que se da en un sector determinado, de ahí que podemos hablar del “*segmento de mercado*”; así el “*mercado*” es el espacio donde interactúan la oferta y la demanda de un producto³⁴, el cual es único, con sus propias características creativas la que le dan el más alto valor agregado a un producto. En nuestro caso debemos entender un producto como el “*objeto artístico*”.

Pero no hay que olvidar, que el objeto, resultado de la producción artística ha sido el intercambio por precio entre los artistas y aquellos que desean poseerla.

Según Phillip Kotler³⁵, un mercado, es el conjunto de consumidores potenciales que comparten una necesidad o deseo de tener determinados bienes o servicios y que podrían estar dispuestos a satisfacerlo a través del intercambio de otros elementos de valor.

Entonces podemos definir el mercado del arte como el sector en donde se producen, comercializan o se distribuyen obras de arte principalmente por intermediarios como son los galeristas, casas de subastas, quienes a su vez promocionan al artista y sus obras; además de agentes que son demandados por

³⁴ Para comprender como opera este mercado es pertinente hablar de empresa e industria, cómo se mueve el mercado del arte a través de las galerías, museos, bienales y coleccionistas, para esto se requiere de otras variables aparentemente simples que a la vez son indicadores muy importantes para establecer políticas claras de mercado.

³⁵ Philip Kotler, es uno de los fundadores del marketing moderno y una de las autoridades en esta disciplina a nivel mundial. Es Profesor Destacado de Kellogg Graduate School of Management en los Estados Unidos, y autor de los más importantes libros referidos al campo del marketing y el management. La organización europea *Management Centre Europe* lo ha definido como “el primer experto del mundo en la práctica estratégica de la comercialización”.

compradores de arte como conservadores, coleccionistas, galeristas, etc.; es decir, para que exista un mercado del arte debe existir fundamentalmente la oferta y la demanda de obras de arte.

El elemento monetario es otro factor sustancial para que se desarrolle el mercado del arte y para esto el aspecto financiero es importantísimo, si no hay dinero, no hay actividad económica ni de producción ni de distribución. Sino que esto difiere de alguna manera de otras actividades económicas porque, si no existiere remuneración alguna o ésta no fuere suficiente³⁶, el artista no dejaría de producir obra obligado por la satisfacción de una necesidad estética, cultural o de manifestación artística.

Pues, en nuestro medio lo que se percibe en mi estudio es que muchos artistas producen obra por placer o por el gusto de hacerlo, sin pensar necesariamente en obtener retribuciones económicas o de cualquier otra actividad relacionada con la cultura, es decir, simplemente producen arte por el arte y no tienen la valentía como lo explica Jorge Chalco en una entrevista realizada en su propio taller, lo cual explicaré ampliamente en el capítulo 3.

2.1.1. Estructura del mercado del arte.

El artista no es solo el único artífice de la obra de arte o como uno de los agentes en el proceso de producción. Cabe mencionar que el artista, en la mayor parte de los casos, se encuentra subordinado al de los marchands, críticos y financieros, en el sentido de que sus posibilidades de notoriedad dependen en gran medida de la selección operativa de estos grupos.

"Hace veinticinco años (en España) era más fácil apreciar las obras de arte por su verdadera calidad; lo que la obra maestra, cargada de valor fetichista, ha perdido actualmente es una cierta libertad de acceso –una visibilidad, la disponibilidad del ojo y la mente. Ha sido investida de una autoridad espuria como la fachada de un banco"³⁷

³⁶ Unzueta Esteban, Sara. *Boletín Económico de ICE*, Nro. 2747 del 11 al 17 de noviembre de 2002, p. 36.

³⁷ Huges, R. *Arte y Dinero*, en A toda crítica. Anagrama. Barcelona, 1992, pp. 464 y 465.

Características especiales de este tipo de mercados enfrentan circunstancias que debido a la estructura del mercado del arte mundial no han sido aún completas:

*"los coleccionistas adquieren obras sin recibo, los pagos se realizan en efectivo, la privacidad de cara a los impuestos desempeña un papel importante, y el artículo en sí pasa a ser un bien sagrado."*³⁸

Esto hace que no haya un correcto registro de oferta y demanda real de obras de arte con su correcta valoración debido a un mercado oculto que se mueve por todo el mundo, inclusive en nuestra ciudad como lo explica el Doctor José Carlos Arias a quien se le entrevista, dice: *"el mercado ha sido muy débil aquí y el coleccionismo privado ha sido recalcitrante, se ha creado como un mercado, que es un mercado casi oculto, entonces ahí funciona con un nivel de valores, también muy subjetivo"*³⁹.

Porque no existe un registro adecuado de las obras de arte cuencano y ecuatoriano, no se puede establecer con claridad una valoración real de las mismas, así el “mercado oculto” no nos permite reflejar ni fijar parámetros de medición en un sistema de mercado del arte.

De igual manera comenta el Doctor Arias: *"comparando lo privado auténtico con lo que es público puedes aproximarte a un valor real de las cosas, por ejemplo, tanto de arte colonial como moderno, pero si no tienes ese privilegio y toda esa información, son valores muy sui-generis"*⁴⁰.

Se debe tener una catalogación de primer orden de obras de arte colonial y moderno, con esto tendríamos elementos para una adecuada investigación seria y profunda que conlleve a un desarrollo de la cultura y las artes; sólo así se le da

³⁸ Desde sus comienzos en 2001, Artfacts.Net™ ha desarrollado una exhaustiva base de datos de artistas a través de sus colaboraciones con galerías, museos, ferias y asociaciones de marchantes de arte nacionales e internacionales.

³⁹ Entrevista al Dr. José Carlos Arias, Investigador e Historiador de Arte Ecuatoriano y Latinoamericano, el 6 de junio del 2011.

⁴⁰ Ibidem.

un valor real al arte aproximándonos cada vez más a las auténticas razones que se generaron para producir aquel arte. Se deben conciliar en un solo registro nacional todas las colecciones públicas y privadas para su correcta catalogación y valoración, es la única manera para tener un inventario real de las obras de arte.

2.1.2. Elementos del mercado del arte.

Consecuentemente podemos hablar ahora de un conjunto de relaciones existentes entre artistas, vendedores, museos y coleccionistas como nos lo explica Rosenblum⁴¹ en su estudio sobre el concepto de la obra de arte.

A partir de este breve análisis se desprende del estudio y consideración de dos conceptos adicionales: el valor artístico de un objeto de arte y su cotización en el mercado lo que explico brevemente a continuación.

2.1.2.1. El valor y el precio en la obra de arte.

Un aspecto muy importante es el valor que se le da a una obra, esto viene determinado principalmente por la firma del artista, esto es, la marca que imprime en su obra, la misma puede adquirir un valor muy elevado debido al reconocimiento que haya adquirido por su posicionamiento.

Al hablar de un objeto artístico fuera del contexto de comercio y mercado también tiene su propio “valor”, por ser *necesario* para alguien, tener valor utilitario o simplemente por deseo de alguien.⁴²

Por otro lado el “precio” es un acuerdo estipulado, no es más que el valor comercial de un objeto.

⁴¹ Rosenblum, Robert (Nueva York, 1927) ha sido uno de los grandes historiadores del arte de los siglos XVIII al XX, labor que ha compaginado con la docencia en la Universidad de Nueva York y la crítica de arte.

Falleció el 6 de diciembre a causa de una larga enfermedad.

⁴² Haymann, Dalia, Artículo publicado en el Portal Iberoamericano de Gestión Cultural a través de su Boletín Gestión Cultural, Núm. 12: *Mercado del Arte Contemporáneo*, junio de 2005.

Para establecer un adecuado funcionamiento es imprescindible la valoración de la obra, dentro de un mercado del arte, a través del precio; el cual no es un elemento que legitime con una correcta estimación el reconocimiento de un artista, es preciso contar con otras variables que aseguren un adecuado valor de una obra de arte y por ende la valoración más acertada del artista⁴³.

Pero, estas variables no nos dicen nada si no existe un mercado del arte que sea el mediador entre el artista y el público a través de: instituciones artísticas y culturales que generen circuitos y mercados del arte, galerías que promocionen y positionen a artistas locales internacionalmente, gestores culturales que potencien, optimicen y viabilicen las actividades artísticas.

Todo este complejo sistema del mercado del arte está regido directa o indirectamente por las “políticas culturales” en las que nos referiremos más adelante.

2.1.2.2. El artista y su producción.

Parte de la gestación de la idea, donde el artista plástico “organiza” una serie de imágenes mentales, que va definiendo y clarificándola en bocetos mentales, tanto en el aspecto conceptual, como en el técnico. A continuación, entra en la etapa creativa bocetando y concretando la idea sobre croquis o dibujos preparatorios, en los que intervienen con gran protagonismo los aspectos técnicos de realización más adecuados, bien sea una pintura o una obra escultórica. Cuando se ha clarificado la obra, en concepto y técnica, se pasa a la etapa de la realización definitiva de la obra.

En la fase de planeamiento se presta atención al enfoque de la estructura de la obra estableciendo una relación entre el contenido histórico ideológico y el

⁴³ Ver más en: Montero Muradas, Isabel. *Un modelo de valoración de obras de arte*, Soportes audiovisuales e informáticos, Serie Tesis Doctorales, Servicio de publicaciones Universidad de la Laguna, Curso 1994-1995. Humanidades y Ciencias Sociales. p. 50.

lenguaje pictórico; y ello, a través de la previsión, más o menos exacta, de la técnica compositiva y de los elementos estilísticos y expresivos a utilizar. La fase de “puesta en forma”, que en la práctica es casi simultánea a la realización, está documentada por una variedad de estudios preparatorios, como pueden ser, croquis, bocetos, ensayos pictóricos, etc., en los que quedan resueltos problemas principales de la composición.

Los esfuerzos muchas veces se ven recompensados en nuevos aportes por parte de las instituciones del estado y fundaciones internacionales que ayudan económicamente a la generación de cultura y de arte, así como la lucha por los derechos de autor, esto se convierte en una fuente de ingresos importante para los creadores visuales que a veces ceden a organizaciones que se encargan de recaudar para los museos o centros que exhiben o difunden su obra.

2.1.2.3. El coleccionista.

Es un individuo que reúne una gran cantidad de obras por afición o por gusto personal, es decir, si a un coleccionista le gustan las artes plásticas, hará lo que fuera para adquirir pinturas, grabados, fotografía y lo relacionado a este tipo de arte.

El coleccionista se convierte en un elemento importante dentro del circuito del arte, debido a que se genera un flujo de comercialización y de conexión entre el artista y su público.

Para un coleccionista nada es tan sugestivo como comprar en el estudio de un pintor. Allí hay más obra para escoger que en la galería y a precios más asequibles. Por otro lado, el conocimiento del artista ayuda al coleccionista a comprender y a valorar lo que produce.

Estos coleccionistas son muy pocos, generalmente son los grupos más poderosos de la ciudad. Pero, la adquisición de obras de arte, generalmente pictóricas, ha

decaído en los últimos años debido a la gran cantidad de oferta de obras de otros países como Perú, China y Japón.

En Cuenca existen coleccionistas que han adquirido obras de artistas extranjeros, nacionales y locales como Eduardo Vega, Oswaldo Moreno, Julio Montesinos, Jorge Chalco, Marco Martínez, entre otros. En una entrevista realizada al Señor Hernán Rodríguez G. explica:

*"A parte de los señores Eljuri, de los que conozco la familia Malo, los Ortíz, por su afición a la colección la familia Díaz Heredia, tienen bibliotecas, cuadros; la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca tiene una buena colección de cuadros, una interesante pinacoteca mediante adquisiciones o donaciones; el Dr. Carlos Abril, tiene una colección que es más personal y familiar de libros y cuadros; el Sr. Marcelo Guiracocha, artista plástico por su actividad creativa; la Facultad de Artes, que debería tener este tipo de cuestiones, no la tiene."*⁴⁴

Cuando se realizó esta entrevista me di cuenta que la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca debería tener una colección importante de obras de arte, tomando como ejemplo la Facultad de Ingeniería, de la misma Universidad, la que posee una muy interesante recopilación, principalmente de obra pictórica.

Pero, por qué debería la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca tener una colección de obras de arte?; pienso que principalmente se daría un importante aporte al arte y la cultura, adicionalmente es un estímulo para los estudiantes y profesores, admirar y estudiar con mayor detenimiento las obras coleccionadas, esto llevaría a futuros artistas a tomar en consideración, a una de las ramas más importante del arte, para motivar al coleccionismo en nuestra comunidad y de esta manera contribuir a un movimiento artístico cada vez más amplio, enriqueciendo nuestra cultura sobre el coleccionismo y la apreciación adecuada y profesional de las obras de arte local, nacional e internacional. Además motiva el mantener un referente en nuestra cultura del arte.

⁴⁴ Entrevista realizada al Lcdo. Hernán Rodríguez Girón, Funcionario de la Subsecretaría de Cultura de la Región Sur, Ministerio de Cultura del Ecuador, el 2 de junio del 2011.

2.1.2.4. Las galerías.

Son intermediarios en el mercado del arte y cumplen la función de poner en contacto a los compradores con los artistas, aunque esta relación no tiene por qué ser directa o personal.

Son pequeñas empresas que tienen poco personal, y el objetivo de la galería de mantener estas relaciones comerciales le corresponde al director o dueño de la misma. Las actividades de la galería se encuadran en la realización de exposiciones en la que participa gratuitamente el público asistente, que pueden ser autoridades, intelectuales, profesionales del arte y compradores.

Galería Larrazábal. Publicado por el Diario La Tarde en: www.latarde.com.ec, el 2/abril/2010.

Mientras la galería mantiene una serie de eventos programados, los artistas tienen que abonar un porcentaje que va de alrededor 20 o 30% del valor de la obra vendida, esto permite subsistir a la galería y a su vez ayudar a promocionar al artista o artistas que exponen en ese momento.

En Cuenca las galerías no cumplen esta función, la de promocionar al artista, únicamente se dedican a la comercialización de obras de arte, generalmente pictóricas, y mantienen una distante relación con el artista, así lo explica Gabriel

Méndez, artista plástico de trayectoria en la ciudad, quien forma parte de la Asociación de Artistas del Puente Roto⁴⁵.

Las principales galerías de la ciudad de Cuenca son: Galería de la Alcaldía, Galería E. Vega, Galería Chalco, Galería Larrazábal, Galería Illescas, Galería Ariel Dawi, entre otras. Siendo todas éstas, a excepción de la Galería de la Alcaldía de Cuenca, pertenecientes a los más destacados artistas de la ciudad.

2.1.2.5. Los museos.

“Un museo (del latín *musēum* y éste a su vez del griego *Mouσείον*) es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de estudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor cultural, según el Consejo Internacional de Museos (ICOM). La ciencia que los estudia se denomina museología y la técnica de su gestión museografía. Son espacios de exposición que promocionan las obras y actividades artísticas ya sean contemporáneas o no.”⁴⁶

Los principales museos para exposición de artes plásticas y arte contemporáneo en la ciudad son Museo Municipal de Arte Moderno, Museo de los Metales, Museo del Banco Central del Ecuador.

Uno de los museos de la ciudad que tiene un registro detallado de asistencia de públicos es el Museo de Arte Moderno, lo cual podemos observar un ejemplo de registro de asistencia de público del año 2010 en el siguiente cuadro.

⁴⁵ Entrevista realizada a Gabriel Méndez, Artista Plástico miembro de la Asociación de Artistas del Puente Roto, el 29 de junio del 2010.

⁴⁶ Ampliar información en: Monteforte, Mario, *Los signos del hombre, Plástica y sociedad en el Ecuador*, Ed. PUCE, 1985.

INFORME ANUAL DE ASISTENCIA DE PÚBLICO												
MUSEO MUNICIPAL DE ARTE MODERNO												
AÑO 2010												
MES	NACIONALES			EXTRANJEROS			FIN DE SEMANA			INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN	TOTAL	AUDITORIO
	H	M	T	H	M	T	H	M	T			
ENERO	428	426	854	322	353	675	171	171	342	280	2151	280
FEBRERO	308	537	845	326	349	675	158	187	345	150	2015	360
MARZO	405	452	857	320	367	687	112	129	241	150	1935	605
ABRIL	352	431	783	225	254	479	896	931	1827	320	3409	1045
MAYO	656	497	1153	222	325	547	174	213	387	260	2347	1055
JUNIO	297	312	609	305	358	663	52	60	112	300	1684	945
JULIO	454	405	859	376	481	857	146	120	266	480	2462	275
AGOSTO	334	381	715	405	446	851	249	195	444		2010	260
SEPTIEMBRE	296	303	599	229	277	506	167	187	354		1459	638
OCTUBRE	472	614	1086	176	278	454	146	180	326	240	2106	665
NOVIEMBRE	402	439	841	362	455	817	115	147	262		1920	
DICIEMBRE	271	266	537	255	282	537	66	81	147		1221	100
SUMAN	4675	5063	9738	3523	4225	7748	2452	2601	5053	2180	24719	6228

Elaborado por: María Lafabre y Alexandra Freire

Registros con un detalle de público asistente como nacionales, extranjeros, en días de inauguración de exposiciones pictóricas o lanzamiento de libros o cualquier acto cultural que se desarrolla en el auditorio, además de asistencia a la biblioteca del museo y al uso de internet. Son algunos de los servicios que brinda el Museo de Arte Moderno a la comunidad.

Este es un claro ejemplo de cómo se deben registrar todas las visitas a un museo para tener “*indicadores*” que nos permitan estudiar a primera mano el interés del público y así estudiar el mercado potencial que tendría el mercado del arte en nuestra ciudad. Si bien, sólo con estos indicadores de asistencia del público no es suficiente para establecer con claridad el deseo del público para adquirir una obra de arte, pero son el inicio establecer el interés que tiene el mismo hacia la cultura y las obras de arte expuestas en un sector del mercado del arte que son los museos.

Pero, estos registros no están disponibles en todas las galerías de la ciudad de Cuenca, porque no los tienen o porque la administración del establecimiento no posee una adecuada visión para usarlo como un instrumento eficaz para investigación cultural.

MUSEOS DE LA CIUDAD DE CUENCA			
NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONOS	
MUSEO MUNICIPAL DE ARTE MODERNO	SUCRE 15-27 Y CORNELL TALBOT (SAN SEBASTIÁN)	2831027	2820838
MUSEO CATEDRAL VIEJA	SUCRE Y LUIS CORDERO (ESQUINA)	2834636	
MUSEO MUNICIPAL REMIGIO CRESPO TORAL	CALLE LARGA 7-25 Y BORRERO (FRENTE A PLAZOLETA LA MERCEDE)	2833208	
MUSEO PUMAPUNG DEL MINISTERIO DE CULTURA DEL ECUADOR	CALLE LARGA Y AV. HUAYNA CAPAC	2831255	
MUSEO DE LAS CULTURAS ABORIGENES	CALLE LARGA 5-24 Y MARIANO CUEVA	2839181	2841540
MUSEO DEL MONASTERIO DE LA CONCEPCION	HERMANO MIGUEL 6-33 Y JUAN JARAMILLO	2830625	
MUSEO DE LAS ARTES POPULARES DE AMERICA	HERMANO MIGUEL 3-23, LA ESCALINATA	2829451	2840919
MUSEO DE SITO MANUEL AGUSTIN LANDIVAR C.C.E.	CALLE LARGA 2-23 Y MANUEL VEGA	2821177	
MUSEO GUILLERMO AGUILAR MALDONADO	AV. 12 DE ABRIL JUNTO AL HOSPITAL MILITAR	2882365	
MUSEO DE LOS METALES	AV. SOLANO 11-83	2811302	2842333
MUSEO ARQUEOLÓGICO UNIVERSITARIO	HONORATO LOYOLA 2-42 Y AGUSTIN CUEVA	2831053	
MUSEO DE ESQUELETOLOGIA	BOLIVAR 6-57 Y BORRERO	2821150	2862829
ECOMUSEO DEL YANUNCAY	VIA A BARABON KM 10		
MUSEO DEL SOMBRERO PAREDES ROLDAN	CALLE LARGA 10-41 Y GENERAL TORRES	2831569	2839972
MUSEO TALLER LA MAGIA DEL SOMBRERO	AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 3-86 Y EL CHORRO		
MUSEO DE LA IDENTIDAD CAÑARI	P. CORDOVA 6-26 Y BORRERO	2825212	2827827
CASA MUSEO LAURAS	LA CONDAMINE 12-112	2823313	

FUENTE: SUBSECRETARIA DE CULTURA REGIÓN SUR

2.1.2.6. Las casas de subasta.

“Una subasta o remate es una venta organizada de un producto basado en la competencia directa, y generalmente pública, es decir, a aquel comprador (postor) que pague la mayor cantidad de dinero o de bienes a cambio del producto.”⁴⁷

En el mundo del arte, una sala o casa de subasta es fundamental para el mercado del arte, las principales casas de subastas son Sotheby's con sede Nueva York y Christie's con sede en Londres, sin éstas y otras salas no se podría vender

⁴⁷ Haymann, Dalia, Artículo publicado en el Portal Iberoamericano de Gestión Cultural a través de su Boletín Gestión Cultural, Núm. 12: *Mercado del Arte Contemporáneo*, junio de 2005.

organizadamente una obra de arte, y mueven importantísimas sumas de dinero con obras por todo el mundo.

En el informe anual presentado por Artprice, cuyo fundador y director es Thierry Ehrmann, del año 2009, con el título “Otoño de 2009: el mercado vuelve a coger aire”, dice:

*“el arte contemporáneo se revitaliza: Sotheby’s registra 117,1 millones de dólares por la cesión del 11 de noviembre de 2009, unos ingresos por ventas, que exceden con mucho las expectativas de la casa de subastas, que esperaba, en el peor caso, la tercera parte, al menos la mitad.”*⁴⁸

Estas organizaciones controlan perfectamente el mercado del arte en todo el mundo, como puede verse, mueven valores increíblemente altos y, por cierto, son los referentes mundiales en el precio de las obras consagradas.

Fuentes bibliográficas como el Art Index, Arts & Humanities Citation Index, además de una infinidad de catálogos y guías de precios de subastas, se pueden obtener datos de artistas y obras con sus respectivas valoraciones permitiendo a los coleccionistas adquirir piezas de las más diversas características técnicas, estilos, tendencias, etc.

Como explica en una entrevista realizada a Eudoxia Estrella Directora del Museo de Arte Moderno en la que dice: *“intenté hacer una subasta, pero no resultó”*⁴⁹ a pesar de innumerables intentos por realizar una subasta de obras de arte, le pregunté: Cuáles cree que fueron los problemas o inconvenientes para que no se haya llegado a un éxito en la subasta?, y me respondió:

“Yo escogí pintores buenos, pintores que tienen fama, pintores con su trayectoria y con obra que pueden ser elegible a un público más generalizado, no a un público especializado, que han habido coleccionistas con cierto sentido de entendimiento del arte, de lo que están comprando y eso es importante también. Pero, por ejemplo, para hacer una subasta. Una subasta es un poco más amplia,

⁴⁸ Fuente © Artprice.com, *Tendencias del mercado del arte: 2009, 1987/2010*.

⁴⁹ Entrevista a Eudoxia Estrella, Directora del Museo de Arte Moderno de la ciudad de Cuenca, el 19 de julio del 2010.

entonces se llama a un público más generalizado, más homogéneo que le gusta el arte para decorar un cuarto, sala, etc. Pero, antes habían coleccionistas porque les gustaba el arte con cierta tendencia a tal o cual persona; por ejemplo, la familia Guayasamin ha comprado cantidad de obra, ellos tienen unas reservas enormes de arte de grandes artistas.⁵⁰

En nuestro medio se han organizado subastas, las cuales no han dado el resultado esperado en cuanto como un medio para vender obras de arte local y nacional; sin embargo, las subastas de arte se han organizado con fines exclusivamente benéficos, es decir de carácter social.

2.1.2.7. Ferias de arte.

“Las ferias son un mercado donde se exponen las obras de arte, pero además, toda feria es un hecho cultural y económico de primera línea. La periodicidad de las mismas son anuales o plurianuales, abarcando todas las manifestaciones del arte. Viene a reflejar el estado del mercado del arte”⁵¹

Entre las ferias más conocidas de arte contemporáneo tenemos a la española ARCO (Feria Internacional de Arte Contemporáneo); en Alemania, la de Francfort y la Art Cologne; Feria de Basilea; Feria de Chicago y la francesa FIAC.

Cada una de las ferias tiene su propio modo de elegir a sus galerías patrocinadoras y sus artistas invitados. Son eventos de gran organización y coordinación internacional en la que participan artistas de todo el mundo con las ideas más diversas. Luego de realizado el evento se puede observar en las publicaciones todas y cada una de las adquisiciones que se efectuaron inclusive con su valoración y características de las obras.

Aparte de ser eventos de un alto movimiento artístico y cultural, generan ganancias para diversos sectores de la economía involucrados indirecta o

⁵⁰ Op. Cit.

⁵¹ Montero Muradas, Isabel. *Un modelo de valoración de obras de arte*, Soportes audiovisuales e informáticos, Serie Tesis Doctorales, Servicio de publicaciones Universidad de la Laguna, Curso 1994-1995. Humanidades y Ciencias Sociales. pp. 46-49 .

directamente al evento. Es por ello que se presentan exposiciones paralelas dando mayor importancia a la feria.

En definitiva las ferias son un parámetro de medición importantísimo para el mundo del arte y la cultura. En nuestro medio, una subasta con formato internacional, prácticamente no se ha realizado porque implicaría básicamente una inversión de una gran cantidad de recursos para el desarrollo de la misma.

Muestras de exposiciones que se ha desarrollado han sido impulsadas por importantes grupos artísticos de gran calidad con el apoyo de importantes empresas cuencanas. Estas exposiciones de gran trascendencia buscaban precisamente excitar el mercado de obras de arte a nivel local y nacional.

2.2. Cómo funciona el mercado del arte, su oferta y demanda.

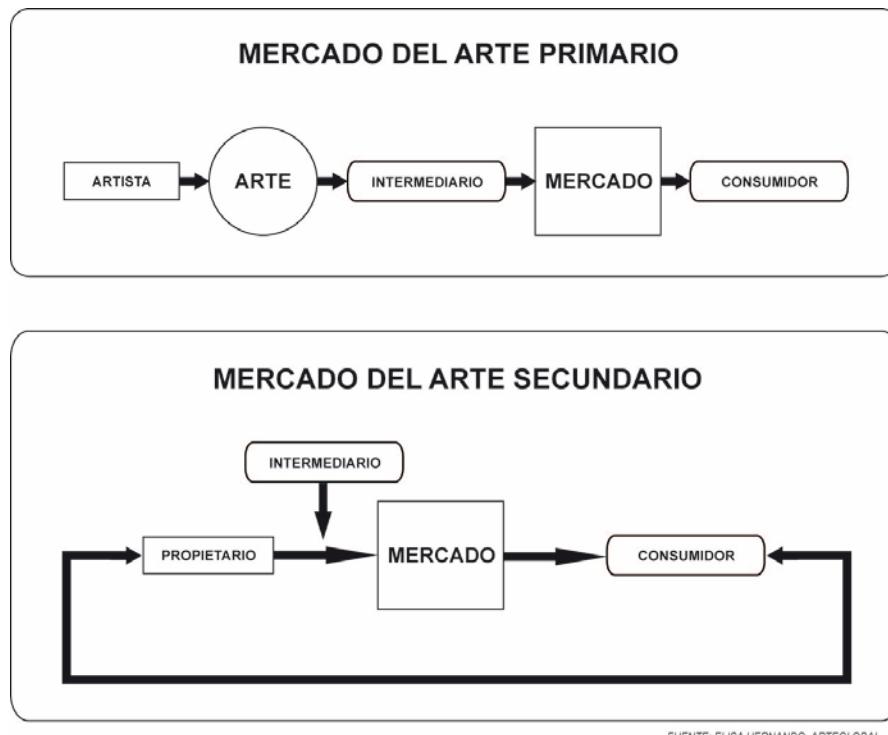
Si bien el mercado del arte en nuestro país no tiene el apoyo estatal, como es el caso de España, en donde existen estructuras del mercado ampliamente establecidas, pero para entender cómo funciona es preciso tomar dicho ejemplo: tomo como referencia a un artículo de Marek Claassen, Director de Artfacts.net, publicado en inglés y español en la página web *art.es*.

*"El mercado del arte está compuesto por dos mercados fundamentales: el mercado del arte primario y el secundario."*⁵²

El mercado del arte primario lo constituye la reciente producción de obras de arte, es decir los artistas quienes se dedican a producir, vender y además tienen conocimiento del mercado.

⁵² Desde sus comienzos en 2001, Artfacts.Net™ ha desarrollado una exhaustiva base de datos de artistas a través de sus colaboraciones con galerías, museos, ferias y asociaciones de marchantes de arte nacionales e internacionales.

El mercado de arte secundario lo constituyen los intermediarios que sirven de plataforma comercial para las obras de arte, como son los galeristas, marchantes, las casas de subastas y coleccionistas.

Los artistas que intentan crear una marca con su nombre y estilo estético propio buscan generalmente en el mercado secundario, es decir, a los galeristas y casas de subastas, para promocionarse y vender su obra. Los galeristas que trabajan básicamente como intermediarios se ven involucrados en los dos tipos de mercados, en el primario y secundario, éstos son los gestores o representantes artísticos quienes constituyen la trayectoria profesional del artista o artistas a quienes promocionan.

Los agentes y canales de distribución comprenden: el artista, el consumidor, las casas de subasta, las ferias de arte, las galerías y los marchantes.

A su vez, el mercado del arte tiene variables que influyen como son:

Factores culturales: son todas las tendencias que influyen en los diversos géneros que se practican o aprecian.

Acontecimientos financieros: Escándalos financieros, quiebras, corrupción influyen de una manera decisiva en la confianza del pequeño y gran inversor y, por tanto, en la marcha de las ventas.

Factores legales y fiscales: En el Ecuador la aprobación de la nueva ley de Cultura supone nuevos incentivos fiscales a la inversión en arte.

Variables macroeconómicas: Producción, empleo, balanza de pagos, inflación, recesión económica.

Organizaciones como Artfacts y Artprice, poseen una de las bases de datos de artistas, galerías, museos, ferias y asociaciones de marchantes más extensa a nivel mundial. Emiten adicionalmente informes anuales como las “Tendencias del mercado del arte”⁵³

Sin embargo existen circunstancias que debido a la estructura del mercado del arte mundial no han sido aún completas:

“no contamos con cifras que muestren los resultados del mercado primario del arte, en el que la facturación de las existencias es muy baja, se mueven considerables sumas de dinero en pocas frecuentes transacciones”⁵⁴

No se pueden registrar, de hecho, todas y cada una de las transacciones, por ejemplo, cuando se hacen obras por encargo, cuando se produce una obra por un efecto de intercambio o retribución por algo, esto es común en todos los sectores del arte.

⁵³ Más información en la página WEB: www.artmarketinsight.com

⁵⁴ Op.cit., Artfacts.Net™.

En la ciudad de Cuenca no hay un registro de transacciones de compra, venta e intercambio de obras de arte, porque no existe una organización o un departamento de mercado del arte que se dedique a esta actividad.

2.3. Breve historia del mercado del arte en el Ecuador.

Con el título “Perspectivas de la crítica de arte en el Ecuador” Lenin Oña realiza un recuento de cómo evoluciona la crítica de arte y menciona a nuevos críticos que aportan con sus investigaciones, tareas críticas, curatoriales y museográficas.

Comenta, que los primeros escritos sobre las artes plásticas del Ecuador se remontan al siglo XVIII con Eugenio Espejo quién escribió sobre Miguel de Santiago con una visión [...] histórico-crítica⁵⁵. El historiador y arzobispo González Suárez dio su aporte con el trabajo de los artistas de la Escuela Quiteña. Ya en el siglo XX, escritores e historiadores muy destacados dedicaron textos extensos promoviendo el estudio y la crítica de las artes plásticas. Otro personaje quién escribió tres obras sobre temas artísticos, es el pintor Humberto Moré, la obra más reconocida fue “Actualidad Plástica Ecuatoriana”. Hernán Rodríguez Castelo fue el más desinteresado crítico desde los años sesenta como Investigador de la plástica nacional contemporánea. Un aporte excepcional ha sido también del guatemalteco Mario Monteforte, quien desde una visión sociológica escribió “Signos del hombre. Plástica y Sociedad en el Ecuador” a quien cito repetidamente en este trabajo de investigación. Debemos también reconocer además a los aportes de Benjamín Carrión, Alfredo Pareja Diez-Cansaco, Edmundo Rivadeneira (Catedrático y Director de la Facultad de Artes de la Universidad Central), entre otros.

De la mano a este impulso de la crítica de arte en el Ecuador se establece desde la II Bienal de Cuenca, que se desarrolló allá por el mes de mayo de 1989, junto con un grupo de críticos ecuatorianos y liderado por la presidenta de la Asociación

⁵⁵ Ponencia de Lenin Oña presentada en el I Congreso de Crítica de Arte, Casa de la Cultura Ecuatoriana del Azuay, el 19 de octubre del 2001.

Internacional de Críticos de Arte (AICA), el directorio provisional de la Sección de nuestro país. Esta conformación implicó un impulso a una actividad que ha cobrado importancia en el ámbito artístico e intelectual, generando un movimiento del mercado del arte nunca antes experimentado. Aunque no han podido cumplirse los objetivos esperados de esta asociación (2002), solo queda por reconocer la fecunda actividad crítica que se realizó y aún conserva un auge y una relevante creatividad en esta rama del arte.

Todos estos estudios del arte nos llevan a citar un parámetro importante de la historia del arte del Ecuador y nos referimos a que en los setenta, debido al auge económico y el boom del petrolero, el Ecuador se inserta internacionalmente con nuevas propuestas artísticas en el mundo del arte global con apertura a una diversidad de expresiones que van desde la neo-figuración a la abstracción y del conceptualismo a la experimentación con tecnología de punta; es decir se renuevan las instituciones artísticas con nuevos centros culturales, galerías, museos, etc., por ende se genera un importante coleccionismo y un excepcional apoyo institucional a la producción artística que va a marcar uno de los aspectos más importantes en el mundo del mercado del arte.

2.3.1. El mercado del arte y las galerías en el Ecuador.

A inicios de los años setenta se llega a un grado nunca antes visto de concentración de capital debido al inicio de las exportaciones de petróleo con 260.000 barriles diarios. De hecho aquí inicia el llamado “boom petrolero” ya que los ingresos que percibe el Estado subieron de 1.1% en 1971 a 27.5% en 1976, consecuentemente en 1980 el ingreso por la venta del crudo llegó a casi 14.000 millones de sures [...], esto no solo se explica por el monto de producción nacional sino también el precio del barril en el mercado internacional, que subió de 2.56 dólares a 40.40 en 1981⁵⁶

⁵⁶ Monteforte, Mario, *Los Signos del hombre*, p. 289, 1985, y su referencia a: Bocco, Arnaldo, *Estado y renta petrolera en los años sesenta, Ecuador: el mito del desarrollo*, Quito, Ed. El Conejo, 1982, p. 189.

Este cambio económico del Ecuador influyó espectacularmente en la sociedad, generando una hegemonía en varios sectores sociales, como son principalmente los grupos financieros, además de coleccionistas “profesionales”, y se abren galerías y museos debido a la creciente necesidad de una sociedad cultural.

La iniciación a una diversidad de tendencias en la pintura y una calidad cada vez en aumento hace que la especialidad y el profesionalismo en el arte se concentre en las corrientes de moda, como son los expresionistas figurativos, los abstractos, los neo objetivistas, la pintura geométrica y conceptual juegan un papel importante en la historia del arte en el Ecuador.

De hecho se empieza a formar un auténtico movimiento poco conocido como es el “mercado del arte” o lo que otros autores, como Bruno Frey, lo llaman “la economía del arte⁵⁷” haciendo referencia a un estudio mucho más serio del comercio en el mundo del arte.

Los artistas se fortalecen aún más por la información gráfica obtenida por sus viajes al exterior y la influencia de las artes plásticas europeas y norteamericanas. Esto motiva a una explosiva creatividad y el desarrollo de nuevas tendencias, como ya se mencionó anteriormente, y la innovación en el campo artístico. Al fomentar estas nuevas tendencias, modas y gustos, el artista es reconocido por críticos y compradores, mucho más por su nombre, su trabajo y su mercado que por la calidad de la obra.

Según se indica en el tema II, Marco Estético, que se menciona en el capítulo XIV del libro “*Los signos del hombre*”⁵⁸, menciona los rasgos característicos del mercado de la plástica en el Ecuador, como son:

⁵⁷ Frey, Bruno, *La economía del arte*, Colección de Estudios Económicos, Núm. 18, Ed. La Caixa, 2000, p.10.

⁵⁸ Muñoz Vicuña, Elías, *Los Signos del Hombre*; Cap. XIV, El período petrolero y el marco estético 197-1982, Tema II. 1985, p. 299.

- a) Gran diversidad de tendencias y estilos en la pintura.
- b) Algún retardo respecto al proceso de ciertas tendencias de moda en las grandes ciudades extranjeras.
- c) Sobrevivencia de algunos estilos ya abandonados en aquellas ciudades.
- d) Ligero repunte de la escultura, tanto en las búsquedas de algunos artistas cuanto en la frecuencia de las exposiciones y número de ventas.
- e) Fuerte mercado interno, representado por antiguas y nuevas galerías, aumento de los coleccionistas “profesionales” y de los compradores de medianos recursos, y cierta repercusión de crítica e informativa en los medios masivos de comunicación.
- f) Descentralización relativa de la vida artística, que por orden de producción e incidencia económica se distribuye entre Quito, Guayaquil y Cuenca.
- g) Aumento de número y cuantía de premios nacionales y estímulos a la pintura.

Por tener en nuestro país gran diversidad de tendencias y estilos en la pintura se pueden crear nuevas galerías siendo únicas en su tipo, de esta manera se motiva a un mercado y se genera un coleccionismo profesional que genera una gran expectativa en el circuito del arte contemporáneo.

En cuanto a los medios de comunicación replican información y crítica hacia el público, esto posibilita la acción del público a visitar las galerías y centros de arte lo que se traduce en un coleccionismo cada vez más importante.

2.3.2. El arte y artistas contemporáneos en Cuenca.

Como tema de discusión de este trabajo se investiga y se analiza la historia que se desarrolla acerca del arte en la ciudad de Cuenca.

A finales de la colonia, la escultura dominó la plástica a escala nacional debido a su muy alta calidad y aún más desde el punto de vista mercantil, muestra suficiente para que germinara un mercado del arte en Quito, más que a los

grandes coleccionistas locales, quienes sólo excepcionalmente adquieren obras de los artistas cuencanos modernos⁵⁹.

A seguir, tenemos un estudio breve de los artistas más representativos del Azuay realizado por Cordero, Claudio; Achig, Lucas; Carrasco, Adrián; Los Signos del Hombre.

En 1962, Oswaldo Moreno, abrió en Cuenca la primera galería de arte, se llamaba “Galería 88” la cual duró poco tiempo debido a que se exhibía lo nuevo que se estaba pintando en el país, esto no generaba clientes por el gusto a lo colonial y al arte académico.

Por otro lado la proyección que tuvo fue extraordinaria en su propio taller, en el que tenía a sus alumnos predilectos para que aprendieran el secreto de la creación artística. El campo de intersección y fecundación de todas las maneras de la ciencia, la política, las artes y la literatura es el acto de creación por excelencia. El universo de hoy es coherente, dentro de su dinámica secreta. A tal concepto del “proceso” artístico sólo se accede mediante la más estrecha e indivisible simbiosis de la sensibilidad social y la libertad individual.

Otro cuencano, Ricardo Montesinos, es un raro caso de trabajador furioso y de un hombre que no transa con nada, especialmente en la ciudad donde radica. No le preocupa vender. Experimenta continuamente en su plástica y se considera expresionista.

Hasta el 1983 el trabajo era violento, desordenado y a veces estridente; desde entonces propone nuevos cuadros con un orden positivo, de interés cromático y equilibrada estructura seguido de un período erótico, donde motivos sexuales se mezclaban con Cristos vigilantes y acusadores; siguieron cuadros de manos que trataban de resumir tempestades interiores, y después ojos que miran y son

⁵⁹ Cordero, Claudio; Achig, Lucas; Carrasco, Adrián, *Los Signos del Hombre*, Cap. X, La Cuestión de las Regiones – La Región del Azuay, 1985, p. 203.

vistos, y se extravían y pueden reventar, como los ojos de los borrachos; figuras desintegradas por la miseria y el alcohol parecían mostrar a la ciudad recoleta y decorativa a su lado de angustia, su otra verdad. Finalmente muestra cuadros de formato grande y de un expresionismo feroz, como para probar la traición a Cristo, la sordidez de los prejuicios religiosos y los trastornos del poder que pretende destripar al hombre en una sociedad conservadora. Es con estos cuadros que Montesinos se dio a conocer a escala nacional para asombro o satisfacción de unos, y para indignación y ataque de otros. En cuadros de la misma factura se añadió el terror ante una posible catástrofe nuclear.

En lo posterior se involucra en una nueva visión pictórica más simbólica y esencial, hasta una multitud de cuadros de primerísima calidad, que exhibe en Quito y Guayaquil en 1984.

Julio Montesinos, ha tenido un desarrollo independiente y recibido varias distinciones. Su trayectoria es la de un realista que llega al retrato del mundo provinciano donde la nostalgia de las cosas viejas y humildes forma parte de la seguridad de vivir y del lenguaje de un género artístico. Dentro del panorama de la plástica en el Ecuador de entonces, Julio Montesinos se ve acompañado de otros artistas jóvenes, tal vez hastiados del abstraccionismo. En sus últimos cuadros, empero, se nota una búsqueda de soluciones surrealistas, ya no para el paisaje sino para la figura humana. Trabajador casi artesanal, él mismo prepara sus colores.

Jorge Chalco en su estudio. Tomado de: www.eluniverso.com

Jorge Chalco se ha formado en Cuenca y en Quito, absorbiendo lecciones de varios pintores de su predilección. De humilde origen, comienza haciendo cuadros de temática popular; luego ensaya el paisaje y una rica serie de espantapájaros, ambas con elementos casi surrealistas, globos y figuras ingravidas, formas que recuerdan ferias, todo pintura meditada y no copista de la naturaleza, merced al ejercicio de una fantasía alegre y en libertad.

Chalco recibe reconocimientos calificados para su obra. Después de algunos premios secundarios, recibe uno significativo en Quito, que le permite viajar por Europa. Esto además de figurar en algunas exposiciones individuales y en una docena de colectivas. Finalmente, en 1984, recibe el primer premio al certamen Mariano Aguilera, el más importante del país.

Una labor importante es de la artista Cecilia Tamariz, estudió en la Academia de Artes “Remigio Crespo Toral” de la Universidad Pontificia de Cuenca. Ha presentado varias exposiciones colectivas y una cuantas individuales, incluso una en Madrid (1977). Transita entre un sobrio costumbrismo, los paisajes de casas inspirados por la arquitectura popular cuencana y en menor número, grandes acercamientos de tipos humanos; en sus tres formas, este trabajo es figurativo y neo impresionista, ya sea que se realice a pincel o a espátula.

Su obra mejor lograda son esas casas que crean un espacio profundamente provinciano, siempre herméticas; sugieren la remota ausencia de sus moradores y también una vida intramuros, casi fantasmagórica. Algunos retratos, como el del niño dormido, muestran una sobresaliente calidad en tonos ricos, pero desvanecidos hasta la opalescencia. También esos rostros hacen pensar en una vida interna, entre serena y triste.

En la escultura moderna encontramos al ceramista y diseñador Eduardo Vega, quien nació en Cuenca en 1938. Estudió en San Fernando, Madrid, luego de seguir cursos de diseño en Londres, regresó a Cuenca, una vez aquí, se dedicó a

la decoración de interiores. Realizó exposiciones colectivas de pinturas, luego su entusiasmo por la cerámica lo llevó a Francia (1968-1969) a aprenderla, con la beca otorgada por el gobierno de ese país.

Ha desarrollado una amplia y reconocida producción Artística destacándose a nivel nacional e internacional.

Sus piezas con atractivos y originales diseños, han sido adquiridas durante años por los ecuatorianos y exportadas a lejanos países. Sus obras artísticas: murales y esculturas públicas han hecho que Vega sea considerado uno de los relevantes artistas plásticos del Ecuador.

Eduardo Vega. Tomado de: www.eduardovega.com/evega.htm

Ahora Eduardo Vega emprende en una nueva etapa artística, se trata de una producción exclusiva que se ejecuta en su Galería-Taller, con una espléndida vista de la ciudad.

Los murales más logrados de Vega se encuentran en el hotel El Dorado (el primero que ejecutó), en la Gobernación del Azuay; el del Municipio y el National City Bank, de Quito; el Hotel Continental y el Oro Verde, de Guayaquil, entre otros⁶⁰.

⁶⁰ Cordero, Claudio; Achig, Lucas; Carrasco, Adrián, *Los Signos del Hombre*; Cap. X, La Cuestión de las Regiones – La Región del Azuay, pp. 216-221, 1985.

De igual manera, debemos considerar en este estudio a artistas que se insertan en el arte contemporáneo, sin duda tienen mucha actividad en el Ecuador y sobre todo en el exterior; mencionamos a los más representativos:

Pablo Cardoso. Nace en 1965 en Cuenca, Ecuador. Vive y trabaja en Cuenca. Buena parte de su obra propone un diálogo crítico entre pintura y fotografía, haciendo énfasis en la línea que separa el documento de la ficción. Frecuentemente pinta escenas referidas a espacios de transición o indefinición, pasajes geográficos que también entrañan pasajes de cambio existencial, como las transformaciones del mundo de las apariencias y las evidencias merced al paso del tiempo, los viajes o travesías, los espacios liminares, los umbrales o los sitios de tránsito como carreteras y andenes.

En años más recientes su interés manifiesto por la dualidad paisaje-territorio ha dado lugar a proyectos que destacan las conflictivas relaciones entre el poder y los territorios, las mismas que han conllevado el deterioro de los paisajes naturales y culturales.

Con Pablo Cardoso como bandera, la galería guayaquileña de David Pérez Mac-Collum⁶¹ promocionó lo mejor de esta línea a lo largo de dos décadas, sobreviviendo a todos los cataclismos.⁶²

Cómo no mencionar a David Pérez Mac-Collum y su galería (DPM), quien es uno de los más importantes impulsores del arte contemporáneo que ha incursionado en el mundo del arte y sobre todo a promocionar a artistas jóvenes con un talento e innovación que son un claro ejemplo para futuras generaciones, escribo a continuación una entrevista realizada por Diario El Comercio, en la que dice:

⁶¹ David Pérez Mac-Collum, Tiene 22 años dedicándose a su galería DPM. A escala internacional ha promocionado a los nuevos referentes de la plástica ecuatoriana. Más información en: www.dpmgallery.com y en: http://www.elcomercio.com/cultura/Galeria-DPM-exporta-arte-ecuatoriano_0_420558074.html. Visitadas el 3/mayo/2012.

⁶² Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario El Comercio en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/noticias/Subibaja-arte_0_460753971.html, el 04/05/2012.

*"Tal vez hasta hace unos años, en el exterior, el arte pictórico ecuatoriano se reducía a nombres como Guayasamín, Kingman o Rendón. Pero desde hace tres años, los nombres de artistas plásticos contemporáneos como Pablo Cardoso, Manuela Ribadeneira, Fernando Falconí u Óscar Santillán también empezaron a sonar. Este aparecimiento de nuevos artistas en la escena internacional viene de la mano de la galería DPM. Esta se ha dedicado a comerciar y promocionar obras de estos nuevos referentes de la plástica ecuatoriana a coleccionistas en países como España, Estados Unidos o Inglaterra. David Pérez Mac-Collum es su propietario. Tiene 22 años promoviendo arte ecuatoriano. Su gusto por esta rama le viene de su padre, quien era un coleccionista de las obras del pintor Manuel Rendón Seminario. No lo veo -asegura Pérez- como una actividad comercial. "Aún no se puede hablar de que haya un mercado amplio, pero en los últimos años se despertó un mercado, especialmente en Guayaquil". En Quito, añade, también existen dos o tres coleccionistas de arte contemporáneo ecuatoriano. Una obra de estas puede costar entre los USD 5 000 y 10 000."*⁶³

Se observa una clara intención del Señor Pérez por la pasión hacia el coleccionismo que fue heredada de su padre. Comenta que “*se despertó un mercado, especialmente en Guayaquil*”, porque creo que existen las condiciones que facilitan este hecho, y por tal razón muchos artistas que son apoyados por la Galería DPM, sobresalen en el mundo del arte ecuatoriano.

Tomás Ochoa, otro de los artistas con gran trayectoria, nació en Artista de proyección internacional que ha desarrollado su trabajo principalmente en Suiza y EE.UU. Actualmente está trabajando en un proyecto impulsado por el Museo Guggenheim de Nueva York.

En su obra, la naturaleza humana, la biodiversidad, social y cultural, y la naturaleza animal es más que un simple referente convencional. Toda esta temática la resuelve mediante técnicas propias y a través de todos los soportes: pintura, fotografía, vídeo e instalación.

Se considera a sí mismo como un osado y compulsivo experimentador. Forma parte de los archivos del Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo (CEAC)⁶⁴.

⁶³ Tomado de Diario El Comercio en la WEB: http://www.elcomercio.com/cultura/Galeria-DPM-exporta-arte-ecuatoriano_0_420558074.html. Visitada el 3/mayo/2012. Artículo publicado el 03 de febrero de 2011 por redacción Guayaquil.

⁶⁴ Más información en: <http://www.centroecuatorianodeartecontemporaneo.org>.

Juana Córdova. Nace en 1974, en Cuenca, realizó los estudios e inició la trayectoria artística en su ciudad natal, pero actualmente vive y trabaja en Quito. Su fructífera labor profesional iniciada en 1997 se define específicamente a través del trabajo experimental, según ella misma, comenta: “*me interesan las instalaciones, el vídeo-arte y el objeto artístico, más que la escultura como tal; siempre jugando con símbolos, si es posible escogiendo materiales simbólicos, y armando a partir de ahí estructuras y cosas*”. Ha mantenido una producción muy diversa debido a que constantemente va cambiando de materiales, sin embargo se evidencian algunos recursos constantes en su quehacer como son: una tendencia a construir mediante la repetición aditiva de la unidad, un hábil uso del recurso manual, una particular forma de conjugar lo bidimensional con lo tridimensional, una tendencia a representar conceptos vinculados a metáforas del lenguaje cotidiano, además de un cierto matiz intimista en el plano expresivo de sus obras⁶⁵.

Se ha nombrado a algunos de los artistas contemporáneos ecuatorianos, sin embargo, no podemos olvidar a Saidel Brito, nace en 1973 en Matanzas, Cuba, radicado en Ecuador, vive y trabaja en Guayaquil, quien obtuvo el premio de pintura de la X Bienal de Cuenca, con la obra “Nacidos vivos”, la que se explica en un resumen publicado en el catálogo de la X Bienal de Cuenca:

“*Mi obra además está atravesada por una continua reflexión sobre los lenguajes artísticos y la manera en que se inscriben y se naturalizan sus propósitos al interior del mundo del arte... consiste en una sucesión de pinturas negras que reflexionan sobre la manera en que ciertos lugares históricos o acontecimientos universales y locales se han ido vaciando de significados, silenciándose a golpe de tiempo y transformando sus evocaciones simbólicas. El proyecto intenta revalorizar el género de la pintura histórica*”⁶⁶.

No podemos olvidar a artistas como Larissa Marangoni y Roberto Noboa de Guayaquil, a Marcelo Aguirre de Quito, a Janneth Méndez, Juan Pablo Ordóñez y

⁶⁵ Abarca Piña, Patricia, Tesis Doctoral: *Naturaleza, memoria y cuerpo. Aproximación estética al arte ecuatoriano de inicios del siglo XXI*, Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Pintura, Valencia, 2009, p.127.

⁶⁶ Bienal Internacional de Cuenca, *Intersecciones. Memoria. Realidad. Nuevos Tiempos*, Octubre 22 – Diciembre 4 de 2009, Ed. Centro de Documentación de la Bienal de Cuenca, 2009, p. 55.

Adrián Washco de Cuenca, y a un sinnúmero de artistas contemporáneos que mantienen vivo el mundo del arte ecuatoriano; los colectivos como: Al Zur-ich, La limpia y muchos otros, también forman parte de un acervo artístico de expresión contemporánea.

2.4. ¿Existe un mercado del arte en Cuenca?.

Principalmente me voy a referir a algunas de las entrevistas que he realizado a interesados en el arte cuencano, es preciso mencionar que cada uno de ellos están vinculados ya sea por su actividad institucional o profesional están estrechamente relacionados con el mundo del arte en Cuenca.

La pregunta de si “*existe un mercado del arte en Cuenca?*” desde una de las ramas del arte que son las artes plásticas, es una cuestión que me ha preocupado desde hace varios años, es por esta razón que realizo este breve análisis para comprobar de manera directa esta situación.

Empecé a plantearme esta pregunta con el afán de conocer además las opiniones y versiones personales acerca de las artes plásticas en la ciudad de Cuenca. Es preciso notar que, si bien es cierto, que los entrevistados tienen directa relación con el mundo del arte cuencano, pero tienen su especialidad; por ejemplo: Diego Carrasco, actualmente es el Presidente de la Bienal Internacional de Cuenca, pero su formación se centra en las artes del Teatro, es por esto que tiene una visión particular de las artes plásticas.

Diego Carrasco afirmó lo siguiente al responder una de las preguntas relacionadas con el mercado del arte: “*De hecho, para mí, existe un mercado del arte, un mercado no visible, latente.*”⁶⁷ Y se refiere además al público que asiste a presentaciones de teatro:

⁶⁷ Entrevista realizada a Diego Carrasco Presidente de la Bienal de Cuenca, el 30 de junio del 2010.

“Me comentaba un amigo que está haciendo un estudio sobre esto, y ha descubierto que en Cuenca, aproximadamente, cada año, hay cincuenta mil personas que van al teatro; -eso es un mercado.”⁶⁸

Es un buen número de asistentes a un evento de carácter teatral, la misma pregunta deberíamos hacernos si nos referimos a una exposición de artes plásticas.

Sería interesante, que se visibilicen estos estudios “de mercado” de la cultura y las artes para estudiarlos y compararlos con otros para su correcta interpretación.

En la misma entrevista, Diego Carrasco afirma lo siguiente:

“Por gestión personal individual, pero en Cuenca sí hay un mercado del arte. El Museo del Arte Moderno hace con frecuencia exposiciones en las cuales vende la obra. El rato que tú hagas una exposición vas al Museo de Arte Moderno, está la exposición, está el precio del cuadro; muchos artistas venden y venden muy bien, y hay mucha gente en Cuenca, coleccionistas privados que compran, que van a esa exposición ven, les gusta y compran.”⁶⁹

Por supuesto, si hablamos de asistencia de público a un evento cultural estamos convencidos de que sí existe un mercado del arte, porque incluimos un factor fundamental en el sistema y es el valor que se cobra a la entrada de una presentación, en este caso del teatro.

Si nos referimos al público que asiste a una exposición de pintura, lo cual es nuestro caso, normalmente no se cobra la entrada en nuestra ciudad de Cuenca, pero se invita previamente a los coleccionistas locales y nacionales para que aprecien la o las obras con anterioridad al día de la exposición a motivar su adquisición.

Esta es una de las estrategias que se utilizan en algunos museos de la ciudad para generar un “mercado del arte” aunque incipiente pero importante para la actividad cultural de la ciudad.

⁶⁸ Ibidem.

⁶⁹ Ibidem.

2.4.1. El mercado del arte en Guayaquil, su influencia en Cuenca.

Los banqueros guayaquileños consiguieron la convertibilidad del billete, lo cual permitió multiplicar las emisiones de respaldo, desencadenando así una larga crisis monetaria.

De otro lado, la primera guerra mundial aisló al país de sus tradicionales proveedores extranjeros y los empresarios porteños se aprovecharon de ello para establecer una serie de industrias en la ciudad y en el campo, aunque con maquinaria deficiente que compraban, sobre todo en Estados Unidos.

“Las nuevas mansiones y los grandes edificios de bancos y negocios exigen nuevos decorados. Por otra parte, la pintura se convierte fácilmente en mercancía y es una inversión con plusvalías automáticas y a salvo de los imprevistos e inevitables altibajos de la moneda; de ahí que la derivación de la clase burguesa hacia el mecenazgo de la alta cultura sea un hecho histórico”⁷⁰.

Elías Muñoz Vicuña comenta en esta sección acerca de la importancia que tiene el mercado del arte en la ciudad de Guayaquil, poniendo en evidente situación la burguesía y la alta clase social que se apodera de trabajos de los más notables artistas de la época.

Como se mencionó anteriormente, la obra de arte llegó a ser un objeto que transmite emociones, independiente de su valor estético y se ha convertido en un producto eminentemente comercial.

Pero, este “*producto comercial*” ha provocado que los artistas tengan mayores oportunidades para producir arte, excitando su creatividad y movilidad, esto les permite tener mayor holgura económica para mantener a sus familias y “producir” obras de mayor factura y calidad.

¿Quién compraría estas obras recientemente producidas en la ciudad?

⁷⁰ Muñoz Vicuña, Elías, *Los Signos del Hombre*; Cap. XI, La Cuestión de las Regiones – La Región del Guayas, 1985, p. 230.

"Guayaquil es un importante mercado del arte y sin duda el mejor para los pintores locales; hay grandes coleccionistas que poseen sesenta o setenta obras de Rendón o de Tábara, dos de los más cotizados artistas del país. Miembros de los altos círculos se hacen retratar por los pintores de moda."⁷¹

Por supuesto, los coleccionistas impulsados a poseer las obras de los artistas renombrados en la época como Rendón o Tábara buscan un valor, además de económico, es decir, como inversión, sabiendo que las obras de arte adquieren valor a través del tiempo, es decir, plusvalía.

Una inversión que muchas veces se ve contrastada por la falta de apreciación estética profesional de algunos o la gran mayoría de coleccionistas de obras de arte de la época. Coleccionan obras tan solo por el gusto de "tener" una pieza.

El coleccionismo no sólo lo vemos desde el punto de vista privado, sino también desde el sector público:

"La integración plástica también forma parte de los grandes edificios, cuyo prototipo es el del Banco Central del Ecuador. Reúne esa sede ocho enormes murales pictóricos y escultóricos, un friso exterior de Rendón, en mosaico veneciano, que es uno de los más grandes del mundo. [...]." ⁷²

Otro de los aspectos que considero importante es cómo la plástica se ha tomado los grandes edificios de la ciudad, y el coleccionismo estatal forma un papel importante en el desarrollo del arte local

Es un claro ejemplo cómo uno de los artistas como Manuel Rendón con su mosaico veneciano, aprovecha la oportunidad de construir con su acertada habilidad una obra de grandes proporciones y hasta la actualidad muy reconocida a nivel mundial, que lo único que deja constancia es su gran capacidad para realizar trabajos con un gran nivel de ejecución.

⁷¹ Muñoz Vicuña, Elías, Op.cit., p. 230.

⁷² Ibidem.

Pero, ¿por qué sólo se realizan obras en la ciudad de Guayaquil con gran majestuosidad y no en otras ciudades de la costa y en Cuenca?

“El movimiento artístico no es un fenómeno de todas las ciudades de la costa, sino exclusivamente de Guayaquil, donde tiende a activarse con la reciente aparición de la burguesía y del mercado del arte, al cual empiezan a ingresar sectores de la clase media.”⁷³

A parte del colecciónismo privado que se formó en la sociedad guayaquileña, la clase media, con una visión de incluirse en el círculo cultural de altura, por así decirlo, el mercado del arte se incluye en un sector de mayor número de aficionados, casi todos ellos sin ninguna apreciación estética del arte y la pintura, sino, con el único afán de adquirir obras por tan sólo “poseer” la obra de arte que lo que les darían un poco más de estatus en la sociedad.

Las adquisiciones de obras de arte se vuelven cada vez más generalizadas y se empieza a ver un mercado del arte cada vez mayor y que trasciende a otras ciudades como Cuenca.

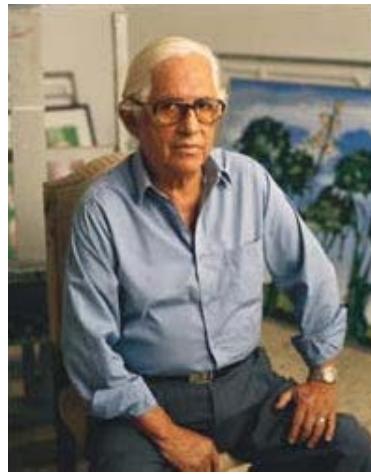
Hecho que considero importante por la conexión que hay entre la sierra y la costa a través de la cercanía de las dos ciudades más importantes de la región sur del Ecuador.

Pero en este cambio socio-cultural se observa un fenómeno interesante, que son muy raros los artistas nacidos en la costa para luego vivir en la sierra, y más raros aún los de la sierra que se radican en la costa. Para esta inter-transferencia median razones principalmente económicas, sociales, ecológicas y culturales, de mucho mayor peso antes que ahora, bajo el condicionamiento de la integración nacional.

Un ejemplo claro de este nexo entre la sierra y la costa la tenemos en un artista fanático del Zen, el yoga, el esoterismo, la magia; la secuencia de fases o épocas de su pintura obedece a una evolución subjetiva –porque es uno de los más

⁷³ Muñoz Vicuña, Elías, *Op.cit.*, p. 230.

decisivos introductores del subjetivismo en la pintura ecuatoriana- y al mismo tiempo a una necesidad de orden técnico.

Enrique Tábara. Tomado de: www.hipecuador.com

Tábara⁷⁴ es el creador de una de las obras más ricas y complejas de la pintura nacional, nació en Guayaquil en 1930, y ya a los veinte y un años conoció la sierra y a los diecinueve el mar. Su arte es fundamentalmente urbano, aunque se haya criado en una zona rural donde se da una intrincada mezcla de indio, negro y mestizo.

2.5. ¿Por qué comprar arte?. El arte como inversión o como bien de consumo.

Creo, que primero tenemos que hacernos la siguiente pregunta: al comprar una obra de arte, qué es lo que adquiero?, con esta frase vamos a determinar si la obra para mí va a ser un deleite personal o una inversión futura; para responder la pregunta, hay que tomar en cuenta, quién es el autor; este es uno de los factores más importantes para adquirir el bien, por eso, cuando un coleccionista busca una obra, dice: quiero un Rembrandt, un Dalí, un Picasso; es porque se refiere a la calidad de la obra o se refiere al gusto estético que el artista posee.

⁷⁴ Muñoz Vicuña, Elías, *Op.cit.*, p. 233.

Si hablamos de la obra de arte dentro del movimiento económico, pues, una de las inversiones de capital más rentables en la actualidad y desde hace mucho tiempo, es, y sigue siendo la compra de obras de arte. Para asegurar esta inversión de capital sólo es posible si se adquieren obras a un precio normalmente elevado⁷⁵.

Pero, el arte al ser adquirido posee un valor agregado especial, me refiero a que el bien se disfruta por mucho tiempo. Es por esta razón que, quien compra una obra de arte, recibe un objeto que da importancia al lugar donde se ubica.

En resumen quiero considerar la siguiente exposición de Bruno Frey que en su libro “La economía del arte” en el capítulo referente “Sobre la rentabilidad del arte”, dice:

“En particular debería presentarse mayor atención a dos aspectos:

- a) *Los costes de transacción en el mercado del arte son mucho mayores que en otros mercados de inversión, especialmente los mercados financieros. También hemos señalado la importancia decisiva de los impuestos a la hora de tomar decisiones de compra o de venta de arte.*
- b) *Hay diferencias de comportamiento notables entre los varios actores en los mercados del arte, diferencias que han de ser tenidas en cuenta. Hemos presentado la hipótesis de que los coleccionistas privados son más proclives a las anomalías psíquicas que los especuladores y marchantes profesionales”*⁷⁶

Estas son dos premisas que son muy importantes a tener en cuenta al momento de adquirir una obra de arte, es cierto que los costos transaccionales son mayores al momento de adquirir una obra de arte, por ejemplo, la custodia de una obra ha de ser una prioridad por ser un bien único en el mercado, es decir, tiene exclusividad el coleccionista en poseer tal bien.

La conservación, la restauración de la obra y conjuntamente con los impuestos deben ser contemplados como un coste de prevención debido a que la obra

⁷⁵ Frey, Bruno, *Op.cit.*, p. 166.

⁷⁶ Frey, Bruno, *Op.cit.*, p. 172.

puede sufrir daños en los materiales de acuerdo a diversos factores, entre ellos: la humedad y la temperatura.

Estos rubros en realidad son altos, por esta razón Frey dice que: “Los costes de transacción en el mercado del arte son mucho mayores que en otros mercados de inversión”⁷⁷, en realidad quienes coleccionan obras de arte están sujetos a parte de estos parámetros de inversión, a un elemento fundamental que se caracteriza el coleccionista que es el gusto y el placer de adquirir la obra por “poseer” el bien, además de tener la exclusividad de su patrimonio cultural, es decir, un bien de consumo y de disfrute personal o familiar.

⁷⁷Frey, Bruno, *Op.cit.*, p. 172.

3. ESTADO Y SITUACIÓN PROFESIONAL DEL ARTISTA

3.1. El discurso que ha evitado que el artista venda.

En el mundo del arte contemporáneo estamos sometidos a un complejo sistema de requisitos para que el artista sea reconocido.

Para que un artista obtenga el reconocimiento deseado, primero debe mantener un trabajo constante e importante dentro del mundo del arte, además de una intensa investigación en el campo artístico, si tomamos por ejemplo al artista Pablo Cardoso quien ha tenido una trayectoria importante en el arte contemporáneo ecuatoriano.

Cardoso se considera de la generación de los ochenta, porque es en esa década cuando decide e inicia su trayectoria como artista, se define como un defensor tradicionalista de la pintura, como él mismo expone: hablemos de la pintura como simplemente un abecedario, es un error pensar que puede morir o desfallecer, es un lenguaje al que se le ven todas las posibilidades de refrescarse, de encontrar nuevos idiomas, incluso de maneras paralelas, o de maneras subversivas.⁷⁸

Además de mantener un trabajo importante en el mundo del arte, de igual manera es significativo tener una correcta promoción como artista, la que hace realmente reconocerlo en cualquier mercado, esto lo veremos más adelante en el tema denominado: 3.5. *Los medios de comunicación, promoción y gestión de proyectos artísticos.*

Pero, todo este esfuerzo es inútil si no se tiene el poder de realizar lo que todo artista desea, es necesaria, la voluntad.

⁷⁸ Tomado de: Abarca Piña, Patricia, Tesis Doctoral: *Naturaleza, memoria y cuerpo. Aproximación estética al arte ecuatoriano de inicios del siglo XXI*, Universidad Politécnica de Valencia, 2009, p. 91.

En una frase que Jorge Chalco comenta en una entrevista en su casa – taller, donde mantiene una colección numerosa de sus propias obras.

*“Nosotros mismos nos calificamos como mediocres, no queremos afrontar lo que podemos hacer, estamos deteniéndonos y estamos... satisfechos, nuestra esencia nos da para todo, pero somos cobardes.”*⁷⁹

Con la voluntad se logra todo, y esta frase expresada por Chalco es una constante en muchos artistas, no solo plásticos, sino artistas de casi todas las áreas, es un hecho que se mantiene durante el tiempo, los artistas no nos valoramos a nosotros mismos, no valoramos nuestro trabajo y no queremos, quizás, por fuerza de voluntad, o por algún otro motivo, realizarnos verdaderamente como personas y artistas profesionales. Quizás nos sentimos satisfechos con lo que hacemos, nos sentimos y somos conformistas. Pero sí debemos tomar en cuenta de que no es una profesión como cualquier otra, un médico, un arquitecto, un ingeniero, “nosotros tenemos que hacer valer lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestros bocetos, nuestros dibujos y el tiempo que invertimos en nuestra formación intelectual.

Y esto se refleja en el mismo momento cuando un artista, no todos por supuesto, decide estudiar y formarse profesionalmente y adentrarse en el mundo del arte, y Chalco declara:

*“tenemos temor de que la profesión de artista siempre ha sido odiada dentro de la familia... “para qué vas a seguir ese oficio si te vas a morir de hambre”, ya está predestinada esa persona, ya no puede hacer nada más, entonces entra a estudiar, es porque le gusta.”*⁸⁰

La frase: “para qué vas a seguir ese oficio si te vas a morir de hambre” de gran impacto psicológico es muy común en el medio artístico, es por esta razón, creo, que el autoestima de un joven artista se ve dividida por un pensamiento demasiado pesimista y lo que ayuda no es más que a provocar un patrón de

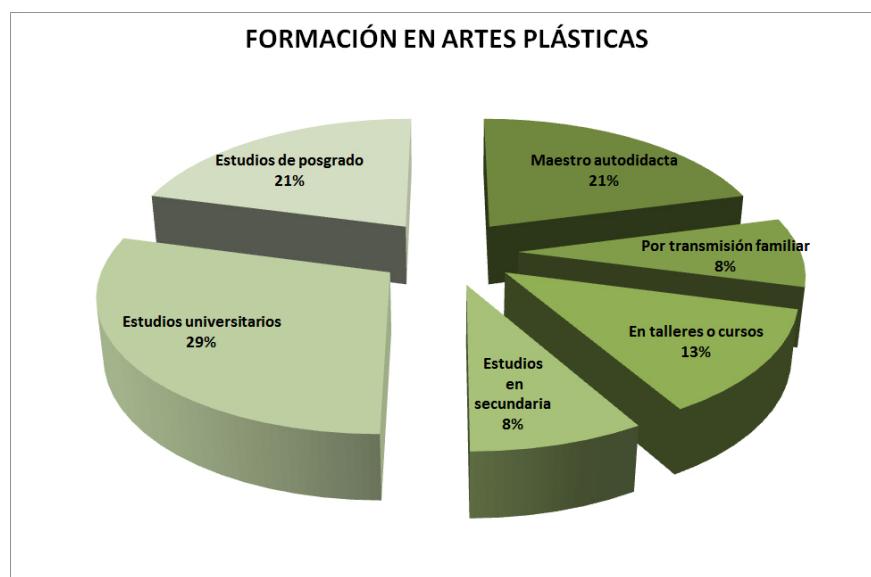
⁷⁹ Entrevista a Jorge Chalco Artista Plástico, el 11 de marzo del 2011.

⁸⁰ Ibidem.

conducta que marca profundamente en el pensamiento y en la valoración de cada individuo, y a no enfrentar los retos en el futuro.

Debemos recordar consecuentemente que esta valoración no solo se refleja en la valoración de la obra que el propio artista lo fija, sino además se irradia a toda una actitud que tiene el artista para consigo mismo y todo el medio artístico. No quiero decir con esto que es una característica de todos los artistas, sino que es una generalidad que se percibe en la gran mayoría.

En el siguiente gráfico se demostró a través de la encuesta (ANEXO Nro.1) que sí existen profesionales muy preparados para enfrentar el reto de ser artistas y de desarrollar proyectos culturales sustentables a través del tiempo.

FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011. Refiérase al GRÁFICO Nro. 1.

Pero existen artistas que han luchado con fuerza ante este pensamiento y es el mismo Chalco que afirma un gran voluntad y sobre todo una valentía para enfrentar la realidad de la profesión de ser artista.

*"hay muchos buenos individuos talentosos, pero tienen miedo de afrontar y de vivir del arte y para el arte; entonces yo creo que hay que ser valiente para poder afrontar... de poder mantener a la familia con su trabajo y no olvidar de tener posibilidades de viajar, de seguir creando, de seguir haciendo arte."*⁸¹

Existe mucho talento que no se visualiza al público, por este miedo de desafiar a los retos de la profesión artística. Una palabra que considero que es de vital importancia es la valentía, y no se la debe olvidar para avanzar en el duro trabajo de la creación y la vivencia, que para muchos es sobrevivir del arte.

Pues, entonces qué es lo fantástico en el arte?, hacer lo que al artista le gusta y sobre todo, vivir dignamente de eso.

Debemos valorarnos y hacer que el público valore nuestro trabajo. *"Solo aquellos que son valientes y enfrentan el reto de ser artistas, viven del arte."*⁸²

Sin embargo, debemos tomar en cuenta otra cuestión, es que no vivimos en un país desarrollado en el cual se exige calidad y precio, se paga a las galerías, a los marchantes, en donde existen administradores que se especializan en arte y cultura, éstos se encargan de todos y cada uno de los trámites para que se desarrolle con total sincronía todo el proyecto artístico se lleve adelante.

En nuestro país, debido a la falta de administradores, es el artista quien tiene que coordinar y gestionar desde los recursos financieros, humanos, físicos, etc., para que su proyecto artístico tenga éxito. Es preciso buscar una reingeniería del medio artístico como lo presenta Lupe Álvarez en su ponencia titulada "Preámbulo"⁸³:

"Como es común a muchas de las escenas artísticas de Latinoamérica, allí, los propósitos transgresores que buscan para el arte funciones y claves lingüísticas desentendidas de ciertas tradiciones expresivas acreditadas por las modernidades locales, tienen que enfrentar, desde lastres de una mentalidad apegada a viejas formas plagadas de viscerales nacionalismos,

⁸¹ Ibidem.

⁸² Ibidem.

⁸³ VV.AA. *La Crítica de Arte en Ecuador*, Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, 2002, pp. 107-109.

*hasta la defensa de actitudes retrógradas y acomodadas en relación con la institución del arte*⁸⁴.

Estas afirmaciones nos han frustrado una digna producción artística, no nos garantiza un auténtico panorama cultural en nuestro país, lo que además nos describe condiciones como una: “*formación precaria, producción exigua, falta de encaje institucional y ausencia de un discurso que fundamente la pertinencia de estas prácticas y su valor*”⁸⁵. Continúo parafraseando la ponencia de la Doctora Lupe Álvarez indicando también que a toda la producción artística emergente se le ha bautizado con el síndrome de “*arista distraído*” y “*obra eventual*”, además toda esta producción artística que no es poca, carece de respaldo es decir no existe ninguna institución que tenga un proyecto coherente y sustentable de arte contemporáneo, y lo que es más no existe un colecciónismo público ni privado que estabilice la demanda de obras de arte.

Además, éstos artistas se promocionan y se difunde su obra carente de valores en gran parte por un encargo comercial. En el discurso crítico reconocido no contemplan herramientas conceptuales para concatenarse con las nuevas propuestas y normalmente se entremezclan con alabanzas insustanciales o en ingenuas descripciones, por lo que no existe ninguna publicación especializada.

A continuación se recoge un fragmento de la misma ponencia de la Doctora Lupe Álvarez que considero de vital importancia para este análisis crítico, como sigue:

“De hecho, cuando se presenta la más reciente producción de un artista cuya práctica se ha identificado con discusiones conceptuales y plataformas lingüísticas en clave de arte contemporáneo, la evaluación al uso tiende a dar prioridad a lo que incorpora este nuevo cauce expresivo, o la muestra en la cual se hace pública, en la trayectoria del artista como personalidad creadora. [...]”

Este tipo de valoración es experta en mostrar lo que la nueva obra agrega al perfil de la autoría, pero es inepta para construir un discurso que articule y aglutine los propósitos artísticos que surgen. La limitación de esta faceta del juicio crítico,

⁸⁴ Entrevista a la Dra. Lupe Álvarez, el 16 de abril del 2010.

⁸⁵ V.V.A.A. *La Crítica de Arte en Ecuador*, Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, 2002, pp.107-109.

redunda en la ausencia de contexto adecuado de interpretación y valoración de las obras.”⁸⁶

Todas estas características a mi criterio influyen drásticamente en la producción de artistas emergentes en nuestro país, agregando además una incoherencia conceptual del discurso artístico crítico y esto hace que todas las manifestaciones de arte contemporáneo no trasciendan en un evento cultural de impacto, provocando de ésta manera una carencia en el apoyo institucional porque no se tiene garantías en los grupos emergentes y producción cultural.

Lo que aquí explica Lupe Álvarez se adapta con mucha pertinencia al círculo de artistas latinoamericanos y nos advierte de la factura que debe tener el artista contemporáneo y, sobre todo, de la pertinencia que debe tener la obra de arte en el contexto en donde se encuentre.

Es por esta razón, que precisamente creo en la necesidad de medios publicitarios especializados en arte, éstos difundirán las diversas manifestaciones artísticas, las relaciones con las tendencias mundiales del mundo del arte; y así estimular a los artistas, críticos, curadores y coleccionistas acerca de las nuevas teorías del arte y nuevas propuestas, generando nuevas competencias alrededor del sistema del arte contemporáneo.

Por otro lado ¿Podemos cambiar el discurso cotidiano? que, según Eliecer Cárdenas Espinoza en su obra de teatro *El Pintor Primitivo* nos relata:

Leila.- ¿Amas el arte o ese mundillo falso, de fracasados y triunfadores de un día? Sueñas, Johnny. El arte es lindo, pero salvo excepciones, no da para vivir de él. Piensa en Van Gogh.

Johnny.- ¡Justo! Piensa en los millones de dólares que cuesta ahora la más mísera obra de Van Gogh. El mercado del arte es igual al de la bolsa de valores. Todo consiste en saberlo manejar. (*Pausa. Consulta su reloj*) Bien, me marcho. En la galería “Trianon” ofrecen unas témperas de García, a buen precio. Pretendo

⁸⁶ Ibidem.

convencerlos de que me los cambien por un Ayora magnífico que no logro vender.⁸⁷

Hemos escuchado varias frases similares a esta. La pregunta que deberíamos quizá hacernos es, cómo cambiamos este discurso?, que lo que hace es, evitar que el artista venda. No sólo por su discurso cotidiano, sino por varios aspectos como la imagen que tiene en este caso específico; por un lado, el artista, quien es una persona que no se ubica en el mundo contemporáneo y mucho menos lo vemos como un artista que vende su imagen, como es el caso de los artistas contemporáneos de los países desarrollados, en los que deben tener, por un lado una imagen física impecable, y por otro el marchante o intermediario, quien busca simplemente aprovechar de un artista que vive de su arte y quiere crear sin ataduras, ni condiciones.

3.2. Situación de productividad y posibilidad de rentabilidad.

Al entrar en una carrera universitaria de artes visuales, un estudiante, por ejemplo, al transcurrir los años de aprendizaje adquiere una gran cantidad de conocimientos técnicos y académicos que lo que hacen es motivar potencialmente al joven artista; esta motivación genera en su mente una serie de ideas descabelladas unas, y tras no tanto, traduciéndolas en proyectos a veces muy lejanos de la realidad, pero mientras pasan los años de estudio, algunas de esas ideas se van transformando en proyectos realizables.

Este proceso de aprendizaje lleva a un estudiante responsable a una materialización de sus ideas en proyectos que pueden convertirse en un gran proyecto profesional, e inclusive de sustento familiar, desterrando la idea de que, *estudiar artes visuales y ser un artista visual no es más que un entretenimiento y desarrollo personal, es decir, un “Hobby”⁸⁸.*

⁸⁷ Cárdenas Espinoza, Eliecer, *El Pintor Primitivo*, Colección de Cuadernos de Literatura – 5, publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana – Núcleo del Azuay, 2010, p. 18.

⁸⁸ Hobby. (Trad. ingl.) m. Pasatiempo, entretenimiento que se practica habitualmente en los ratos de ocio. Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Esta imagen de ser *artista* está tan enraizada en la memoria colectiva que no se la reconoce como una profesión; lo que provoca una escasa valoración de su trabajo, como se explicó en el título anterior.

Cuando un artista emprende al mundo profesional se tropieza con extrema dificultad referente a su producción artística. Muchas veces no se encuentra capacitado y listo para enfrentar un mundo muy diferente al experimentado en su preparación académica.

Esto, lo podemos reconocer gracias a la cantidad de artistas que egresan por ejemplo, de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, pero que no se dedican plenamente a la producción artística.

Es preciso tener en cuenta que el artista obedece a su creatividad y genio creador, es así que en una entrevista a Hernán Illescas, artista plástico sugiere:

*"Así como el artista es creativo, tiene que ser creativo para buscar un financiamiento, y eso está en todos los oficios; si es un arquitecto, tiene que ser creativo para buscarse un espacio o para ganarse algo, no puede, jactarse y decir, yo soy artista y tienen que llegar las cosas."*⁸⁹

Y, por qué no aplicar esta creatividad a su propia productividad?, que por cierto, en el mundo del mercado del arte, tiene que ver mucho con la imagen que tiene el público acerca del artista.

Para romper esa imagen que tiene el público acerca del artista, éste debe decidirse plenamente a dedicar su tiempo a la promoción artística porque esto posibilita el desarrollo profesional en el mundo del arte, tema que profundizaremos más adelante.

3.3. Es posible vivir del arte?

⁸⁹ Entrevista a Hernán Illescas, Artista plástico, el 30 de junio del 2010.

Cuando elegimos una carrera artística; en sus inicios, no pensamos normalmente en el fruto económico de la misma, pensamos simplemente ser un excelente profesional; por supuesto que esto es indispensable, en el sentido de la ética. Pero, en la realidad debemos hacernos una pregunta, esta carrera artística muchas veces catalogada como una carrera de desarrollo y satisfacción personal, puede ser rentable?

Ahora voy a responder esta interrogante, con ejemplos prácticos que he tomado de mis entrevistas; citamos al artista plástico Hernán Illescas quien dice:

“Yo creo que sí es posible vivir del arte de una manera decente, diría yo, pero con un interesante proceso de trabajo, con una evolución, o sea, un trabajo serio.”⁹⁰

Trabajo es lo que se necesita para que el artista se perfeccione y siga en su búsqueda incesante de nuevos métodos y procesos con los cuales el artista se legitime en su círculo artístico, por esto es necesaria una constancia en la actividad artística para un creador, generando un proceso que identifique la obra con el artista y éste a su vez con el público, así se conseguirá los objetivos planteados por el artista.

“Yo pienso que si se puede vivir del arte en verdad realmente cuando uno logra un oficio y logra precisamente adentrarse dentro del público con cierto gusto... en mi caso he vivido y he sobrevivido del arte; no es todo el tiempo que se está vendiendo pero si uno se dedica al asunto con respeto del oficio, es muy importante llegar y no tratar de engañar a nadie se puede vivir dignamente del arte.”⁹¹

El oficio debe ser serio y bien establecido con gusto estético para poder captar ese mercado en el público, para lograrlo es preciso plantear un trabajo serio y sin engaños, profesionalmente lo llamaríamos ética profesional, este respeto hacia el público y los coleccionistas permiten mantener credibilidad.

⁹⁰ Ibidem.

⁹¹ Entrevista a Gabriel Méndez, Artista Plástico, el 29 de junio del 2010.

Hay que considerar otras variables para que el arte se vuelva en realidad un medio de vida interesante, necesitamos formar parte de un circuito del arte, esto es la base para su desarrollo profesional; debe promocionar su desarrollo artístico, y tiene que hacerlo con las instituciones públicas y privadas, con las galerías, que si bien no cumplen su auténtica función de la promoción al artista plástico pero sí son un enlace que le permite al artista darse a conocer.

Uno de los gestores culturales que entrevisté, es a Diego Carrasco, con respecto a la pregunta: ¿se puede vivir del arte?, respondió:

“Yo creería que hay dos niveles a ser entendidos, hay artistas en Cuenca para mencionar algunos casos, Hernán Illescas y Pablo Cardoso, básicamente desde las artes visuales, que han podido vivir y viven del arte, y viven bien, viven de haber generado un circuito en el cual ellos pueden ofertar su arte, tener un mercado que se los compre y moverse a partir de eso, no son muchos, pero los hay.”⁹²

Pero hay otro aspecto del que se puede vivir del arte, que por cierto no es muy visible porque no se ve como fenómeno de mercado, y Diego Carrasco, dice:

“es mi caso, por ejemplo, vivimos del arte en el sentido de que el arte nos ha permitido entrar a la docencia, y nos ha permitido entrar en procesos administrativos, mi formación básicamente es en teatro, pero, por la formación que he recibido en otras áreas, he terminado en áreas de administración cultural, en áreas de docencia, no solamente en teatro, en artes visuales, en música. Al final vivo del arte, vivo del arte aunque no sea vendiendo mis obras de teatro, de eso saco muy poco, pero eso me ha permitido generar justamente una plataforma, de investigación, de pensamiento, de creación que también me ha llevado a estos otros espacios a sistematizar mi propia propuesta, en fin, yo creo, entonces, que en esa perspectiva, sí es posible vivir del arte.”⁹³

A Hernán Illescas le pregunté si para vivir del arte se necesita un circuito del arte?, y dice:

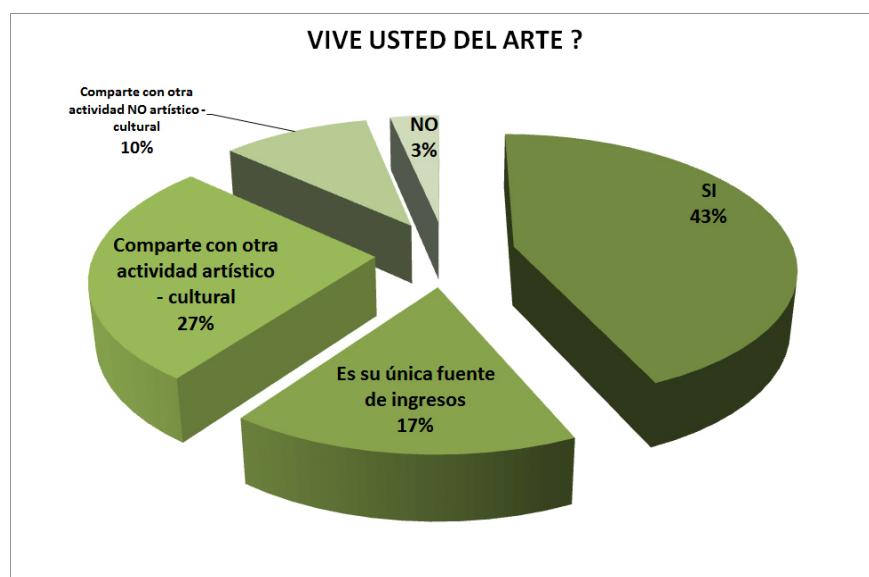
“El circuito del arte le hace la misma comunidad en un instante, le hace el mismo artista en base a su desarrollo profesional, a su desarrollo promocional y a su desarrollo artístico; el arte lo hace en las instituciones públicas y privadas dedicadas a promocionar y educar el arte. Todo eso ambienta un circuito

⁹² Entrevista a Diego Carrasco, Presidente Ejecutivo de la Bienal Internacional de Cuenca, el 30 de junio del 2010.

⁹³ Ibidem.

atmosférico en la cual se trabaja, y ahí van los artistas en sus diferentes tendencias.”⁹⁴

Esta visión interesante de la gestión del arte es sin duda saludable para la actividad artística y cultural de nuestra ciudad, un artista es quien debe por sus propios medios, con esta estructura institucional, actuar con su arte en las instituciones, ya sean públicas o privadas, y esto generará un público en el que comprenda que el arte es un medio de vida para mucha gente. Se convierte, esta actitud, en una especie de reacción en cadena hacia otros artistas y, por qué no decirlo, de otros mercados artísticos para la ciudad y el país.

FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011. Refiérase al GRÁFICO Nro. 2.

En la entrevista se comprobó que tan sólo el 3% de los artistas entrevistados no viven del arte y el 43% sí viven de actividades artísticas y culturales, pero de este 43% solamente el 17% viven exclusivamente del arte y la cultura. Son muy pocos los artistas que tienen la valentía de trabajar y vivir en lo que más les gusta y si les preguntamos por qué, y respondieron que esto se consigue solamente con la honestidad en la profesión y ser serios en el trabajo.

⁹⁴ Entrevista a Hernán Illescas, Artista Plástico, el 30 de junio del 2010.

Pero, tomando otro criterio, en este caso de la Doctora Clara Donoso, le pregunté que sí se puede vivir del arte, y dice:

"Totalmente yo soy un ejemplo de aquello he vivido desde los 16 años dando clases de danza, luego me tome un tiempo para mejorar mi nivel trabajo 14 años en el Conservatorio de música como profesora luego presenté proyectos en la universidad, creé el grupo de danza de la universidad que ahora se llama Compañía de Danza de la Universidad, creamos la licenciatura en Danza y Teatro que este rato tiene doscientos aspirantes a entrar en la escuela o en el programa de danza y teatro y ahora me encuentro en el centro de posgrados, además como un extra estos últimos años me dio por indagar en el negocio propio y tengo mi estudio, es totalmente factible vivir del arte y vivir con decencia.⁹⁵

Otro de los ejemplos que se dan en nuestro medio es éste, al formarse como artista desde temprana edad se tiene una ventaja importantísima y es, por supuesto la especialización y profesionalización constante en la cultura y las artes.

La creación de sociedades de gestión colectiva son de gran valor para el artista, ésta herramienta de asociación permite una creciente oportunidad de participación debido a que el apoyo institucional se respalda en estas organizaciones para su gestión con la comunidad.

3.4. Desarrollo sustentable y práctica artística.

Este tema tiene estrecha relación con el anterior en el sentido de que la productividad se relaciona directamente con el desarrollo sustentable, uso este término, porque creo que el artista debe proponer proyectos de desarrollo sustentable para su práctica artística, y tiene que mantenerse debido a este mundo globalizado que nos obliga a una competencia extrema en el mundo del arte.

⁹⁵ Entrevista a la Dra. Clara Donoso, Danza Profesional, el 30 de junio del 2010.

La experiencia del artista cuencano Hernán Illescas quien tiene su propia galería, además de ser proactivo y propositivo en proyectos artísticos y culturales, menciona que:

*"en este mundo globalizado, como experiencia que yo he tenido. El artista tiene que rodearse de muchos espacios, tiene que estudiar un poco el mercado, tiene que apoyarse con gente que conozca el tema proyectos, que sepa manejarse en lo que es instituciones."*⁹⁶

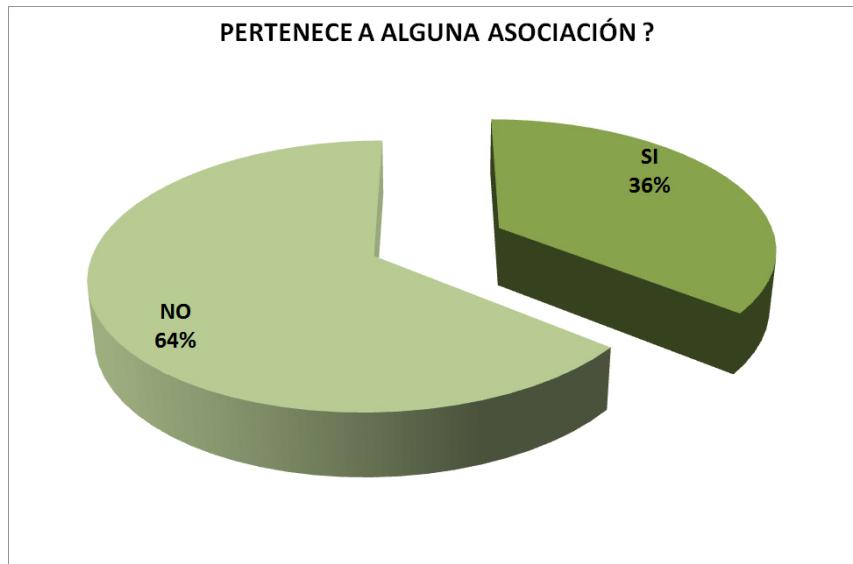
Dice además que el artista tiene que ser un promotor cultural de su propia obra, es decir, que el artista debe mantenerse en constante capacitación y profesionalización, tiene que ser un ente multidisciplinario, y no esperar a que los proyectos y propuestas le vengan.

Un artista tiene que ser multidisciplinario, tiene que trabajar colectivamente con un diseñador de imagen, con un crítico de arte, con un historiador; es decir, con todo un equipo humano para que su proyecto artístico o de práctica artística contemporánea tenga el éxito deseado.

Por lo tanto debe ser capaz de armar un equipo de trabajo, en el cual, el artista sea la cabeza, debe ser quien maneja la idea global de un proyecto; de esta manera se han trabajado los proyectos curatoriales, por citar un ejemplo, en las últimas bienales.

En el siguiente gráfico se muestra que un 36% de artistas sí pertenecen a algún tipo de asociación artístico – cultural, lo que facilita y genera mayor participación entre grupos.

⁹⁶ Entrevista a Hernán Illescas, Artista Plástico, el 30 de junio del 2010.

FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011. Refiérase al GRÁFICO Nro. 4.

De esa manera los artistas jóvenes deben trabajar asociativamente para poder prosperar efectivamente en el apasionante mundo del arte.

Una de las frases más comunes es “*¿Se puede vivir del arte? Y yo creo que son pocos*” esto lo dijo José Carlos Arias en la que expone además su experiencia como curador a nivel nacional e internacional, y comenta que es una pena que no existan artistas en provincias que no son muy conocidos, explica que sí hay artistas con talento para realizar sus obras, sino que no tienen la oportunidad de salir.

Tener la oportunidad de salir al exterior para exponer es muy interesante pero que además lo que los artistas de nuestro país necesitan es “*saberse vender*”. Frase que no gusta a la mayoría de artistas y que no les interesa este tema de la economía del arte como lo expone Bruno Frey en una de sus publicaciones.

Claro, son pocos los artistas que suelen vivir del arte, pero además hay que considerar que quienes hacen arte, viven del arte y además hacen arte a su manera, y son menos aún.

Pero, hacer arte pensando en que quien tiene la razón es el cliente, obviamente se hace un arte comercial; por supuesto, que viven más individuos de esta manera, pero con el convencimiento de que hacer arte es casi exclusivamente para el comercio y no vivir del arte por el simple gusto de hacerlo, conlleva a sobrevivir del mismo.

En el profesionalismo artístico existe otro factor muy importante para darse a conocer como grandes artistas y es la “honestidad en la profesión”, característica importante que manifestó en una de las entrevistas el Artista Plástico Jorge Chalco, quien comentó; “hay que ser honesto con uno mismo”⁹⁷ y que sinceramente los que nos dedicamos a este oficio debemos tener una visión muy abierta para primero viajar al exterior y tener conocimiento, para ver qué se hace en otros lugares, ver en un museo una obra de Rembrandt, Goya, Picasso, es muy saludable para un artista. Estos grandes artistas como Goya, Picasso, Guayasamín, Tábara, cuando salieron de la escuela de bellas artes y se dedicaron a pintar, ellos tenían que viajar para ver, cómo y qué es una obra de arte, y la persona que quiera dedicarse al oficio pues lo asimila y lo practica. Pero, si no quiere dedicarse al oficio, se gradúa de la escuela de bellas artes, se dedica a otra cosa y dice yo también soy pintor y no ha pasado nada.

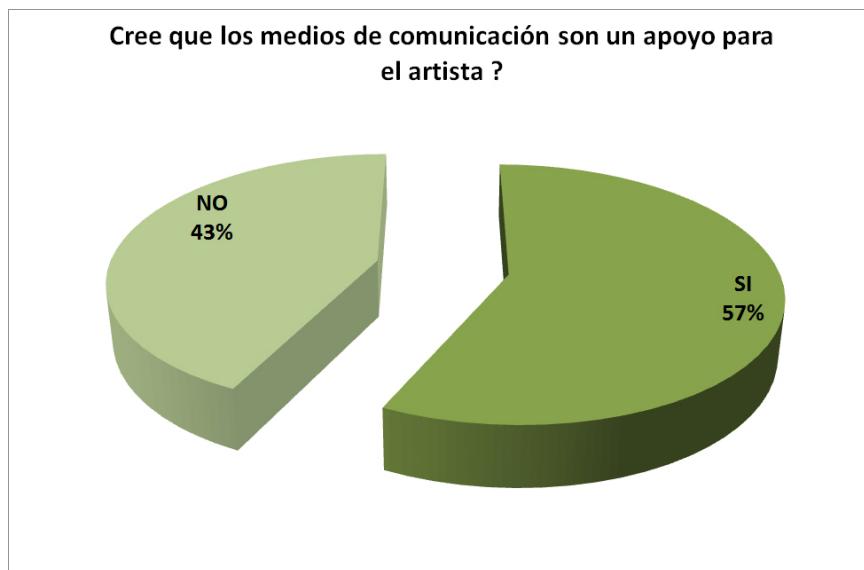
En definitiva, el profesionalismo que se tenga en cualquier actividad es importante, pero sobre todo con honestidad y seriedad en el trabajo a ejecutar, solo de ésta manera podemos sobresalir en este mundo del arte internacional que cada vez exige una preparación mayor y calidad en la obra.

3.5. Los medios de comunicación, promoción y gestión de proyectos artísticos.

Los artistas tienen muy poca confianza en los medios de comunicación en el sentido de que no están efectivamente capacitados y especializado para elaborar notas periodísticas acerca del arte y su entorno cultural.

⁹⁷ Entrevista a Jorge Chalco, Artista Plástico, el 11 de marzo del 2011.

En el siguiente gráfico se muestra un alto porcentaje, de los artistas plásticos entrevistados, un 43%, que no cree que los medios de comunicación son un apoyo para el artista.

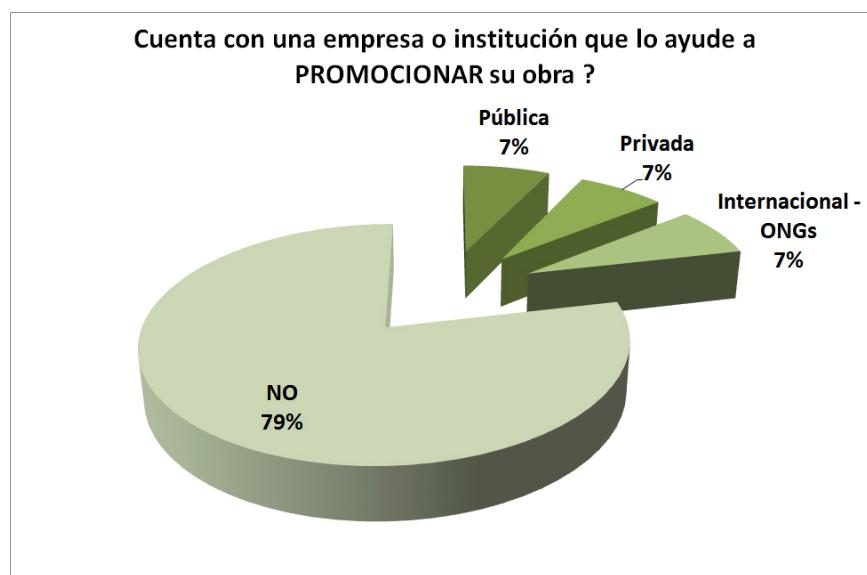
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011. Refiérase al GRÁFICO Nro. 17.

Es preciso que existan especialistas en comunicación en el área cultural y artística, solo así se podrá realizar una efectiva y amplia promoción del artista y su arte.

Para muchos gestores culturales la promoción es un paso muy simple y es lo más fácil, es decir, no es otra cosa más que, llamar a la prensa y hacer una entrevista, uno de ellos es el Artista Plástico Hernán Illescas, quien dice además que esto es muy relativo, que lo importante en la promoción es el propio espíritu del artista, cómo trabaja en su obra, cómo busca. Es necesario e importante para su promoción rodearse de un curador, de un historiador, de un crítico de arte que le comente, que analice, que cure su obra antes de ser expuesta, o antes de ser trabajada para que le haga entender al historiador y también le entienda al artista y pueda haber un diálogo y abrir sus espacios, sus mentes; sólo entonces de ahí sacar un documento en el cual se pueda promocionar un elemento, porque a

veces se promociona por el color, porque sea bonito, porque está feo; pero, realmente, la parte importante, el contenido mismo de la obra, a veces no lo puede decir ni el mismo artista, la mayoría de las veces.

Entonces es importante reforzarse primero, con un curador de arte, con un historiador, que se redacte un documento, con esto es más fácil ir a la prensa, y así el artista tiene elementos de juicio para poder explicarse mejor.⁹⁸

FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011. Refiérase al GRÁFICO Nro. 14.

Lamentablemente, en nuestro medio, según la encuesta, no existen muchas oportunidades para promocionarse como artista, sin embargo, existe en un 7% de artistas encuestados que les promociona el sector público, otro 7% el sector privado y otro 7% Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) internacionales.

Otro de los criterios valiosísimos es del Doctor José Carlos Arias quien dice “*que a los artistas les falta, en muchos de los casos, no solo en el perfil académico, sino la capacidad de hacer gestión cultural*”⁹⁹.

⁹⁸ Entrevista a Hernán Illescas, Artista Plástico, el 30 de junio del 2010.

⁹⁹ Entrevista al Doctor José Carlos Arias, Investigador e Historiador del Arte, el 06 de junio del 2011.

*"Ahora ya están saliendo promociones, y muchos de ellos, por la edad no lo asumen, y tienen un entorno en que una persona que se encarga de hacer gestión cultural, en este mundo que vivimos tan importante como lo que haces, es saber venderlo, entonces me parece imprescindible, porque hasta ahora son artistas que se van ofreciendo, pero hay que hacer una gestión cultural."*¹⁰⁰

Pienso además el tratar de temas como la gestión cultural invoca a otras actividades como la de contratar, si cabe el termino, profesionales del marketing cultural, Chalco comenta: a la pregunta de que si Cree Usted que sea necesario que promotores del marketing cultural se profesionalicen, en el sentido de canalizar el producto (obra de arte), porque a muchos artistas no les gusta hablar de un precio a sus obras de arte. Responde:

"En el arte mismo uno no se puede tener esa palabra tan práctica y directa, de decir, esto es mi trabajo, esto cuesta y esto voy a vender... quién le va a comprar las cosas que usted hace?. Si usted se dedica a pintar, usted no sabe a quién vender, ni cómo canalizar lo que está haciendo.

*Si usted hace una cosa de calidad y dice, esto cuesta porque me ha costado mucho sacrificio en hacer una obra de arte."*¹⁰¹

Existen muchos que tienen sus contactos y administradores o marchantes, Chalco comenta. Desde mi punto de vista, cada persona tiene su forma de cómo administrar su trabajo, de cómo hacer su trabajo, de cómo exista salida para el mercado, coexisten artistas que trabajan con el marketing, y hacen publicidad, se vende, por supuesto que hay que pagar a toda esa gente y yo me dedico a trabajar. El artista es una persona de éxito si administra bien su tiempo y su trabajo.

¹⁰⁰ Ibidem.

¹⁰¹ Entrevista a Jorge Chalco, Artista Plástico, el 11 de marzo del 2011.

3.6. Derechos y legislación cultural pertinente.

3.6.1. Políticas del Ministerio de Cultura e industria cultural.

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 5 de 15 de enero del 2007, Art. 2, se crea el Ministerio de Cultura, el cual se encargará de llevar adelante el desarrollo cultural del país, con las facultades que le atribuye la Constitución y la Ley.¹⁰²

Las políticas internas del Ministerio de Cultura de igual manera se enunciaron en la administración de la Msc. Erika Sylva Ch. que se resume en el siguiente cuadro:¹⁰³

MINISTERIO DE CULTURA DEL ECUADOR	
EJES PROGRAMÁTICOS	
1.	Políticas para la Descolonización
2.	Políticas para Derechos Culturales
3.	Políticas para la Industria Cultural
4.	Políticas para la Nueva Identidad Ecuatoriana

Fuente: www.ministeriodecultura.gob.ec

Nos interesa tomar específicamente a la política Nro. 3 Políticas para la Industria Cultural, en la que se cita: Impulsar la producción, comercialización, comunicación de industrias culturales, e, Impulsar y regular las industrias culturales.

¹⁰² Noriega, Ramiro, Ex-Viceministro de Cultura del Ecuador, *Gestión de Políticas Culturales*, Cuaderno Uno, Introducción. Fondo Editorial del Ministerio de Cultura del Ecuador, 2008, p. 5.

¹⁰³ Sylva, Erika Charvet, Ministra de Cultura del Ecuador, y otros, *Políticas para una Revolución Cultural*, Quito, julio 2011. Más información en la WEB: www.ministeriodecultura.gob.ec.

Las Políticas para la Industria Cultural: Son el conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación en gran escala de mensajes y bienes culturales que favorecen la difusión masiva de la información, el entretenimiento. Son medios portadores de significados que dan sentido a las conductas, cohesionan, o dividen las sociedades: a) Industrias de acceso gratuito: la televisión, la radio, algunos museos. b) Industrias que tienen costo: los diarios, y revistas, las editoriales y el libro, el cine, los audiovisuales y los videojuegos; la música, el teatro y la danza.¹⁰⁴

En el Artículo 12 de la Estructura Orgánica Descriptiva del “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Cultura”, literal b.1.4, tenemos a la “Unidad de Fomento de la Economía de la Cultura” que su misión es: b.1.4.1) “Promueve la conformación de industrias, empresas y microempresas culturales, incentivando su legitimación y generando públicos para el consumo cultural”.¹⁰⁵

Esta estructura establecida en el Ecuador desde el año 2007 nos asegura legalmente una actividad en el campo de la cultura y las artes. Es la base para la creación de nuevas empresas culturales que fomenten y promocionen a nuestros artistas. Aunque es una necesidad apremiante la Ley de Cultura que posibilitaría muchos procesos y una efectiva articulación de la cultura en el país y el resto del mundo. Se tiene instaurado un Sistema Nacional de Cultura que mantiene una serie de programas y planes de acción para la difusión y generación de cultura.¹⁰⁶

3.6.2. Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea

¹⁰⁴ Más información en la WEB: www.ministeriodecultura.gob.ec, 2011.

¹⁰⁵ Ibidem.

¹⁰⁶ Ibidem.

equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.¹⁰⁷

SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA EN EL ECUADOR	
Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE)	
Director General: Dr. Manuel Riera Rodríguez Dirección: Av. 10 de Agosto 43-147 y Río Coca Teléfonos: 224 3083 – 292 1736	
Sociedad de Productores de Fonogramas (SOPROFON)	
Director General: Sra. Jacqueline Verdesoto Dirección: Edificio Juan León Mera. Piso 1. Oficina 104, Av. Orellana 1741 y Juan León Mera Teléfonos: 252 2803	
Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador (SARIME)	
Director General: Dr. Miguel Venegas Dirección: Checa Oe 232 y Manuel Larrea Teléfonos: 222 6014 – 097 268 666	
Asociación Ecuatoriana para la Gestión Colectiva de Derechos Reprográficos de Autor, (AEDRA)	
Director General: Lic. Jaime Peña Novoa Dirección: Murgeón 364 y Ulloa Teléfonos: 223 0925 – 252 5581	
Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales, (EGEDA), Ecuador	
Director General: Alfredo Marcovici (Presidente) Dirección: Av. Naciones Unidas y Amazonas, Edif. Puerta del Sol. Oficina 206. Torre Este, 2do. piso Teléfonos: 226 1361 – 226 1365	
Entidad Recaudadora Única por Copia Privada de Fonogramas y Videogramas, (ENRUCOPI)	
Director General: Jorge Luis Serrano Salgado (Director General de Egeda, Ecuador) Dirección: Edif. Puerta del Sol. Oficina 206. Torre Este, 2do. piso, Av. Naciones Unidas y Amazonas Teléfonos: 226 1361 – 226 1365	
Sociedad Ecuatoriana de Gestión de Artistas Plásticos y Visuales (ARTEGESTIÓN)	
Director General: Shirma Guayasamín (Presidenta) Dirección: Veintimilla E8-115 y Av. 6 de Diciembre Teléfonos: 225 47048	

Fuente: REUNIÓN REGIONAL DE DIRECTORES DE OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE OFICINAS DE DERECHO DE AUTOR DE AMÉRICA LATINA

Como recomendación a los gestores y artistas que deseen incursionar en el sector cultural, deberían formar parte de estas organizaciones amparadas en la ley, o a formar nuevas “Sociedades de Gestión Colectiva” para impulsar la cultura de nuestro país, es la base para que el Gestor Cultural promueva el arte y la cultura a través de planes, programas y proyectos que posibiliten la dinamización de la economía local en la ciudad de Cuenca y en la región.

3.6.3. Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

La institución encargada para el registro de la propiedad intelectual de las obras de arte, entre otros servicios es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). A continuación se detalla el procedimiento de registro:¹⁰⁸

¹⁰⁷ Más información en la página WEB: http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html, 27-10-2010.

Registro de obras artísticas y musicales

Se consideran obras artísticas y musicales, entre otras, las siguientes:

Composiciones musicales con o sin letra; las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y demás obras plásticas, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía; obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas; y otras obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma.

Procedimiento de Registro

Para realizar el registro de una obra artística o musical, Usted debe completar el formulario para el registro de obras artísticas y musicales que se encuentra publicado en la Pág. Web del IEPI www.iepi.gob.ec.

Como requisitos adjuntos, se necesita:

- Un ejemplar completo de la obra, si se trata de esculturas, pinturas u otros similares fotografía de las mismas.
- Copia de la cédula, pasaporte o cualquier documento de identidad del autor y/o autores, en caso de tratarse de un autor fallecido adjuntar copias simples de la partida de defunción y en caso de existir posesión efectiva, copia simple de la misma;
- Copia de la cédula, pasaporte o cualquier documento de identidad del titular y/o titulares;
- Pago de la tasa de \$12 por cada obra, este pago se realiza en la cuenta del Banco de Guayaquil No. 6265391;

Casos especiales:

- En caso de intervenir una persona jurídica, copia simple del documento de creación y de los documentos del representante legal;
- Si se trata de un autor fallecido se debe adjuntar copia de la partida de defunción y de la posesión efectiva (si la hubiere);
- Los días de ingreso de obras son únicamente los martes y jueves de 8h30 a 13h15 y de 14h00 a 16h00, porque previo a realizar el ingreso debe entregar el comprobante del depósito del banco en la tesorería del IEPI, que se encuentra ubicada en el mezanine del edificio del Instituto;
- El servicio de asesoría a los clientes es permanente de lunes a viernes.

Duración del trámite:

Una vez transcurridas 78 horas de la fecha de ingreso se entregarán los Certificados de Registro.¹⁰⁹

Podemos confirmar en el siguiente gráfico que tan sólo el 7% de los artistas entrevistados tiene la poca información o interés para registrar sus obras en el IEPI.

¹⁰⁸ Más información y formulario de registro en la página WEB: www.iepi.gob.ec

¹⁰⁹ Ibidem.

FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011. Refiérase al GRÁFICO Nro. 6.

Para el desarrollo normal de los Centros Culturales como galerías y salas de exposiciones se debe tener en cuenta las diversas normativas y permisos otorgados por el Ministerio de Cultura y, en nuestro caso, la Municipalidad de Cuenca.

3.7. Estrategias para desarrollar el mercado del arte en Cuenca.

Las estrategias son un conjunto de reglas y que aseguran una decisión óptima en cada momento para alcanzar los objetivos deseados.¹¹⁰

3.7. 1. El marketing cultural.

El marketing cultural es la estrategia de difusión de los proyectos culturales, y por lo tanto es la contrapartida de las comunicaciones de acciones culturales que realizan las instituciones culturales con el propósito principal de generar imagen positiva en sus públicos.

¹¹⁰ Lindegaard, Eugenia, *Enciclopedia del Empresario*, Ed Océano Centrum, 2000.

El potencial de crecimiento del marketing cultural va de la mano con la necesidad de las empresas de encontrar nuevas formas de comunicarse y legitimar su acción ante la sociedad en general.

A continuación se presentan algunas estrategias recomendadas para un marketing cultural.

Fijarse en sus verdaderas capacidades

- Estimular la compra y venta de obras de arte.
- Ofrecer capacitación permanente.
- Lograr alianzas estratégicas con organizaciones culturales.

Calidad

- Lograr auspicios o donaciones del sector privado.
- Capturar el interés del público exaltando la calidad de presentación, producción y promoción de la obra.
- Potenciar los productos artísticos que tienen ventajas con respecto a los demás a través del correo electrónico, medios impresos, etc.

Conocer al público mediante técnicas de investigación de mercados

- Proponer temas de interés social.
- Centrar la atención principal hacia la demanda.
- Conocer a sus públicos, tanto actuales como potenciales.
- Escuchar al público para saber qué es lo que le gusta y qué lo mantiene alejado del arte.
- Definir segmentos de la población interesados en sus obras y otros que pueden ser atraídos.
- Ser perceptivos ante los distintos cambios artísticos que son necesarios para nuestros diferentes segmentos de público.

Crear accesibilidad

- Incrementar el tamaño de los públicos.
- Facilitar el acceso a distintos tipos de arte.
- Apoyar proyectos que satisfagan las necesidades de un segmento específico del público.

Estrategias a largo plazo

- Un marketing exitoso requiere de una visión de largo plazo.
- Crear una amplia audiencia para el futuro.
- Construir una audiencia entusiasta y leal.
- Fomentar planes de estudio del arte en las escuelas y universidades.
- Crear escuelas de arte.

Estas estrategias de marketing cultural se aplican a cada uno de los canales de distribución, entendidos como: el artista, el consumidor, casas de subastas, ferias de arte, galerías de arte y marchantes. Los cuales se enunciarán a continuación.

Estrategia para el artista

- Cambio de actitud, ser positivo.
- Prestigio personal, honestidad y constancia en su trabajo.
- Aporte cultural.
- Libertad e independencia.
- Participar en Sociedades de Gestión Colectiva.
- Profesionalización y capacitación permanente.
- Participar de eventos artísticos y culturales.
- Promocionarse hacia otros países con la ayuda de un especialista.
- Innovación permanente de proyectos artísticos.
- Buscar ayuda a financiamiento de proyectos con fondos públicos y privados.
- Tener un equipo comprometido con su trabajo.

Estrategia para el público

- La comunicación como principal estrategia.
- Educar y formar al público sobre cuestiones artísticas.
- Fomentar el interés y la participación del público sobre cuestiones artísticas.
- Fomentar el coleccionismo.
- Crear nuevos públicos.

Estrategia para galerías de arte

- Facilitar la promoción, exposición y venta de obras de arte.
- Elaborar planes expositivos permanentes.
- Promover planes atractivos venta para los públicos.
- Promover la gestión interinstitucional a través de proyectos culturales.
- Generar información importante y de interés para los públicos.
- Promoción de artistas hacia el exterior.
- Buscar inversión del sector público y privado.
- Elaboración de planes de proyectos culturales a largo plazo.

Públicos

Adicionalmente, es importante fortalecer el mercado que existe en la actualidad en Cuenca, es decir educar a un público a cerca de las nuevas tendencias artísticas contemporáneas, si bien, el público, no tiene por qué saber, creo, acerca de todas las teorías artísticas; pero sí pienso que debe tener nociones básicas de cómo enfrentar una obra de arte contemporánea o práctica artística.

Esto es, cuando un espectador ve una obra, que no se encuentra en el museo, asume a simple vista, que no es una obra de arte, tema que ya se expuso en el primer capítulo, y que debería tomarse en consideración de lo que es en realidad una obra de arte y lo que es además, una obra maestra. Es decir, educar al público, de cómo apreciar la obra en su contexto global y su pertinencia en el espacio y tiempo expuesta.

Es preciso, generar nuevos públicos, en la medida que esos públicos van a ser consumidores o posibles compradores en algún momento.

"Desde una perspectiva económica, el éxito de las políticas de apoyo a las industrias culturales y creativas dependerá, en última instancia, de la aceptación por parte del público de los productos ofrecidos. Si esos públicos no valoran y, por ende, no consumen productos que salen de las industrias, será muy difícil que estas se consoliden en el propio mercado. La experiencia muestra, además, que ser reconocido en el nivel internacional es una manera de ganar prestigio para tener mayor aceptación en el ámbito local.¹¹¹"

El artista debe tener una visión, la de pensar que su obra no tiene sentido si no es en relación con el público, con la institución, con el museo, con el sistema educativo.

Por esto es adecuado trabajar en equipo, con un curador, con un teórico del arte, un historiador. Es vital que el museo o la galería expliquen el porqué y cómo funciona una teoría, en términos adecuados para que el público llegue a un nivel de comprensión adecuado.

¹¹¹ UNESCO, *Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas*, impresión Gráfica Latina, 2010, pp. 112,113.

4. Conclusiones y recomendaciones.

Principalmente para desarrollar un mercado del arte en Cuenca es imprescindible identificar plenamente el mercado artístico, dentro del ámbito de las artes plásticas. Para esto es importante que el público se acerque al mercado del arte y éste garantice una inversión confiable, por medio de expertos en arte, interesados y coleccionistas con ganas de adentrarse en el mundo del coleccionismo y la inversión en arte.

En este sentido, el mercado del arte es complejo porque encontramos problemas de falsificaciones, precios muy elevados y la necesidad de estar bien informados de los artistas, precios y tendencias artísticas. Esto nos facilita la compra y venta de arte conociendo a los artistas según el gusto y presupuesto.

Por eso, es imprescindible entrar en contacto con las galerías de arte porque ellas se convierten en auténticos asesores de arte y nos podemos evitar problemas en el futuro sobre todo si se trata de falsificaciones de obras.

Al hablar de adquisiciones de arte contemporáneo y si vamos a invertir en esta rama, debemos tener mucho cuidado porque podemos seducirnos fácilmente por nuevas tecnologías, tendencias, etc. Cuestión que no es aconsejable para todos los perfiles, porque generalmente los artistas contemporáneos se encuentran en proceso de investigación de nuevos formatos y estilos, es por esta razón que las cantidades a invertir en este tipo de arte no son tan altas como obras de artistas consagrados.

Al momento de hacer la compra se sugiere se deben analizar cada uno de los detalles al adquirir la obra, primero es necesario identificar plenamente el gusto que se tiene, luego buscar en qué o cuáles artistas cumplen con esta línea artística, por lo que debemos analizar su trayectoria y proyectos futuros.

Otro factor que hay que tener en cuenta en qué condiciones las adquirimos y la conservación que se va a dar a la obra, para esto se debe ver la luz, temperatura,

almacenaje, esto influye en el monto de inversión que se realizará en conservación y puede afectar al valor de la obra a ser adquirida.

Quien adquiere una obra de arte para buscar rentabilidad se debe saber cuál es el mercado del arte más adecuado. El arte más rentable es aquel en el que se compra en buenas condiciones económicas y se vende al mejor precio, y si buscamos en análisis económicos y estadísticos de agencias e índices internacionales como Artprice, el Mei Moises Index o el Art Market Research Index, el arte del siglo XX es el que presenta revalorizaciones en torno al 15%. Ahora vemos que es ésta la razón principal para estar muy bien informados sobre el arte que deseamos adquirir.

Continuando con un nuestro breve análisis vemos que el arte más apetecido es el chino contemporáneo. Según Artprice, si en 1998 hubiésemos invertido una determinada cantidad de dinero en un artista chino reconocido, el valor actual de esta inversión sería cinco veces mayor.

Por esta razón la pintura sigue siendo la técnica más rentable aunque existen otras en las que no se quedan para nada rezagadas, como son la fotografía, escultura u obra gráfica.

Pero, esto no es posible si nosotros como artistas no tenemos una visión hacia el futuro, de esta manera en el mundo del arte es fundamental realizar las actividades de manera independiente, así lo explica la Doctora Lupe Álvarez en una entrevista que se realizó:

"Por supuesto tenemos que vivir de algo. Recomendaría primero que hicieran gestión independiente, parece ser que la gestión independiente es un camino muy importante, de hecho hay muchos eventos que han hecho gestión independiente, por ejemplo Al Zur-ich en Quito, ahora se va a abrir en Guayaquil otro grupo de gestión independiente, son espacios, no mínimos, que han tratado de concentrar fondos, y pueden a través de esta gestión tener una política autónoma, es muy difícil desde la institucionalidad".¹¹²

¹¹² Entrevista realizada a la Dra. Lupe Álvarez el 16 de abril del 2010.

Uno de los criterios que sobresale de la encuesta realizada entre el 2010 y 2011 a veinte artistas plásticos de la ciudad de Cuenca, además de entrevistas realizadas a once profesionales del arte y la cultura sostienen que los artistas se concentraron en el mercado local y no se proyectan a nivel internacional, lamentablemente no existen políticas de promoción a nivel internacional de nuestros artistas.

El marketing cultural no puede subsistir si no existe un mercado del arte sólido, Jorge Saade dice que “*no podemos crear arte simplemente para suplir una demanda de mercado, ese no creo que deba ser el objetivo, pero de que debe existir un mercado para el arte lo debe existir porque los artistas deben de sobrevivir*”.¹¹³

Entonces, si un pintor puede generar las obras más espectaculares, si no tiene un mercado para vender sus obras no puede subsistir, no puede continuar con su proceso creativo.

En los últimos años sí se ha dado ese mercado del arte, precisamente hoy en día existen noticias interesantes en el Diario el Universo, se vendió en la subasta de arte latinoamericano de Nueva York, un Guayasamin en trescientos diecinueve mil dólares, hizo noticia por primera vez, y ha estado muchas veces en las subastas de arte en Nueva York, dice Jorge Saade; he estado invitado a las casas de subasta de Nueva York hace muchos años y los cuadros de los artistas ecuatorianos se compraban más baratos allá, yo sé de coleccionistas ecuatorianos que preferían comprar en Estados Unidos en las subastas a comprar en el país.

Como recomendación que les recomienda a los artistas ecuatorianos, Saade dice: que se proyecten internacionalmente, es que como artista tienes que establecerte en el mercado local, establecerte en tu país y luego abrirte al mercado internacional. Esta proyección a nivel internacional debe nacer de un

¹¹³ Entrevista al Mgst. Jorge Saade, Director de Cultura de Guayaquil, el 06 de marzo del 2011.

establecimiento y reconocimiento a nivel nacional y es deber del Estado, entre ellos el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores ayudar en la promoción a los artistas.

Lo ideal en el Ecuador es que comiencen a salir los agentes, los profesionales que puedan manejar la carrera de un artista, para que el artista pueda dedicarse a hacer lo que sabe hacer, producir arte.

Hasta aquí se ha hablado de una promoción artística hacia otros países, pero, cómo lograr que el artista se promocione en un medio tan exigente como es el mercado del arte internacional?

Para esto se habló de las estrategias que se citan algunas en el tema anterior en lo referente al artista.

El artista es quién debe dar valor a su propia obra, es decir, debe preocuparse de que tenga los elementos necesarios para que sea expuesta con calidad, debe tener su fundamento teórico bien establecido y en definitiva buscar un impacto de una manera decisiva y global.

El artista primero debe tener un cambio de actitud, estar decidido y convencido de su proyecto artístico, combatir con tenacidad y enfrentar con creatividad al mundo del arte, respaldándose con ideas y teorías estéticas bien fundamentadas.

En base a su obra el artista debe dar un aporte cultural y trabajar en su prestigio personal y profesional, creando con libertad e independencia para así proyectarse internacionalmente conociendo a su vez todas las herramientas del mercado del arte mundial.

En el mundo del arte existe una estructura ya establecida en países desarrollados como son principalmente las casas de subastas que mueven varios millones de dólares. Están las más famosas del mundo, en Londres: Christie's y Sotheby's;

en España: Segre, Ansorena, Caja Madrid, Fernando Durán y Finarte. Este sistema de mercado es sin duda el que rige el mercado mundial de subastas de diversos artículos, entre ellos las obras de arte.

En nuestro país no existe un sistema establecido para la subasta, es necesario, para los coleccionistas, acudir a estos centros de comercio mundial para participar y adquirir obras de artistas internacionales mundialmente reconocidos e inclusive de artistas ecuatorianos.

Sin embargo, se han realizado subastas de obras en la ciudad, pero, se necesita una estrategia que impulse este elemento que posibilita la difusión de los artistas y su arte.

Para esto es fundamental la actuación de gestores culturales motivados por la inquietud y el interés en la cultura. Se los debe apoyar con capacitación para el mejor desenvolvimiento acerca del mercado del arte.

El gestor cultural es quien promueve, incentiva, diseña y realiza proyectos culturales en cualquier ámbito, por esta razón debe tomar decisiones entre un conjunto de recursos de todo tipo, así como técnicos, humanos, etc. Para cumplir un objetivo final, todo esto teniendo una vinculación con la comunidad.

Se recomienda una completa preparación de artistas y gestores culturales para que desarrollem sus proyectos y sean los artistas que se capaciten en esta actividad.

Los profesionales que realizan actividad y gestión cultural pueden también ser artistas, de hecho existen gestores que se dedican a ser animadores, administradores, trabajadores sociales, etc.

Por esto el gestor cultural debe establecer estrategias de desarrollo, combinar los recursos disponibles como humanos, materiales y sobre todo financieros,

aprovechar las oportunidades, adaptarse a las características del entorno y sobre todo relacionarse bien con el exterior.

En definitiva el gestor cultural es un especialista encargado de dar forma a los contenidos culturales y para ellos debe integrar diversas funciones relacionadas con la gestión administrativa, económica, de formación, comunicativa y artística e intermediar entre los diferentes agentes culturales locales.

No quiero con esto decir que el gestor cultural tiene que corresponderse con el perfil de un profesional en el ámbito técnico artístico, sino debe estar capacitado para asimilar los diversos procesos culturales, los cuales son muy complejos y diversos.

El gestor cultural, que por sus características ya mencionadas, creo que debe incursionar en el mercado del arte en el ámbito de la administración de las galerías, el cual es uno de los medios más idóneos en nuestra ciudad para la promoción, venta de arte y sobre todo para el fomento del colecciónismo, condición primordial para el desarrollo del mercado del arte.

El estado debe crear condiciones para que el mercado del arte sea dinámico y saludable, es decir, crear una legislación que tenga en cuenta el carácter de bien cultural de las artes plásticas, que establezca condiciones que permitan la creación de productos culturales eficaces e innovadores. Lo que nos corresponde es convencernos de que sí es posible generar un sistema de mercado del arte en Cuenca serio y responsable, creando herramientas que permitan un estudio profundo de la cultura y las artes.

Bibliografía.

- AA. VV. *Historia Universal de la Pintura*. Ed. Espasa Calpe S.A. España, 2001.
- AA. VV. *La crítica de arte en el Ecuador*. Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, Cuenca. 2002.
- Blas, Matamoro. *Cuadernos Hispanoamericanos*. DOSSIER, El Mercado del Arte. Agencia Española de Cooperación Internacional, Nro. 572. Febrero de 1998.
- Bourriaud, Nicolas. *Estética Relacional*. Traducción de Cecilia Beceyro y Sergio Delgado. Adriana Hidalgo Editora S.A. Argentina. 2006.
- Danto, Arthur C. Spies, W. y otros, *¿Qué es una obra maestra?*. Cap. 6, La idea de obra maestra en el arte contemporáneo. Ed. Crítica – Letras de Humanidad. Barcelona. 2002.
- Bozal, Valeriano. *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Volumen II. Ed. La balsa de la Medusa, 81, Madrid. 1999.
- Calvino, Italo. *Seis propuestas para el próximo milenio*. Ediciones Siruela, 1990.
- Cárdenas Espinoza, Eliecer, *El Pintor Primitivo*, Colección de Cuadernos de Literatura – 5, publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana – Núcleo del Azuay, 2010.
- Dickie, George. *El círculo del arte. Una teoría del arte*. Col. Paidós Estética 38. Ed. Paidós, Barcelona. 2005.
- Fajardo, Carlos. *Estética y posmodernidad*. Ed. Abya-Yala, Quito. 2001.
- Foster, Hal; Krauss, Rosalind y otros. *Arte desde 1900 (compendio)*. Ed. Akal, Madrid, 2006.
- Frey, Bruno. *La Economía del Arte*. Colección de Estudios Económicos, Núm. 18. Ed. La Caixa, Barcelona. 2000.
- Gadamer, Hans. *Acotaciones Hermenéuticas*. Cap. 14, El arte y los medios de comunicación, Madrid. 2002.
- García Canclini, Néstor. *Culturas Híbridas, Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Ed. Paidós, Barcelona. 2001.

- Goethe, J. W. *Escritos de Arte*. Ed. Síntesis, España. 1999.
- Gombrich, E.H.. *La Historia del Arte*. Traducido del inglés por Rafael Santos Torroella. Phaidon Press Limited. 2009.
- Guasch, Anna María, *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza Editorial, Madrid. 2003.
- Guasch, Anna María. *Arte Después de la Modernidad. Nuevos Planteamientos en Torno a la Representación*. Akal-Arte Contemporáneo 7. Traducción de Carolina del Olmo y César Rendueles. Ed. Brian Wallis. Madrid, 2001.
- Heinz Holz, Hans. *De la obra de arte a la mercancía*. Colección Punto y Línea. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1979.
- Lindegaard, Eugenia, *Enciclopedia del Empresario*, Ed Océano Centrum, 2000.
- Marangoni, Matteo. *Para saber ver cómo se mira una obra de arte*. Colección Luxor. Editorial Optima, Madrid. 2002.
- Matisse, Henri. *Reflexiones sobre el Arte*. Ed. El Arcón de Emecé. 2000.
- Monteforte, Mario. *Los signos del hombre, Plástica y sociedad en el Ecuador*. Ed. PUCE sede Cuenca, imprenta Mariscal - Quito. 1985.
- Montero Muradas, Isabel. *Un modelo de valoración de obras de arte*. Soportes audiovisuales e informáticos. Serie Tesis Doctorales. Servicio de publicaciones Universidad de la Laguna. Curso 1994-1995. Humanidades y Ciencias Sociales.
- Mosquera, Gerardo. *Del Pop al Post, Una antología sobre la plástica y la arquitectura occidentales de los últimos 25 años*. Ed. Arte y Literatura, La Habana. 1993.
- Registro Oficial. *Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Cultura*. Nro. 171.
- Registro Oficial. *Ley de Propiedad Intelectual*. Corporación de Estudios y Publicaciones. Sección I. Doc. 2.
- Roselló Cerezuela, David. *Diseño y Evaluación de Proyectos Culturales*. Ed. Ariel. 2004.

- Saltos Coloma, Fabián. *Hacia la profesionalización de la gestión cultural en el Ecuador en: Gestión de Políticas culturales*, Cuadernos, No.10, Fondo Editorial del Ministerio de Cultura del Ecuador. 2009.
- Smiers, Joost. *Un mundo sin copyright*. Serie Culturas. Ed. Gedisa. 2006.
- UNESCO. *Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas*. Imp. Gráfica Latina. 2010.
- Waschek, Matthias. *¿Qué es una obra maestra?*, cap. II *La obra maestra: un hecho cultural*. Ed. Crítica, colección “letras de la humanidad”. 2002.
- Wölfflin, Heinrich. *Conceptos Fundamentales de la Historia del Arte*. Austral. Ciencias y Humanidades. No. 399. Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid. 2007.
- X Bienal Internacional de Cuenca. *Intersecciones. Memoria. Realidad. Nuevos Tiempos, Octubre 22 – Diciembre 4 de 2009*. Ed. Centro de Documentación de la Bienal de Cuenca. Impresión Monsalve Moreno. 2009.

Artículos.

- Abarca Piña, Patricia. Tesis Doctoral: *Naturaleza, memoria y cuerpo. Aproximación estética al arte ecuatoriano de inicios del siglo XXI*. Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Pintura, Valencia. 2009.
- Alisal Sánchez del, Eloisa. *Arte y Mercado. Una aproximación*. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural, Boletín GC: Gestión Cultural Nro. 12: Mercado del Arte Contemporáneo. junio de 2005.
- Amado, Adriana y Bongiovanni, Maximiliano. *Apuntes sobre el concepto de Marketing cultural*. Cátedra/a, III Congreso Panamericano de comunicación, Buenos Aires. Universidad Nacional de Buenos Aires. 2005.
- Camacho Azurduy, Carlos. *¿Cómo traer el arte al público?*. e-mail: carcam@accelerate.com.
- Giménez Elorriaga, Cristina. *Los Mecenas del Siglo XX*. Área Temática: Gestión. s.f.

- Martín Martín, Jesús Ángel. *Arte y Mercado*. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. Boletín GC: Gestión Cultural Nro. 12: Mercado del Arte Contemporáneo. junio de 2005.
- Unzueta Esteban, Sara. *El mercado del arte*. Boletín económico del ICE Nro. 2747. Clasificación JEL:Z10. 2002.
- Zaldívar Hurtado, Claudia. *Orientaciones a Gestión de Proyectos Culturales*. Ministerio de Educación. Chile. 2001

Direcciones de internet

- Artículo de la *Enciclopedia Libre Universal en Español*. Web: http://enciclopedia.us.es/index.php/Concepto_de_arte, 14/ 10/2009.
- Pantocrator. <http://www.artecreha.com/iconograf%C3%A3a/pantocrator.html>, 28/04/2012.
- VII Bienal 2001. Premios. <http://www.bienaldecuenca.org/memorias.aspx?bid=78>.
- Haymann, Dalia, Artículo publicado en el Portal Iberoamericano de Gestión Cultural a través de su Boletín Gestión Cultural, Núm. 12: *Mercado del Arte Contemporáneo*. www.gestioncultural.org. Junio/2005.
- Galería Larrazábal. Publicado por el Diario La Tarde en: www.latarde.com.ec, 2/04/ 2010.
- Art Index. y Arts & Humanities Citation Index y ARCO.
- Fuente © Artprice.com, *Tendencias del mercado del arte*: 2009, 1987/2010.
- Artfacts.Net™ y Elisa Hernando. www.arteglobal.org.
- www.artmarketinsight.com
- Jorge Chalco en su estudio. Tomado de: www.eluniverso.com
- http://www.elcomercio.com/noticias/Subibaja-arte_0_460753971.html. 04/05/2012.
- www.dpmgallery.com. 3/05/2012.
- http://www.elcomercio.com/cultura/Galeria-DPM-exporta-arte-ecuatoriano_0_420558074.html. Visitadas el 3/05/2012.

- <http://www.centroecuatorianodeartecontemporaneo.org>. 04/05/2012.
- www.ministeriodecultura.gob.ec
- http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html, 27/10/2010.
- www.iepi.gob.ec
- Alexander Gottlieb Baumgarten.
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/baumgarten.htm>. 28/04/2012.
- Johann Gottlieb Fichte.
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fichte.htm>. 28/04/2012.
- Immanuel Kant
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kant.htm>. 28/04/2012.
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hegel.htm>. 28/04/2012.
- Arthur Schopenhauer
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schopenhauer.htm>. 28/04/2012.
- Piet Mondrian
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mondrian.htm>. 28/04/2012.
- Kazimir Malevich.
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/malevich.htm>. 28/04/2012.
- Catálogo Umbrales del Arte en el Ecuador.
<http://es.scribd.com/doc/35156935/CATALOGO-UMBRALES-DEL-ARTE-EN-EL-ECUADOR#download>. 04/05/2012.
- <http://www.centroecuatorianodeartecontemporaneo.org/archivo>.
04/05/2012.
- http://www.ddooss.org/articulos/textos/Heinz_Holz.htm. 04/05/2012.
- Tomás Ochoa. <http://www.latinamericanart.com/es/artistas/tomas-ochoa/biografia.html> y <http://www.elmercurio.com.ec/239683-tomas-ochoa-en-%E2%80%9Cproceso%E2%80%9D.html>. Publicado el 16 de mayo del 2010. 04/05/2012.

ANEXO Nro. 1

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE MERCADO DEL ARTE

Favor siga las siguientes instrucciones:

1. Descargue el documento.
2. Favor responda y/o marque con una X la(s) respuesta(s) seleccionadas.
3. Guarde el documento
4. Envíe el documento a la siguiente dirección electrónica:
artexd@yahoo.com

Estimado(a) amigo(a): Anticipadamente le agradezco su colaboración para este estudio que tiene por objeto Investigar el estado y situación profesional de los artistas / artistas plásticos en la ciudad de Cuenca.

- Esta encuesta durará aproximadamente 5 minutos.
- Por favor responda y/o marque con una X la(s) respuesta(s) seleccionada(s).

DATOS PERSONALES

Nombres:

Apellidos:

Sexo: Masculino () Femenino ()

Edad:

Dirección:

Teléfonos:

Web / blog / e-mail:

Su formación en artes / artes plásticas es:

Maestro autodidacta ()

Por transmisión familiar ()

En talleres o cursos ()

Estudios en secundaria ()

Estudios universitarios ()

Estudios de postgrado ()

Cuál es su especialidad artística?**Vive Usted del arte?**

Si ()

Es su única fuente de ingresos ()

Lo comparte con otra actividad artístico-cultural ()

Especifique:

Lo comparte con otra actividad no artístico-cultural ()

Especifique:

No ()

Qué tiempo le dedica al arte?

A tiempo completo	()
A medio tiempo	()
Los fines de semana	()
Ocasionalmente	()

Pertenece a algún gremio, asociación, cooperativa o agrupación?

Si () Especifique:

No ()

Ha recibido alguna beca, pasantía, residencia, intercambio, etc. en el Ecuador o en el extranjero?

Si () No ()

Alguna de sus creaciones están inscritas en el Registro de Propiedad Intelectual (derechos de autor, derechos conexos, etc.)?

Si () No ()

Cree que su trabajo es valorado en Cuenca?

Si ()

No () Por qué?

Ha tenido la oportunidad de exponer sus trabajos/obras en la ciudad de Cuenca?

Si () Mencione los más representativos:

No ()

En la ciudad de Cuenca se cuenta con el apoyo necesario y espacio adecuado para una exposición artística?

Si () No ()

La ciudad cuenta con medios alternativos especializados en arte (revistas, foros, etc.)?

Si () No ()

Consigue con facilidad los materiales y herramientas necesarias para su creación?

Si () No ()

Es necesario que el artista se encuentre en constante capacitación?

Si () No ()

Por qué?

Qué entiende por mercado del arte o marketing artístico?

En el período de un año, cuántas obras produce, vende y en qué meses?												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Produce												
Vende												

Cuenta con una empresa o institución que lo ayude a PROMOCIONAR su obra?												
Si ()	Pública ()											
Nacional ()	Internacional / ONG's ()											
No ()												

Cuenta con una empresa o institución que lo ayude a VENDER su obra?												
Si ()	Pública ()											
Nacional ()	Internacional / ONG's ()											
No ()												

Obtiene el financiamiento para la ejecución de sus trabajos/obras?												
Si ()	Sector Público ()											
Sector Privado ()	Otros () Especifique:											
No ()												

Cree que hay suficientes fuentes de trabajo en las artes plásticas en Cuenca?												
Si ()												
No () Por qué?												

Por qué cree Usted que un artista no puede vender su obra en Cuenca?												

Cómo cree Usted que se debería impulsar el arte en Cuenca?												

Qué sugiere para que su trabajo/obra sea valorado o reconocido en Cuenca?

Cree que los medios de comunicación son un apoyo para el artista?

Si () No () Por qué?

Qué perspectivas tiene como artista en el futuro?

Observaciones

¡LE AGRADEZCO SU VALIOSA INFORMACIÓN !

Cualquier información o sugerencia favor escríbame al e-mail:
artexd@yahoo.com

ANEXO Nro. 2

ENTREVISTA AL MGT. DIEGO CARRASCO, PRESIDENTE DE LA BIENAL INTERNACIONAL DE PINTURA DE CUENCA.

Por Xavier Domínguez A.

XD. Le agradezco por concederme la entrevista.

XD. Usted cree que es posible vivir del arte.

DC Yo creería que hay dos niveles a ser entendidos, hay artistas en Cuenca, para mencionar algunos casos, Hernán Illescas, Pablo Cardoso, Patricio Palomeque, hablando desde las artes plásticas, básicamente las artes visuales, que han podido vivir y viven del arte, y viven bien, viven básicamente de haber generado un circuito en el cual ellos pueden ofertar su arte, tener un mercado que se los combre y moverse a partir de eso, no son muchos, pero los hay. En Cuenca sí hay gente que está pudiendo vivir del arte. Ahora, hay otra variante, que tal vez no está considerada, porque no se ve como fenómeno de mercado, que a mi parecer sí es visible, probablemente hay gente que no vive del arte en el sentido de comerciar su arte de manera directa, pero, es mi caso, por ejemplo, vivimos del arte en el sentido de que el arte nos ha permitido entrar a la docencia, y nos ha permitido entrar en procesos administrativos, mi formación básicamente es en teatro, pero, por la formación que he recibido en otras áreas, he terminado metiéndome en áreas de administración cultural, en áreas de docencia, no solamente en teatro, en artes visuales, en música. Al final vivo del arte, vivo del arte aunque no sea vendiendo mis obras de teatro, de eso saco muy poco, pero eso me ha permitido generar justamente una plataforma, de investigación, de pensamiento, de creación que también me ha llevado a estos otros espacios a sistematizar mi propia propuesta, en fin, yo creo, entonces, que en esa perspectiva, sí es posible vivir del arte. Sería ideal en algún momento poder vivir solo de la creación, que es a donde apuntan normalmente la pregunta cuando uno dice: vives o no vives del arte, me encantaría; si es que alguien me pague un sueldo para que me dedique sólo a dirigir actores y pase ocho horas al día metido en eso con un grupo, fantástico!, pero nuestra realidad no nos permite, vivimos del arte en otro sentido. Hay precariedades enormes en el proceso artístico.

XD Quizás en la formación del artista?

DC Sin duda, hay artistas, supongo que hay gente, probablemente no me excluyo también de esos que podemos tener deficiencias en la formación, como creo que hay otras gentes que tenemos también fortalezas en la formación. Yo pude ir a estudiar en Cuba seis años, en Cuenca creo que soy el único que tiene un título en teatro, pero... no creo que las precariedades mayores estén precisamente este rato, en la formación de los artistas, que mal o bien de un modo u otro nos hemos inventado sistemas de talleres, hemos inventado procesos de formación, no formal, clínicas que hacemos a veces entre nosotros mismos, un viaje que me he

podido pagar a recibir un curso en no sé dónde... está más bien en el sistema cultural en el cual se desenvuelve el arte, donde el artista viene a ser una suerte de mendigo curioso, además porque la gente puede valorar tu arte, puede reconocerlo, pero difícilmente paga por él, uno; y dos, las instituciones públicas, hablo en el caso específico del teatro, donde casi inevitablemente el teatro requiere con cierta frecuencia de un mecenazgo; los tiempos del teatro son tiempos dilatados, para hacer una obra de teatro, necesitas ensayar cuatro, cinco o seis meses, y después de esto, has tenido que invertir en escenografía, en vestuario, en programas de mano, en difusión; recién a los seis meses, cuando empiezas a hacer una función, a lo mejor puedes tener algún ingreso, quien te paga todo el tiempo anterior..., requieres un nivel mínimo de mecenazgo que te permita sostener ese trabajo. Y eso no se ve.

XD Y es un grave problema en muchas áreas artísticas, por ejemplo en las artes plásticas.

DC Lo mismo pasa con la producción de las artes plásticas, del video, musical; en el teatro quizá mucho más agudo, por los tiempos que requieres,... si yo me pusiera a valorar y a pagar por hora de trabajo a cada actor, no hay presupuesto que me aguante, entonces, cómo logras encontrar una institución pública que entienda esto, y que tenga la sensibilidad para poder hacer esa inversión. Es muy complejo, las precariedades vienen precisamente de las incomprendiciones de este proceso de cómo funciona el arte y cómo funcionan los artistas; les ponen muchas veces al artista en la situación de una especie de mendigo que anda pidiendo, denme esto, ayúdenme con lo otro, y se vuelve un proceso muy difícil.

XD Diego, hay realmente espacios físicos del arte en Cuenca?

DC La mayor carencia que Cuenca tiene este rato dentro del mundo del ámbito de la cultura es la infraestructura cultural. Hace más de treinta años atrás, prácticamente no se construye nueva infraestructura cultural, y la poca infraestructura que existía se ha ido deteriorando o ha desaparecido.

XD A qué se debería, principalmente desde su punto de vista.

DC Que la cultura en los últimos veinte o veinte y cinco años ha sido manejada con una perspectiva absolutamente clientelar y eventista. El evento, por ejemplo, yo lo pongo en este tejado, no importa en donde, además, le obligo al artista, que para que pueda recibir mis favores y mis recursos, tenga que estar en el tejado, no importa si es el mejor espacio, entonces, no me interesa invertir en los espacios; los recursos de la cultura han ido a eventos, eventos que duran lo que dura un cohete, y que tienen el impacto de un cohete. Y después ya ni te acuerdas, porque has visto tantos cohetes que ni sabes de donde fueron, y aún peor, ni siquiera se han registrado esos cohetes.

XD Tiene que ver con las políticas culturales.

DC Yo diría, más bien, tienen que ver con la ausencia de las políticas culturales. Yo creo que hasta veinte y cinco o treinta años atrás, la Casa de la Cultura dominaba el panorama, mal o bien, tenía ciertas políticas en ese panorama, irrumpió el Banco Central, que también tuvo políticas claras, y eso vino aparejado de mantener y conservar o construir nueva infraestructura.

La Casa de la Cultura, el Banco Central empezaron un proceso de decadencia, y no hubo quien asuma el liderazgo, el espacio que iba quedando vacío, y los espacios empezaron a deteriorarse, se fueron cerrando, y no se construyendo nuevos espacios.

En Cuenca existían nueve cines en el centro histórico, este rato no queda ninguno, hay gente que me ha dicho, si... pero es que se han construido nuevos. Esos cumplirán cualquier función, menos la función cultural; existían, no sé cuántas galerías en la ciudad, este rato quedan dos o tres, no hay más... existían teatros, este rato, los únicos teatros que quedan hábiles son, el Teatro Sucre que logramos conseguir que se rehabilite, pese a que, recién se abrió hace cinco años, estaba en un estado desastroso. Ahora conseguimos que se rehabilite nuevamente y está medianamente bien; el teatro de San Roque que lo mantiene Mano 3 porque ya lo mantienen..., y el que lo rehabilitó la Politécnica Salesiana, que se abrió hace un año, "no hay más teatros", el Carlos Cueva está cerrado, los teatros de la Casa de la Cultura están inhabilitados, la sala Alfonso Carrasco que cerró hace dos años con la promesa de que, además, se iba a invertir para poder restaurarla, y no se acaba la restauración; entonces, este panorama es muy desalentador en términos de la infraestructura cultural, empatando con este tema y lo que me preguntaste al inicio, la precariedad de los artistas, va también en este sentido, andamos como judíos errantes buscando que alguien nos preste un espacio, a ver donde podemos trabajar; es posible pensar en un mercado? es posible pensar en términos de crecimiento del arte?, pese a todo eso, el arte en Cuenca ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años, cada vez hay más gente que trabaja arte, cada vez hay mayor cantidad de artistas, el teatro creo que está viviendo la mejor época de su historia en Cuenca, las artes plásticas tienen un impulso, sin duda, impresionante.

XD Se puede generar un mercado del arte?

DC De hecho, para mí, existe un mercado del arte, un mercado no visible, latente. El otro día me comentaba un amigo que está haciendo un estudio sobre esto, y ha descubierto que en Cuenca, aproximadamente, cada año, hay cincuenta mil personas que van al teatro; "eso es un mercado".

XD Y la relación con el mercado internacional.

DC Eso casi no existe, eso sí, ni siquiera con el mercado nacional, excepción hecha de ciertos artistas, sobre todo en el ámbito plástico, o en otros ámbitos por

cuestiones personales terminan llevando su obra a Quito, Guayaquil, insertándose en esos ámbitos, pero muy, muy pocos.

XD Prácticamente sería por gestión propia.

DC Por gestión personal individual, pero en Cuenca sí hay un mercado del arte. El Museo del Arte Moderno hace con frecuencia exposiciones en las cuales vende la obra. El rato que tú hagas una exposición vas al Museo de Arte Moderno, está la exposición, está el precio del cuadro; muchos artistas venden y venden muy bien, y hay mucha gente en Cuenca coleccionistas privados que compran, que van a esa exposición ven, les gusta y compran.

XD Qué mensaje les darías a los artistas en general sean plásticos, o artistas en general para que generen un mercado del arte.

DC Ahí hay varias cosas que hay que pensar, que son, no sé si anteriores, o por lo menos paralelas, estoy pensando en las formas mas contemporáneas del arte; una instalación que hacen en una calle que sabes que va en tiempo relativamente corto a desaparecer, es un proceso efímero...cómo lo vendes!, cómo generas mercado en torno a esa obra, que la gente no puede poseer, porque es efímera.

XD Es algo muy discutido lo que es el arte contemporáneo.

DC Súper discutido, hay obras extraordinarias, que sin embargo, duran un mes, dos semanas, un día, unas horas, desaparece.

XD Pueden venderse sus derechos.

DC Pueden venderse. El problema es que eso te obliga a repensar, también, las formas de colecciónismo, y a repensar, las formas de museografía y de museología de esas obras. Y en eso, siempre creo que el arte va un paso adelante, Otros procesos, tanto la museografía como la museología y el colecciónismo son posteriores a la obra, y cuesta, entonces, mucho trabajo, que, quienes deberían dedicarse a la museografía, la museología, el colecciónismo, vayan a la misma velocidad que la creación artística, pero, allí tenemos otra deficiencia que hemos generado muy pocos procesos, genero una obra que es efímera, al coleccionista le gusta, pero dice, cómo la compro, no le hemos enseñado a ese coleccionista que sí hay formas de colecionar eso, a través de registros de video, de registros fotográficos de testimonio; todo eso me permite a mi, registrar la obra y colecciónarla, y poder después decir, yo tengo la obra. Santiago Sierra, un muy interesante artista español, radicado en México, el trabaja este tipo de obras, el arte acción; muy discutibles y polémicas algunas de sus obras; te cuento, por ejemplo, una de las tantas que conozco de Sierra, reunió una serie de mujeres indígenas maya en Guatemala, les vistió con sus trajes típicos tradicionales, les paró en una plaza, mujeres que no hablaban español, hablaban solo maya, y les puso a decir en español, "estoy diciendo una frase que no entiendo, pero lo hago porque me están pagando para hacerlo"...terrible..., mujeres indígenas vestidas con sus trajes típicos, paradas en una plaza, diciendo

algo que no entendían y que a la vez era insultante, casi, casi, para ellas mismo, pero que evidenciaba un problema de mercado, es decir, cuántas cosas terminamos pervirtiéndolas por el mercado. Ahora, él estaba buscando denunciar algo con más de lo mismo, y eso puede ser éticamente cuestionable, de hecho las obras de Sierra, por lo general son muy cuestionables, pero a lo que voy, él filmó todo eso, hizo una serie de fotografías de todas estas mujeres, escribió una serie de textos del proceso, en Europa vendió la obra por más de noventa mil dólares, pese a que la obra en sí, ya había desaparecido, quedaba sólo el registro.

Diría que hay una re conceptualización de la obra, en el sentido de que muchas veces la obra ya no es, necesariamente el soporte físico, sino mas bien es el proceso, y el registro de ese proceso, la obra sigue siendo, esto puede ser una obra, eso puede ser una obra..., tengo palpablemente el soporte físico de la obra, pero hay muchas otras obras, que este rato, además tienen una visión estética sumamente interesante, con procesos tan desafiantes como te acabo de mencionar, pero es una obra que no existe, que no puedo palparla, existe el registro de la obra, existe la evidencia que la obra, si fue, se hizo, y que por tanto, tiene un valor estético, en la medida en que, estéticamente estoy confrontando con una realidad, que en el fondo termina siendo virtual; y ahí viene toda una reflexión teórica en la cual está Baudrillard, y otros, dónde está la realidad, la realidad está en lo que hemos pensado siempre en la materialidad, o la realidad también ya se empieza a mover en la virtualidad, y esa virtualidad no es una falsificación de la realidad, no es una simulación de la realidad, es otra realidad; al final es una obra digital que la ves en una pantalla de televisión. Cuál es su soporte, son bytes magnéticos que desaparecen en el momento en que se va la luz; dónde está entonces la materialidad de la obra.

Ahora, no puedes dejar de pensar que la obra está ahí, y que tiene además un concepto estético interesante, el problema entonces ahí para poder; muchos artistas jóvenes están entrando en estas perspectivas de artes absolutamente efímeros, cómo generas un mercado en torno a eso?, sí es posible, si las instituciones, y por supuesto, de a poco los coleccionistas privados en el momento en que lo entiendan, generamos nuevas formas de coleccionismo, generamos nuevas formas de museografía y museología sobre esto.

XD. Se deberían generar nuevos públicos para el arte contemporáneo.

DC Hay que generar nuevos públicos, es importantísimo generar esos nuevos públicos, en la medida que esos públicos van a ser consumidores o posibles compradores en algún momento, pero esos públicos no se van a generar si los propios artistas, las instituciones que estamos llamadas para hacer eso, y por supuesto, el sistema educativo no empieza a educarle a ese público, sobre esas nuevas formas de arte, caso contrario, va a pasar, lo que ha pasado; los artistas debido a una tara pos moderna, absurda que aspiro que empecemos ya a superar, además, y que creo que ya hemos superado, nos olvidamos del público; "el público no me interesa, no me importa, no quiero saber del público, yo hago lo mío, creo mi verdad y se acabó"; esa es una visión tremadamente narcisista que

ha tenido la pos modernidad, yo creo mi propia verdad, y si no te gusta es problema tuyo.

El artista tiene que empezar a pensar que su obra no tiene sentido si no es en relación con el público, y por tanto, tiene que volver a re pensar esa relación con el público, y por tanto, tiene que volver a repensar, cómo voy a incidir, desde mi posición como artista, desde mi relación con la institución, con el museo, con el sistema educativo, cómo lograr que todo eso le eduque a todo el público para que lo comprenda. Cuando Marcel Duchamp puso por primera vez su urinario en una galería y dijo, esto es una obra de arte, le voy a poner como nombre fuente y generó el concepto de la descontextualización que tan importante ha sido para el arte contemporáneo, porque al final, de un modo o de otro, la gran mayoría de artistas han seguido la visión de Duchamp, con infinidad de variables pero, no mas que copias de Duchamp en muchos aspectos. Yo creo que es hora de que nos quitemos la carga de Duchamp. Pero más allá, cuando Duchamp lo hizo por primera vez, el público no lo entendió, pero apareció un curador, un teórico, un museo que empezó a explicar el porqué y cómo funcionaba eso, y le permitió a la gente tener un nivel de comprensión más amplio...

XD Se generó un circuito del arte?

DC Pero, por supuesto, no uno, muchos circuitos del arte que se generaron a partir, de empezar a ver estas visiones de descontextualizadoras de las obras y cómo el arte podía ser hallado casi en cualquier cosa, siempre y cuando, se le ubique dentro del contexto adecuado, que es en esencia la propuesta pos moderna.

XD Diego, qué darías tú para los artistas, para que generen nuevas tendencias y que se genere una nueva era en el mundo artístico.

DC Yo creo que hay que diferenciar los distintos tipos de arte, yo creo que el arte, y esto sonará como una contradicción, casi imposible de resolver, pero, lo siento así, no puedo explicarlo con claridad, creo que el arte que más maniatado está, a visiones puramente teóricas, haber cedido a los curadores parte de la creatividad del artista, haber pervertido al propio arte dentro de visiones absolutamente mercantilistas, son precisamente, las artes plásticas y las artes visuales. Pero a la vez estoy convencido de que dentro de esa absoluta limitación, que este rato tiene las artes visuales, y estar secuestrada a todo esto, es donde se está gestando las nuevas perspectivas del arte; y es donde en muy poco tiempo, diez quince años, las propias artes plásticas y visuales habrán resuelto eso, y estarán enseñando a todo el resto de artes, nuevos caminos y nuevas perspectivas absolutamente diferentes.

No es el fenómeno del teatro, el teatro no está tan atravesado por la plástica, es otra realidad, no está tan atravesado por el mercado, es inconcebible que un curador le pueda decir a un director de teatro, así tienes que hacer las cosas, o a un actor; somos todavía muy dueños de nuestro proceso creativo. No es el caso del cine, el artista sigue siendo, todavía, aunque el cine esta siendo atravesado

también de visiones comerciales que les son inmanentes por su propia visión industrial y su propia técnica, inclusive, industrial.

No es el caso de la música, que, también la música puede estar atravesada por el mercado; creo que el conflicto mayor se está dando en las artes plásticas; el callejón sin salida más agudo está en las artes plásticas y visuales; pero precisamente es por eso que de ahí va a surgir la solución, estoy convencido de ello, y ante eso, lo que le puedo decir a los artistas, primero, dejemos de tener perspectivas tan cerradas a los ámbitos teóricos que, también puede sonar contradictorio, porque soy el que incluso a nivel de la universidad insisto en la necesidad de la formación teórica de los artistas, pero no podemos pensar que la teoría esté antes de la obra, que es la propuesta pos moderna. La teoría tiene que ser un respaldo de la obra, pero una vez que la obra exista; no como el origen de la obra; que es donde este rato estamos; este rato la obra es producida a partir de una conceptualización primeramente teórica, no; en toda la historia de la humanidad la teoría ha sido posterior a la obra, muchas veces el artista, ni siquiera ha sido capaz de entender conceptualmente hasta dónde ha estado llegando, sino una vez que la obra está hecha y empieza a confrontarse con el público, el artista empieza a teorizar sobre ella y a darse cuenta, qué es lo que está hecho, y a sistematizar su experiencia.

Ahora estamos haciendo todo lo contrario, la posmodernidad nos ha llevado primero a teorizar, y a partir de esa teoría generar la obra. Qué ocurre, que con frecuencia ves argumentos en términos lingüísticos, incluso, muy bien construidos, muy profundos; y el paso de eso a la obra, fue poco feliz; ves obras que, se sustentan en una teoría, pero dices, dónde se perdieron; esta teoría es maravillosa, pero, la obra es un desastre; porque, nos hemos preocupado más en la teoría, que en la producción artística.

Porque la conexión lógica de la teoría, es decir, yo no puedo hacer teoría sobre la experimentación, sin tener experimentación; y, así ha sido la historia de la humanidad, es decir, yo he podido, luego de que he generado, por supuesto, a partir de un partir de un paradigma que me ha permitido entender la realidad del mundo de una manera, generar un proceso experimental, sobre el cual luego reflexiono, y genero la teoría; pero no puedo experimentar, partiendo primero de una teoría, que por lo general, además dentro del mundo del arte son bastante abstractas y difusas, para intentar generar una práctica artística que luego me va a volver a llamar a una reflexión, y que tiene valor, entonces, en la teoría de una obra.

Por qué la gente se ha resentido con esa obra, porque evidentemente, la gente no tiene por qué conocer la teoría, ni tiene obligación de conocer la teoría. Lo que la gente conoce, es la obra; y si la obra, no se defiende por sí misma, la gente no la va a ver.

XD Quizás esa sea una de las razones porque pierde, la obra de arte, esa valoración, que quizá, se merece.

DC Pero, por supuesto. La gente no puede valorarte, por la teoría de la obra, vuelvo a insistir en eso, la gente tiene que valorarte la obra por sí misma. Que además, yo, como parte de la educación le pueda dar información teórica sobre la obra, pueda permitirle conocer más la obra; eso, es otra cosa. Pero, la obra es en sí mismo la que tiene que funcionar; pero, lo que si yo busco que funcione la teoría, todos los artistas plásticos se rebelan contra la teoría, todos!, pero a ninguno de ellos es capaz de romper la atadura de la teoría, porque eso ha significado niveles de prestigio.

Yo creo que la teoría es súper importante, yo creo que es clave, que sepamos en qué momento del pensamiento estamos; cuáles son los grandes desafíos del pensamiento.

Creo que es imprescindible, incluso, que esos grandes desafíos del pensamiento contemporáneo, de las nuevas realidades que vivamos, puedan ser parte de la reflexión artística, en términos de la generación de la obra. Pero no puede ser un fundamento ni un origen de una obra.

El origen de una obra tiene que ser un proceso creativo donde tenemos que volver a revalorar la técnica, tenemos que volver a revalorar el oficio, tenemos que volver a revalorar lo que constituye en sí la obra, los lenguajes artísticos; no los lenguajes retóricos, textuales; que éstos lenguajes retóricos textuales en los cuales hemos avanzado mucho; pasen a ser parte del proceso artístico, perfecto. Pero, no a la inversa, que es lo que la posmodernidad nos llevó. Le constituyó a la obra de arte en parte de una reflexión retórica conceptual, y la obra de arte pasó a estar sumida en un desarrollo teórico conceptual filosófico.

Lo que estoy proponiendo, es exactamente, lo inverso, recuperar eso que hemos ganado en lo conceptual, en lo teórico, pero para ponerle como sustento para el desarrollo de la obra en sí.

La pos modernidad terminó desecharlo y volviéndole nula y absurda toda reflexión, en torno a la técnica, en torno al lenguaje artístico, en torno a la composición; es innecesario, basta con que tengas un concepto para que la obra exista.

En resumen, para mí es imprescindible, que empecemos a superar la posmodernidad, ya es hora, ya hemos tenido veinte y cinco años de pos modernidad. Tenemos que empezar a pensar un mundo y un arte pos posmoderno.

XD. Propongo hacer un conversatorio, con artistas, con personas ligadas a las instituciones, críticos de arte.

DC Encantado, por supuesto. En la medida de lo que estoy hablando, entre muchas otras cosas, vas a poder resolver problemas en torno al mercado del arte. Cómo logro que el coleccionista privado entienda que tener un video de la obra efímera que hice, es tan valioso como tener un cuadro de Van Gogh; y este rato

tienes ejemplos extraordinarios en el mundo como la colección Daros, un coleccionista multimillonario, que es Suizo, se dedicó a comprar arte latinoamericano contemporáneo, abrió ya su primera sede en Brasil; y tiene la mejor colección de arte latinoamericano contemporáneo del mundo, y recién allí la gente empezó a decir: ¡Que locura! y lo que tiene es, videos, fotografía, registros sonoros, que maravilla, porque eso es el arte contemporáneo, aparte que tiene obra física, palpable, manejable; pero mucha de la obra que tiene Daros, es esto. Y de grandes artistas latinoamericanos, y nos está dando una lección, de cómo nuestros museos deben empezar a cambiar, de cómo nuestros artistas deben empezar a incidir en el mercado, pero claro, la angustia, muchas veces del artista es, "lo que hago es de mucha calidad, pero es efímero y no tengo algo perdurable que me puedan comprar, de qué vivo!". Si puede vivir, te he puesto los ejemplos de Sierra o de Daros.

Estos niveles entre la virtualidad y la realidad que se están trabajando, llegan a la vida cotidiana y uno no se da ni cuenta, ahora, cuando sales de turismo y llegas a una ciudad que ya no conoces, ya no ves la ciudad, la ves a través del ojo de un lente de cámara, y es una visión absolutamente plana, ya no te metes en la ciudad, sino estás detrás de una cámara viendo la ciudad, y eso ya es una intermediación que evita que conozcas lo más lógico, lo más natural, lo más palpable. Llegas y dices, vean esta es la ciudad, esto es lo que conocí, esto es lo que conoce la gente pero, probaste, oliste y tocaste; y dice, no. Pero aquí está la ciudad que conocí. Es terrible, porque en realidad dejas de conocer a la gente. Tienes un facebook, y lo que primero la gente te pide la gente es, ¡pon tu foto!; pero no te están conociendo, te ven en la calle y te dicen, yo te vi en el facebook, pero no te conocen a ti, conocen una parte de una realidad virtual tuya.

XD. Allí existe un problema de interculturalidad.

DC Es un problema de interculturalidad. Y la cultura está entrando en niveles en los cuales pueden empezar, realmente, a disolverse, y ése es el riesgo. Y si lees Cultura y simulacro de Baudrillard, te lo dice. Antes por lo menos teníamos la letra, y teníamos culturas que funcionaban en torno a grandes discursos letrados; ahora, en torno a qué!, en torno a imagen, pero una imagen que está sustentada, ya solo en el soporte físico del lienzo, sino una imagen que está sustentada en bytes, que en un momento desaparece, y dónde quedó esa imagen?. Y la imagen está ocupando el mismo nivel imperialista que tuvo la letra hasta 1950; es decir, de imponerse ante todo, y el que no maneja la imagen es un absoluto ignorante, la misma tensión si no manejas la letra. Y eso te hacía desconocer inmensos aportes de la cultura desde cualquier otro ámbito. Todo esto está atravesado por el tema de la interculturalidad, incluso a nivel generacional, porque ahí empiezas a vivir una realidad que la podemos entender quienes tenemos menos de cincuenta años, quienes tienen más de cincuenta años, ya no te entienden esa realidad; ahí hay un fenómeno de interculturalidad generacional que no estamos viendo, pero pensamos que nuestra interculturalidad es étnica.

XD. Gracias por su gentileza.

ANEXO Nro. 3

ENTREVISTA AL ARTISTA PLASTICO HERNAN ILLESCAS

Por Xavier Domínguez A.

XD Muchas gracias por la entrevista.

XD. Empecemos. Es posible vivir del arte.

HI Yo creo que, sí es posible vivir del arte de una manera decente, diría yo, pero con un interesante proceso de trabajo, con una evolución, o sea, un trabajo serio, en otras palabras. Eso es un poco duro, porque, le toma tiempo para vivir decentemente del arte. Yo recuerdo, que en mis inicios realmente era muy difícil, muy duro, podía haber mayores facilidades de adquisición de la obra, porque, el arte plástico, también ha evolucionado en diferentes instancias, y en esto, hay que diferenciar, o hacer diferentes etapas para poder dar una claridad, exactamente, si es o no factible vivir del arte, muy complicado realmente del arte; pero, no todos llegan, a veces teniendo cualidades importantes artísticas.

XD. Obviamente, para vivir del arte, se necesita un circuito del arte, cree usted que es necesario?

HI El circuito del arte le hace la misma comunidad en un instante, le hace el mismo artista en base a su desarrollo profesional, a su desarrollo promocional y a su desarrollo artístico; el arte lo hace en las instituciones públicas y privadas dedicadas a promocionar y educar el arte. Todo eso ambienta un circuito atmosférico en la cual se trabaja, y ahí van los artistas en sus diferentes tendencias.

XD. Dentro del circuito, si hablamos de las galerías, qué ha pasado con éstas.

HI. Yo pienso que las galerías han tenido diferentes etapas y diferentes procesos. Hablemos de las épocas de los ochenta, hubo una importante evolución de la galería como tal, porque la gente visitaba muchísimo las galerías, de ahí podemos hablar de unos diez años después, tuvo su mejor época. Luego, comenzó a bajar, porque comenzó a venir nuevas tendencias, nuevas expresiones artísticas que iban cambiando, y los artistas de esas épocas. Los que estaban en boga no impulsaron a otros espacios, o los que iban saliendo no desarrollaron, yo estaba en eso. Pero a mí me costó mucho tiempo desarrollar mi proceso, ha sido mas lento, incluso desde mi mismo trabajo, yo no salí de Bellas Artes, y al año ya estaba en mi auge, no. A mí me ha tocado mucho tiempo, yo he ido pasando diferentes etapas bien puestas. Por diferentes circunstancias ha ido cambiando, precisamente, buscando mi evolución, y eso me ha tomado tiempo, y eso ha sido muy duro, y así lo hicieron algunos otros artistas. Otros evolucionaron muy rápido y ya no están ahora en este tiempo, se han perdido, están dedicados a otras

actividades o a las mismas pero ya no plásticamente y viviendo indirectamente del arte.

XD Gracias a su trabajo que lo ha construido durante su carrera artística, le pregunto, cómo reconoce usted una obra de arte.

HI Una obra de arte se reconoce, primero por su concepto, su contenido que maneja una obra, la trayectoria del artista, sus etapas de formación del artista, como ha ido manejando. Ahí es donde uno puede visualizar exactamente y determinar una obra de arte.

XD Cómo cree usted que un artista crea valor en la obra.

HI Son una serie de ítems que uno va trabajando, y eso produce desde cuando uno ya se forma profesionalmente, porque. Primero a veces se comienza como pintor que va trabajando muchos temas y muchas cosas, y uno se va inclinando y definiendo y purificando, y va creando otras cosas, y ya hablamos de un artista.

La valoración de una obra de arte, primero se hace una valoración al artista por su trayectoria, y lo hace un historiador de arte que conoce la parte museográfica y museológica. El tiene una serie de ítems que va inicialmente sobre su contenido artístico, su oficio, su tratamiento, su historia; porque cada obra tiene una historia, tiene un concepto. Y ahí uno puede determinar, incluso, porqué son los manejos técnicos, a donde se inclina, o ciertos caprichos que a veces maneja el artista, o ciertas identidades dentro de una obra que maneja el artista que van dando una valoración importante para la obra. Entonces hay una serie de ítems que se van desglosando, y que a veces va descubriendo el historiador, va haciendo un análisis a la obra, se hace un análisis profundo, de alguna manera psicológico a la obra, porqué ciertos temas. Porque a veces el tema es un pretexto, y detrás de eso hay otras situaciones, otras verdades que va descubriendo la mentalidad y la actividad del artista.

XD Esa creatividad del artista y esa mentalidad que tiene, son factores para que se dé una originalidad en la obra.

HI, Por supuesto, va dando cierta identidad más que originalidad, porque un trabajo, paisajístico tiene su originalidad; pero, la identidad es lo más importante. Cuando un artista llega a tener una identidad dentro de su obra, yo digo, que puede hacer cualquier cosa que ya es importante, porque tiene un sello, un cliché, como podemos hablar de Rivera, de Botero, de Guayasamín, Endara, Picasso. Es decir de los grandes artistas; uno se le conoce apenas se le ve; eso es importante; por eso está dentro de un proceso, de una evolución artística que va determinando y que va armonizando, y eso le hace un poco a veces al artista para que sea más creativo. Hay mucha gente que ha estado buscando, hace todo, pero no tiene originalidad, no tiene identidad. Y es por eso, con las últimas tendencias, a veces no le da identidad al artista. Puede ser de cualquiera ese trabajo, porque hay un vacío que no está definido todavía; si en las nuevas tendencias es importante el oficio, o se toma en cuenta el oficio, o vale el oficio, o

no vale el oficio; porque, a veces el concepto maneja el artista, pero quien le da armando es el diseñador, o es el que le maneja la imagen, o simplemente un empleado o un hábil, pero, el concepto valioso es el que tiene el artista; y eso no está definido, hay un vacío que todavía no se define. Yo pienso que en unos años más podrá definirse, aunque ya se ha perdido un poco eso, indiscretamente está regresando al oficio, que es parte importante de una obra de arte.

XD Todo ese oficio, esa originalidad, esa valoración, son elementos importantes para que su obra tenga una aceptación en el mercado?. Cree usted que su obra deba tener un valor monetario, porque existen muchos artistas que no están de acuerdo con este concepto de vender su obra.

HI A veces es muy fácil decir, teniendo un cargo aparte, pero vinculado obviamente a la parte artística o cultural, pero, la gran mayoría de los artistas o los actores plásticos, viven de su producción. Eso mismo le da un mérito especial, que lo que uno hace sea adquirido, sea valorado y acepten el valor económico que uno pone. Eso es importante porque uno a veces, esas valoraciones, no es solamente manejada por el artista, sino por terceras personas, hablemos de corredores de arte, de galeristas, o simplemente de historiadores que están involucrados en valorar obras de arte y poner en manos de compradores, coleccionistas. Los historiadores saben a quien pueden poner esas obras de arte, básicamente va a los coleccionistas que hay, pero muy pocos y ellos son los intermediarios de esas obras. Y así se manejan internacionalmente y a veces uno no conoce, y a mi me ha pasado muchas en ocasiones que me he llegado a enterar que las obras de uno están en precios exorbitantes, que a mí nunca se me ha imaginado. Eso le da mayor profesionalidad al artista en muchísimas situaciones importantes, que, obviamente, cada artista maneja privadamente. Este es un mundo absolutamente diferente a todos los negocios, porque este es un negocio que ha existido toda la vida, nunca se va a acabar la venta de obras de arte, ha pasado por todos los espacios del mundo y en todos los tiempos, y por más que vengan nuevas tendencias, modismos, la venta de obra de arte nunca va a acabarse. Y eso está predestinado, por ejemplo, a pagar impuestos de grandes coleccionistas con obras de arte, eso no sabe mucha gente, eso pasa incluso aquí en el país.

XD Hay liberación de impuestos.

HI Si, hay liberación de impuestos, grandes coleccionistas compran obras de arte para hacer donaciones, y con eso cubren sus impuestos de una manera directa o indirecta, sana o insana, al artista le promocionan y le ayudan muchísimo para que siga creando, pero yo no sé si están perjudicando al fisco nacional o internacional, a veces hay gente que compra en el país, y hace donaciones a instituciones, hospitales, y con eso desglosan sus impuestos, que obviamente no es el mismo porque si compran aquí en 10.000 unas obras, allá lo pasan por cuarenta. Entonces así se maneja.

XD Qué sugerencias daría para que se dé un mercado del arte en Cuenca.

HI. Una promoción constante de todas las instituciones culturales, apoyo a los artistas, las instituciones deben dar por encargo a los artistas proyectos o propuestas que reciban de los artistas, o que ellos hagan, porque todas las instituciones no tienen un departamento que hagan cultura. No tienen esas políticas, o simplemente carecen de conocimiento general y básico de que la cultura es importante. Está predisuelto, a lo que me ha tocado a mí, promocionar mi actividad cultural con propuestas y actividades a instituciones públicas, privadas a nivel local, nacional e internacional, es decir, yo soy el que propongo; lo que debe ser lo contrario, como en otros países, las instituciones privadas y públicas son las que deben dar por encargo.

Antiguamente se hacía eso con la mayoría de artistas, es por eso que hay tanta obra clásica, porque les daban y pintaban dos o tres años para los reyes. Ahora eso casi no se da, eso si se hace, se lo hace realmente por propuesta del artista, entonces son muy pocos espacios que se manejan. Por otro lado, las nuevas tendencias también han cambiado un poco el mercado, las nuevas tendencias no es un arte que se vende. El único arte que se vende es el arte plástico, lo que es escultura.

XD. Cuáles son las expectativas del arte contemporáneo.

HI. Por un lado son importantes e interesantes, terminan siendo efímeras, o terminan siendo chatarra. Por qué se ha dado esto, porque definitivamente, estas nuevas tendencias tenían que manejarse de alguna manera con artistas que han tenido alguna trayectoria madura; y comenzó por abajo, comenzó con los jóvenes que están en la vanguardia pero sin un proceso, y el arte necesariamente debe tener un proceso. No es artista el que sale de Artes Visuales y ya sale al mercado. Y nació así en todo el mundo, o sea, los jóvenes comenzaron con apoyo, como en otros países, de instituciones y particulares para sus proyectos, que hagan lo que realmente puedan hacer, en otras palabras, lo que quieran. Aquí no hay ese apoyo, es por eso que el arte conceptual es muy pobre en su presentación, en su oficio; así el contenido sea importante; pero no puede manejarse, y a veces está más pendiente el artista, el creador, qué puede llevarse para su bolsillo, para seguir viviendo, que invertir en ese proyecto, esa es una de las situaciones más complicadas para el artista, para el creador, de que no tiene como crear y trabajar.

XD. Si el artista no tiene como crear, que le recomendaría para que esa creación artística aflore.

HI. Tiene que ser, como en este mundo globalizado, como experiencia que yo he tenido. El artista tiene que rodearse de muchos espacios, tiene que estudiar un poco el mercado, tiene que apoyarse con gente que conozca el tema proyectos, que sepa manejarse en lo que es instituciones. Tiene que provocarse, hacerse un aprendizaje de algunos cursos o seminarios, o asesorarse. A parte de su trabajo tiene que ser un promotor cultural de su propia obra, y eso no entienden, algunos a veces se jactan, yo soy artista y yo no me muevo, tiene que ser multidisciplinario, y tiene también que trabajar colectivamente con un historiador,

con uno que maneje imagen, con uno que trabaje en diseño, entonces armar un equipo, en el cual el artista sea la cabeza, quien maneja la idea global, y el momento en que sale un proyecto, hay rubros para todos; así se trabaja, y así se han trabajado los proyectos curatoriales de las últimas bienales, así vienen trabajando los jóvenes en algunos espacios en el país y fuera del país; y una vez que eso ya se tiene bien compactado, y así ya pueden trabajar y evolucionar independientemente. Así como el artista es creativo, tiene que ser creativo para buscar un financiamiento, y eso está en todos los oficios; si es un arquitecto, tiene que ser creativo para buscarse un espacio o para ganarse algo, no puede, jactarse y decir, yo soy artista y tienen que llegar las cosas. Además, eso también es parte de un proceso de la evolución de la obra, y tiene que ser valorada, porque se puede hablar todo bellezas, pero si la obra no dice nada, entonces mal se puede exigir. Hay muchos artistas que en este tiempo han estado trabajando por muchos años y no dan pie con bola, no evolucionan, siguen haciendo lo mismo porque no les ha gustado nunca cruzar el río, abrirse espacios, fronteras, buscar, crear, involucrarse en tantas cosas, y aprender tantas cosas que hay hoy en día.

XD Cree usted que el artista esté en constante capacitación.

HI. Por supuesto, a más de su propio trabajo, el artista debe ser una hormiguita diaria en su taller; y eso, muy pocos artistas lo hacen, no puede un artista dejar de trabajar tres, cuatro meses y después retomar. Por eso es diferente a todas las carreras, es como un médico, no puede dejar de operar, y abandonar seis meses y comenzar de nuevo. El momento en que se deja de activarse, de tener una relación entre su espacio taller y su creatividad, si deja de tener un espacio, mas allá de un mes, pierde su ritmo. Si a veces a mí me cuesta cuando yo viajo, dejo de trabajar, aparentemente dejo de trabajar que voy a lo mismo, llevo mis tintas y mis lápices, estoy creando siempre cosas, o estoy escribiendo, porque un artista tampoco es solamente de estar con el lapicito y tomándose un café. Eso es un poco romántico, ahora en el arte hay que armar, hay que escribir en proyectos y las ideas se van archivando. Tiene que ser creativo !.

XD. Tomando en consideración la comunicación. Que recomendaría para los jóvenes artistas para que se dé un impulso en el arte.

HI. Yo creo que promoción es un paso, y es lo más fácil, de alguna manera, llamar a la prensa hacer una entrevista, eso es muy relativo. Algunos lo utilizan, pero para mí es muy relativo. Lo importante en la promoción es el propio espíritu del artista, cómo trabaja en su obra, como busca, es necesario e importante para su promoción es rodearse de un curador, de historiador, de un crítico que le hable, que analice, que cure su obra antes de ser expuesta, o antes de ser trabajada para que le haga entender al historiador o el historiador también le entienda al artista y pueda haber un diálogo, y pueda abrir sus espacios sus mentes y de ahí sacar un documento en el cual se pueda promocionar un elemento, porque a veces se promociona por el color, porque sea bonito, porque está feo; pero, realmente, la parte importante, el contenido mismo de la obra, a veces no lo puede decir ni el mismo artista, la mayoría de las veces. Entonces es importante reforzarse primero, con un curador de arte, con un historiador que

determine y se tamice y salga un documento, con eso es más fácil ir a la prensa, porque es obvio, ya está trabajado, el artista tiene elementos de juicio para poder explicarse mejor, porque a veces las explicaciones son muy ociosas, las que hace el artista, no se les entiende.

XD Si hablamos de políticas culturales, cree que deben darse unas políticas culturales por parte del estado para que haya una importante gesta artística, se dé un mercado del arte adecuado, se dé un circuito adecuado y un espacio para la creación y exposición.

HI. Siempre es importante la política cultural obviamente sin involucrar a la política normal que se ha venido manejando. La política cultural es tan importante como la misma valoración del arte, porque sin estos espacios, sin estas políticas realmente no se puede generar, no se tiene un norte, yo creo que sí es importante de que se creen pero, realmente no a cuenta gotas, porque a veces se habla mucho, se dice mucho y al rato realmente no queda nada.

Esas políticas culturales deben ser trabajadas desde las bases, con los verdaderos actores culturales. Estos últimos tiempos se han hablado mucho sobre políticas culturales, se han manejado mucho los actores culturales, un término que antes no se usaba, y ahora se está vendiendo, pero en el fondo no hay nada todavía, está solamente puesto un cimiento y no se ha construido nada.

Primeramente, porque no se ha trabajado con los verdaderos actores culturales, tampoco esa palabra de socialización, es falso, se debería hacer un censo y recibir todas las propuestas, y tener gente experimentada que maneje eso, y que haga propuestas claras, porque todos tenemos inquietudes y situaciones.

Mucha gente que maneja desde arriba, desde los escritorios no tienen ideas básicas, qué es lo que realmente necesita un artista, cómo necesita financiarse un proyecto de exposición fuera del país, un proyecto de exposición dentro del país, un proyecto de exposición de lo que es América y de lo que es Europa; cómo se manejan, cuales son los mecanismos, cuales son las primeras puertas que se manejan cuando se sale del país, porque hay espacios y espacios, como se puede trabajar mediante intercambios culturales; son herramientas importantes de que nadie sabe, porque hay una política que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores en el área de cultura.

y hay otra política diferente que recién está aprendiendo el Ministerio de Cultura y que tiene algo totalmente diferente. El Ministerio de Cultura no está preparado todavía para manejar estos procesos, y es por eso que también los artistas no han exigido estos espacios o estos procesos o proyectos porque no hay nada claro, todo es un desgaste, entonces la gente con cierta trayectoria, ya no entra por que ya se hizo en los años ochenta, y la nueva generación no tiene por donde caminar; no hay una guía, se sigue puliendo el proceso de formación del ministerio, en cuanto a las políticas se dan todavía las vueltas, y ni siquiera hay un presupuesto establecido por el gobierno. Por lo menos el intento de que exista el Ministerio de Cultura es bueno, y debería trabajar desde este año fusionando lo

que es Casa de la Cultura, lo que es el Banco Central, armonizando todo. El Ministerio debe ser un promotor, así como el Museo Smithsonian en Washington, que da dinero a todos los museos, tiene sus actividades y cada uno tiene su autonomía. Aquí se quiere hacer lo contrario, acaparar y centralizar todo y hacer las cosas a su modo de ver.

XD. Le agradezco mucho por la entrevista.

HII Gracias a usted.

ANEXO Nro. 4

ENTREVISTA A LA DRA. CLARA DONOSO, DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS.

Por: Xavier Domínguez A.

XD. Agradeciéndole por aceptar esta entrevista.

XD Usted cree que es posible vivir del arte?

CD Totalmente yo soy un ejemplo de aquello he vivido desde los 16 años dando clases de danza, luego me tome un tiempo para mejorar mi nivel trabajo 14 años en el Conservatorio de música como profesora luego presenté proyectos en la universidad cree el grupo de danza de la universidad que ahora de llama compañía de Danza de la Universidad, creamos la licenciatura en Danza y Teatro que este rato tiene doscientos aspirantes a entrar en la escuela o en el programa de danza y teatro y ahora me encuentro en el centro de posgrados, además como un extra estos últimos años me dio por indagar en el negocio propio y tengo mi estudio, es totalmente factible vivir del arte y vivir con decencia.

XD Por que cree que las galerías de arte están en un punto crítico desde las artes visuales.

CD Bueno yo puedo pensar que las galerías de arte tendrían que reflexionar o repensar sobre lo que se expone, porque me parece que los artistas y los galeristas han sido influidos por los artistas muchas veces. A veces piensan que solamente hay que exponer lo conceptual y en otras ocasiones hay galeristas que exponen artesanías y no arte entonces pienso yo que hay una desinformación de hasta donde llega la artesanía y hasta donde empieza el arte y por otro lado, también hay una especie de desinformación de qué puede ser vendible y que puede ser que mejore el currículo profesional de un artista.

XD Hay Un Mercado del Arte.

CD Yo creo que ahí esta el punto en el que no se genera el mercado del arte, ese es el punto de la crisis, me da la impresión desde lo que yo sé a partir de los derechos de autor porque en el mundo entero hay industrias culturales e industrias artísticas hay artistas ecuatorianos que no tiene ninguna vergüenza de exponer en Miami y exponen porque su manager lleva la obra a una galería comercial entonces por su puesto esta obra no puede ser demasiado conceptual esta obra tiene que ser mas estética y menos conceptual mas asimilable por un público de la mass-media.

XD Eso quiere decir que tiene que ser una obra de carácter vendible.

CD Ya sabemos todos aquí que los artistas visuales hablan de la prostitución del arte y la prostitución del artes, esto es precisamente hacer productos vendibles, pero el derecho de autor y el marketing hablan de algo totalmente diferente hablan de que el artista tiene derecho a vivir de su trabajo y a cobrar de su trabajo sobre todo en la constitución de la república dice que es un derecho irrenunciable del trabajador cobrar su sueldo o salario, entonces por qué un artista trabaja haciendo obras y no cobra por ello, porque dentro de su formación solo se le enseñó ha crear y nunca se le inculcó a ir por el otro camino que le volvería integral a este artista, si yo creo y además puedo ser empresaria voy a poder vivir muy bien del arte para muchos artistas que son como a veces que están en el extremo, esto es prostitución, no es prostitución por que el derecho de propiedad intelectual no es prostitución el derecho es ley y es derecho para el artista.

XD Es un derecho adquirido?

CD Por supuesto desde que existe la ley de PI entonces el artista tiene que cambiar su concepción de que tiene que hacer obra solamente conceptual y sería para poder mejorar su currículum y para poder intervenir en las bienales internacionales y ser un super artista, pero además de eso el artista debe trabajar un tipo de repertorio que le pueda hacer vivir, porque ya sabemos que las obras conceptuales en su mayoría no son vendibles, eso para ellos podrá ser prostitución, para el derecho de autor, eso se llama empresa.

XD Cree debería socializarse esta ley?

CD. Por supuesto. Hacer empresa no significa tampoco bajar la calidad de la obra de arte, por supuesto hay una necesidad inminente, emergente de que todo el mundo conozca el derecho de autor inclusive las mismas comunidades indígenas.

XD Por qué no se ha generado un mayor debate de esta ley de derecho de autor.

CD La institución estatal que está encargada de dar a conocer la ley de PI es el IEPI, si lo hace pero me parece que a lo mejor podría hacerlo con mayor frecuencia y con mayor profundidad, recién estuve hace unas tres semanas en una charla o un seminario sobre derechos de autor y en realidad era sobre patentes, entonces, a veces no se selecciona el nicho de gente al que llamar. Me parece perfecto que llamen a los industriales, a los químicos, a los diseñadores industriales, o a los del área de la producción, a hablar sobre las patentes pero no a los artistas.

Primeros deben empezar por bases de datos y ver quienes son artistas, cuales son las comunidades indígenas que tienen conocimiento ancestral, cuales son los que hacen producción a escala industrial, etc. Y yo creo que multiplicar su acción por diez en el tema de enseñar a profundidad sobre los derechos de autor, porque a veces me da la sensación de que se enseña superficialmente.

En varios seminarios de los que yo he estado, lo que hacen es decirte cuáles son los derechos de autor, cual es el derecho conexo, a qué tiene derecho el autor, qué es el IEPI y punto final; pero no se cuentan ni se analizan casos prácticos de la vida real, que es lo que pudiera abrir los ojos de los estudiantes y aplicar la ley a esos casos, y dependiendo de la especialidad de ese nicho de mercado o de ese grupo de gente a la que ellos están yendo a instruir.

XD, Tomando como base la ley de derecho de PI, es posible buscar espacios internacionales de mercado?

CD Yo creo que el sistema que en el primer mundo existe, no existe en nuestro mundo, en nuestro espacio, es decir, hay todo un sistema en donde está el artista que se entrena, o se especializa en crear; hay otros que son los gestores culturales, que a mi no me gusta este término, porque es ambiguo y es casi filosófico, tiene que ser un manager, un gerente de la cultura y del arte, y obviamente todo un equipo que trabaja en publicidad, en difusión de ese artista. Eso pasa en los teatros de todo el mundo; en un teatro no hay un funcionario público que sea el director de teatro, en un teatro, hay un gerente ejecutivo del teatro y hay un gerente artístico del teatro, un departamento de finanzas que trabaja con el gerente ejecutivo y hay un departamento de arte que trabaja eligiendo o seleccionando las obras y armando la agenda de ese teatro, y hay todo un equipo de técnicos de iluminación, de tramoya, de limpieza; si tu te das cuenta no es un director de cultura que dirige el teatro y que además hace todas las políticas culturales para Cuenca y la región sino es todo un equipo de gente que sabe del quehacer escénico para poderlo llevar adelante, además de un gerente ejecutivo que se encarga de las cuentas y de las finanzas.

XD. Es todo un sistema que se debería considerar, no solo en el ámbito de las artes escénicas, sino también en el ámbito de las artes plásticas.

CD. En el ámbito de las artes visuales, tiene que ser tu manager, a quien tú le haces un contrato de cesión de derechos, y solo le cedes el derecho de la exposición o de la difusión pública y de la distribución; este señor es el que se encarga simplemente de dar a conocer tu obra, a nivel mundial, y no eres tú el que tienes que andar buscando galerías para encontrar o mandando obra para ver quien quiere tu obra, que en otros términos se llama mercader o merchandising, que es un manager. O en el primer mundo existen también las sociedades de gestión colectiva, que son aquellas sociedades que se encargan de gerenciar tus derechos de explotación, de venta, o de generar lucro, y son ellas las que se encargan de hacerte publicidad y ubicarte en diferentes espacios, hay que discriminar bien que éste mercader o este gerente tuyo tiene que manejar también un equipo de difusión de tus obras para llevarte a galerías que sean comerciales y llevarte a galerías que sean conceptuales; en las conceptuales tú vas a ganar un premio, tal vez, económico o más bien, un premio honorífico, generalmente son las bienales, eso te mejora tu currículum, y te vuelve un artista de elite en el mundo entero, pero con todos los honores del mundo no puedes sobrevivir, entonces tienes que manejar un repertorio de obra, y tu manager tiene que ubicar tu obra también en galerías comerciales a donde vayan empresarios y

gente multimillonaria que le interese adquirir obra de arte, pero no siempre estos adquieren obra conceptual contemporánea porque entendemos siempre que lo contemporáneo es menos entendible, que lo contemporáneo será un poco más entendido en el futuro, eso pasó con todos los artistas, verdad... Van Gogh no vendió un cuadro en su vida, sólo a su hermano, que es el ejemplo más sonado. Y hoy, en cambio, un Van Gogh quien sabe cuánto costaría.

XD. Tomando esto como consideración, por qué cree Ud. Que no se venden obras aquí en Cuenca.

CD. Porque no hay un sistema bueno de comercialización, yo creo muchísimo en el talento y creatividad de los cuencanos, creo en la calidad de los artistas cuencanos, lo que no hay es el mercadeo necesario. Aquí tenemos gente que podría invertir en obras, pero que al no hacerse la comercialización de las obras, al no generarse una imagen comercial de un artista, al no mostrar que ese artista es cotizado, entonces simplemente no se vende. Si tu vendes la imagen de un artista es pobre, esta mal vestido, es hippie, ya solo esa imagen física influye en el comprador.

Es cuestión de marketing, no hay inversión en el mercadeo de los artistas.

XD. Y Por ende no hay un coleccionismo que fluya en el circuito del arte cuencano.

CD. Hay poca gente que colecciona obras y que me parecen súper interesante, sin embargo hay gente que le interesa. Y por otro lado de las políticas económicas del país, yo no tengo una ideología definida, no pertenezco a un partido político; pero en alguna época le interesaba comprar arte porque podía deducir del impuesto a la renta, decía, yo compré arte, o yo pagué a tal compañía tanta plata para que se hagan obras de arte, por tanto yo pago menos impuesto a la renta

XD Eso como parte de las políticas que genera el gobierno.

CD Eso fue en la época de León Febres Cordero aunque muchos le critiquen de barbaridades que pudieron haberse dado, y no sé porque no pertenezco a ningún partido político ni a ninguna ideología. Pero sin embargo hay hubo muchísima gente que adquirió obras de arte y creció la cantidad de coleccionismo.

DX Sin necesidad de una política cultural.

CD Pues, era una política tributaria, no cultural sino tributaria pero que estaba apoyando al arte, el que compra arte paga menos impuestos y eso favorecía muchísimo.

XD Debería haber más facilidades a los artistas.

CD Debería retomarse ese tema en la reducción de impuestos, por otro lado hay un tema que se ha planteado desde hace mucho tiempo, los artistas no deberían pagar impuestos por los materiales que adquieren, es decir, si una pintura te cobran el IVA, si tu vas a hacer obra de arte, si se consiguiera eso mediante una ordenanza en el municipio, en Cuenca no pagarías impuestos por los lienzos y por las pinturas, o el te compra a ti, no tendría que pagarte el IVA, no debería ser considerado como un producto suntuario, el arte, sino debería ser considerado como un producto, yo creo, casi de primera necesidad, porque el arte es el espejo y refleja la vida de la sociedad, te dice como estamos, espiritualmente, es el espejo de su cultura, de su sociedad y de cada persona.

XD Y, hablando de lo que es impuestos, cuando un artista vende su obra a un extranjero que visita Cuenca, y no puede sacar la obra porque tiene, varias trabas, una de ellas es que necesita el permiso de una autoridad del INPC.

CD Bueno... eso se llama exportación y hay que contestar de acuerdo al derecho de autor para sacar su obra del país o para introducir su obra, es el autor, o mediante un contrato de compra venta, de la obra, el mismo titular lo puede hacer, solamente con el papeleo necesario para la exportación de la obra.

XD. Hay facilidades de la institución para que eso se desarrolle con normalidad o agilidad.

Pues, son los mismos trámites que se hacen para exportar otro tipo de cosas, pero si es un producto y si es un lienzo que va en tu maleta, no le veo grave a la cuestión, y si es un producto que vale menos de diez mil dólares, tampoco le veo grave, porque cuando tu entras en un país, dices, estás declarando con cuanto entras, y si es que estás entrando con más de diez mil dólares en mercancías o en dinero, si es un producto que no cuesta más, por qué; y si tiene un contrato de compra venta que legitima que es el nuevo titular, yo no le veo ningún problema, puede ir como parte del equipaje de la persona.

XD Gracias por su aportación.

CD. A las órdenes.

ANEXO Nro. 5

ENTREVISTA AL ARTISTA PLÁSTICO GABRIEL MÉNDEZ

Por Xavier Domínguez A.

XD Cree usted que es posible vivir del arte?

GM Yo pienso que si se puede vivir del arte en verdad realmente cuando uno logra su oficio logra precisamente adentrarse dentro del público con cierto gusto ose lógicamente en el arte hay gustos para todo pero en mi caso he vivido y he sobrevivido de la cuestión del arte por que no es todo el tiempo que se está vendiendo pero si uno se dedica al asunto con respeto como le manifestaba antes del oficio es muy importante llegar no tratar de engañar a nadie se puede vivir dignamente del arte.

XD Cuál es su línea artística.

GM Bueno yo no me he sometido a una sola línea he ido desde el realismo al abstracto una especie de búsqueda pienso que cuando uno se somete a una línea viene hacer como amaneramiento por que comienza a repetir todas las cosas y eso se confunde con un estilo entonces en mi caso he ido del lado realista del lado figurativo hasta lo abstracto la absorción todo esto.

XD Usted cree que es fácil conseguir un espacio aquí en Cuenca para una exposición.

GM Bueno mire realmente tengo unos 30 años dentro de la actividad del arte no y se ha ido viendo clara cuando uno recién nació en la práctica del arte cuando ya se graduó en la escuela de arte había una serie de galerías y había un empuje por el arte importantísimo por que a uno le dio una cierta ilusión había museos y varias galerías lastimosamente se fueron cerrando no se por que entonces como siempre he trabajado en grupo hasta llegar acá al Puente Roto teníamos la oportunidad en la Casa de la Cultura, Gobernación, Municipalidad otras galerías privadas donde podíamos exhibir pero lastimosamente ahora se van estrechando esto.

XD Cuál ha sido la principal causa para que las Galerías cierren.

GM Bueno no quisiera ir en contra de la Bienal también yo le veo que en verdad si digamos a la generación ha la que pertenezco fue creando una expectativa importante estas últimas bienales por que las primeras fueron estaba apegado a una realidad de lo que se estaba viviendo pero ahora con el avance de tantas cosas

XD Quizá una realidad más local.

GM Claro eso pego mucho y disgusto al público las últimas bienales es así que lo poco que se ve en las galerías las exposiciones en las galerías el público no asiste quiso quitar esa cosa interesante que tenía el arte con las últimas bienales con la cuestión esta como le manifiesto de las nuevas tendencias todo quitar el entusiasmo al público la gente no va claro si bien es cierto la expectativa es grande la publicidad pero cuando se entra a la realidad uno ve la obra sale uno un poco defraudado ese es uno de los aspectos otro aspecto que lo he analizado es precisamente es que los artistas ya, yo he hecho 2 exposiciones individuales en mi vida pero a veces hay frustración donde uno se prepara tanto con esto de la obra uno exhibe pero luego queda un vacío no es cuestión de vender o no vender he notado que queda un vacío terrible después de una exposición.

XD Pero si vende sus obras hay un rédito pero cuál es el vacío?

GM El vacío es si supo llegar si la gente absorbió lo mío entonces a veces es lo que le pone a uno un poco intranquilo

XD Y al respecto del público valora su obra usted cree que su obra es reconocida aquí en Cuenca.

GM Bueno en este caso siempre he obtenido una cierta cliente que manda hacer su obra hay un gusto no totalmente pero en todo caso una cierta clientela que le gusta de mi obra.

XD prácticamente ha encontrado su espacio.

GM si realmente.

XD Usted vive exclusivamente del arte.

GM Por lo regular si.

XD Tiene alguna otra actividad artístico cultural o con otra no artística.

GM relacionado con los profesores dibujo y pintura se trabaja en ese aspecto todo relacionado con la práctica del arte.

XD Usted conoce algo o que conoce del Mercado del Arte Internacional y Nacional.

GM Bueno en verdad no me he preocupado mucho del asunto claro esa parte importante que es el internet cuando hay tiempo en verdad se ve que el mercado del arte se va difundiendo y adentrando mucho ahora hay otra cosa es charlar el mercado del arte como producto aunque a veces es muy chocante.

XD Por qué chocante.

GM por la venta mismo en si ósea el artista produjo usted recuerda en usted ha pasado por la historia del arte también como un estudiador del arte por que fue la reacción de Buzhan porque cuando presento la redimeis es precisamente la reacción de el fue por que al arte le compararon como producto de consumo cualquiera estaba al lado de un urinario que fue grotesca pero tuvo su razón pero frente a este aspecto en mi caso me pongo a pensar que el arte es como un hijo de atenderle todas esas cosas pero es necesario para vivir en cambio antes los artistas tenían sus mecenas tenían libertad para pintar.

XD Entonces usted realmente cree necesario la venta de obras.

GM El Momento de ser uno profesional se tiene que tener sus réditos.

XD Como Generar ese mercado aquí en Cuenca.

GM Aquí en Cuenca realmente no hay personas que no se han dedicado a esta cuestión.

XD y en su Caso.

GM En el caso mío que se yo como ya conocen.

XD Que sugeriría para nuevas promociones.

GM Personas que entren en el caso de marketing, personas encargadas para eso por que en verdad yo no puedo vender mi cuestión en pintar y punto para uno es tan difícil es entrar en ese lado de la comercialización usted sabe se necesita de la lengua para eso.

XD Usted necesitaría de un Especialista que le ayude en esto.

GM claro en caso nuestro yo pensaría que un 70% de los pintores que estamos aquí dentro la asociación de los que conozco no están preparados para la comercialización pero necesariamente se requiere personas que se encarguen de ello.

XD Cuales son las estrategias que usted ha utilizado para vender su obra.

GM Bueno, en caso mío para vender la obra es agregar ciertos matices que uno ya conoce el gusto del publico claro aunque eso vendría hacerse es prostituirse.

XD Como se valora una Obra por su Originalidad.

GM La originalidad es importante aunque no entiendan mucho de arte por que si compra una obra y ven en la casa de una amigo otra una misma ya el mas ignorante se va ha dar cuenta por lo que es importante la originalidad y luego que se yo pegar en el gusto del cliente ser algo que le agrade es como le dijo a veces

cuadros que uno los ha visto que les arrincona a veces viene un cliente que le encanta y la compra.

XD Quien Compra las Obras.

GM realmente al el publico mediano hasta el de arriba lógicamente de acuerdo al costo.

XD Coleccionistas?

GM En caso mío ha sido gente llana, común por lo regular yo tengo una temática son las cenas se repite la temática pero no la obra la esencia mismo hay combinación en los fondos es importante por que va un lugar muy especial que es la Familia.

XD Es importante que el artista se encuentre en constante capacitación.

GM Yo pienso que es necesario ósea el arte exige dos cosas importante saber de oficio y también el concepto debe haber un equilibrio ni el uno encima del otro debe haber una investigación constante darse tiempo para leer estudiar un poco no dejar de practicar este oficio es bastante ingrato si uno deja de pintar un tiempo uno se olvida pierde el ritmo.

XD Usted cuenta el apoyo necesario y adecuado para una exposición artística en la ciudad de Cuenca.

GM Para decirle la verdad no he dedicado de pedir auspicios para exposiciones yo me manejo a través de grupos pero individualmente no me he preocupado.

XD No hay institución que le financie que le ayuden a promocionar la obra.

GM NO he probado eso pero si quisiera hacer una exposición tendría que buscarlo.

XD Por que cree que el artista no puede vender su obra cual seria las causas.

GM Que el mercado se ha saturado cuadros de otros lugares en donde dan los precios terriblemente bajos que son ilegales frente a nuestra cuestión yo si pienso que al público le falta mucho prepararse aquí en cuenca.

XD Tiene alguna obra registrada en los derechos de autor.

GM Tener patentes lastimosamente no me he dedicado a tener y eso como le decía la cuestión del arte de los Cuencanos que se crea como capital de la cultura yo no le veo así por el mero hecho de comprar obras de otro lado y repetidas.

XD Que necesitaría Cuenca Para ser una Capital de la Cultura.

GM Lastimosamente trabajar desde niños sensibilizad dentro por que en el mundo en que se vive actual esta en caos el arte también esta en crisis por el arte es el reflejo de lo que es el lado social, político ahora a nadie le interesa comprar un cuadro.

XD Cree es necesario Políticas culturales que impulsen al arte o que tipo de políticas.

GM Claro las políticas culturales siempre se ha luchado pero nunca se ha logrado.

XD Que políticas Culturales.

GM Que el artista este asegurado pueda vivir tranquilo vivir dignamente no que se convierta en mecenas pero que nos hagan respetar por que todo lo que hemos hecho los pintores.

XD. Gracias.

GM. A usted.

ANEXO Nro. 6

ENTREVISTA A LA SRA. EUDOXIA ESTRELLA, DIRECTORA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO.

Por Xavier Domínguez A.

XD Muchas gracias por la entrevista.

XD Usted cree que existe un mercado del arte en Cuenca?

EE No, creo.

XD Por qué?

EE Porque un mercado del arte podría ser cuando hay marchantes, y aquí no hay, esos son los que podrían mover, en cierta forma, galerías; museos no, porque los museos no venden, cambio sí pueden hacer, pero nada mas. Ahora, aquí el mercado del arte casi nunca ha habido, en el Ecuador, hablando no solamente en Cuenca, no ha habido un sistema de mercadeo para las obras, o los marchantes de obras. Ha salido uno que otro. La única forma de vender la obra, aquí ha sido directamente del pintor. Antes existían coleccionistas de arte, pero ahora va desapareciendo también ese sistema de arte. Entonces la situación del arte es bien difícil aquí... muy difícil; hablando del arte, en el sentido del arte que pudiera ser llegable, porque ahora estamos pasando por una etapa del arte conceptual, entonces hay una cantidad de formas de arte que no son vendibles; entonces ahí también cae el mercado, porque dicen, bueno, ya no hay que comprar, pero no es así... hay una cantidad de gente que está volviendo a distintas expresiones del arte... pueden decidir con un poco más de expresión, ya está pasando esta hola de arte conceptual, que bueno, pues pueden poner cualquier cosa en una exposición, pero en una exposición puede ser válido, y eso por ejemplo en la bienal está quedando solamente videos, porque no se puede hacer quedar la obra, porque la obra no es permanente, entonces... qué queda?, un video por 60.000 dólares que se gasta en Cuenca, por ahí es otro problema, del enriquecimiento de un museo o de una galería que quiera tener obra.

En un museo todavía puede ser pero, las galerías son para vender obra, y no se vende absolutamente ahora nada.

XD Ha existido alguna experiencia en las galerías, de subastas o en intentos de mejorar la situación de las galerías?

EE Por ejemplo, yo hace algún tiempo intenté hacer una subasta, pero no resultó.

XD Cuáles cree que fueron los problemas o inconvenientes para que no se haya llegado a un éxito en la subasta?

EE Yo escogí pintores buenos, pintores que tienen fama, pintores con su trayectoria y con obra que puede ser llegable a un público más generalizado, no a un público especializado, como hay algunas personas... que ha habido coleccionistas, pero con cierto sentido de entendimiento del arte que están comprando, y que quieren y eso es importante también. Pero, por ejemplo, para hacer una subasta. Una subasta es un poco más amplia, entonces se llama a un público más generalizado, más homogéneo que le gusta el arte para decorar un cuarto, sala, etc. Pero, antes habían coleccionistas porque les gustaba el arte con cierta tendencia a tal o cual persona; por ejemplo, la familia Guayasamín ha comprado cantidad de obra, ellos tienen unas reservas enormes de arte de grandes artistas.

XD El coleccionismo aquí en Cuenca ha decaído últimamente?

EE El coleccionismo ahora ya no existe, ya no hay coleccionistas.

XD Es quizá por la situación económica del país?

EE Puede ser la parte económica del país, o puede ser que ya los que coleccionaban arte ya tienen colecciones extensas de arte, pues, y los renacientes de ellos, o gente nueva va por otros caminos, ya no les interesa el arte. Entonces ya no hay los renacientes que les interesa fundar un museo, una galería especializada, esto ya no existe, esa es mi percepción, a lo mejor esté yo equivocada, esto sería de hablar en la ciudad de Quito o Guayaquil. Cuando yo me fui a la bienal de Noboa, me fui a ver como Directora del Museo, nuevos artistas, y sabe que encontré muy buenos jóvenes artistas desconocidos, y que están atrancados porque la obra no sale.

XD Quizás porque el público tenga una percepción del arte actual.

EE Yo creo que hay una percepción suya y mía, me parece, es que el arte ha dado un vuelco tan grande, que del arte abstracto y del arte que teníamos antes que era pintura... hablamos hasta los cincuenta, sesenta y setenta. Entonces, cambió completamente el concepto del arte para la gente, ahora hay gente que está muy desorientada, completamente desorientada; porque, claro... el arte conceptual en muchas ocasiones no se puede llevar a la casa, una instalación, por ejemplo, que no es duradera, y no tiene sentido. No digo que no hay arte conceptual de primera calidad, sí hay, pero no siempre, es lo menos. Lo más es obra que es perecible. Es una situación bien difícil que está pasando para los artistas.

Yo veo que Edgar Carrasco vende bastante, la obra de él es muy llamativa de tipo abstracto, no vende mucho aquí, el sale afuera; y a muchos artistas les está pasando eso, que tienen que salir. Pero yo creo que aquí en el Ecuador es un país que todo llega tarde, porque el arte conceptual está desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, en el Brasil, Aguilar, hace una crítica muy fuerte, dice que se está llenando tanto de objetos sin valor artístico, que ahora ya no tienen donde

acoger toda la chatarra que queda; por eso digo que hay una confusión no solamente en el Ecuador sino en el mundo entero; pero, según oigo yo que en Europa se está volviendo completamente al arte que cada uno quiere hacer con toda libertad, y la mayoría está volviendo a hacer pintura. No digo que tenga esta corriente, a lo clásico, etc... pero, pintura con toda libertad de expresión. Entonces, la chatarra que dice Aguilar, se va a perder, ojalá, ojalá no dure porque verdaderamente yo he visto unas exposiciones, son una verdadera chatarra, y son cosas perecibles que eso no puede venderse jamás. Y esta situación tiene que ver mucho con la corriente, cubismo, realismo, hiperrealismo, es decir, todos los ismos. Ahora hay el conceptualismo, estamos en esa etapa. El conceptualismo puro casi llega a una síntesis del arte, pero sólo como un concepto, y esta parte conceptual nos viene de Duchamp, porque él ya cogió el servicio higiénico y dijo que eso era arte para él y revolucionó el concepto, y desde ahí llega el arte conceptual. En Cuenca ha llegado el arte conceptual un poco tarde para la bienal, porque yo he traído arte para la bienal hace muchísimos años antes, yo recuerdo hace unos quince años que vino un norteamericano, el trajo arte conceptual, una cosa muy bella que tenemos, quedó solamente uno de los objetos que organizaba toda la exposición, toda la exposición era muy diversa, pero quedó un objeto representativo de esa muestra que es un tronco muy bello con un libro abierto de cerámica, con todo el paso de la vida del artista, otro era con fotografías. Era una exposición conceptual que tengo yo aquí en el museo algo de arte conceptual. Pero la mayoría de gente mete gato por liebre, y de ahí ha venido un bajonazo del arte en general, porque la gente que compra arte, muchas veces compra, no son personas cultas, en el sentido artístico, en entender el arte, se compra con un sentido de cierto gusto, pero no con un sentido cultural; todo esto son fallas que evita que las obras tengan salidas como un mercado, el mercado ha bajado por muchas razones. Ahora en Guayaquil parece que el Sr. Noboa está comprando obra, es un señor de mucho dinero, no lo conozco, puede ser un hombre que entienda el arte pero es uno de los que compra mucho ahora, pero son poquísimos los coleccionistas. Yo pienso que compra por el gusto propio, y no puedo decir qué gusto determinado tiene acerca del arte. Yo creo que hay muchas razones para que el comercio haya decaído tanto.

XD Cree usted que se debería inculcar al público el tema del arte.

EE Yo no creo solamente en la escuela de artes visuales, en la Universidad deben saber. Yo creo que debe haber una materia en los colegios, aún en las escuelas. Una materia sobre arte, desde temprana edad, porque cuando yo era niña, yo me hubiera sentido muy feliz el tener una mediana idea de lo que es el arte pictórico, de lo que es la música, la literatura, todas las expresiones artísticas, y más las plásticas que nadie sabe.

Cuando entré de profesora en el Colegio Garaicoa, lo que encontré para enseñanza en el programa había todo lo que era arte geométrico, pero sí había un punto de enseñanza de arte o dibujo artístico, pero, como dibujo artístico había en el pizarrón una estampita de un pajarito con cuadrícula para que copie, eso me indignó a mi mucho, porque eso no era enseñar. Y yo empecé a darles una

historia del arte, de dónde venimos, quiénes somos, empezamos con la historia de nuestros antepasados, de los incas, mayas... A mí me gusta mucho la arqueología, tengo un pozuelo con una línea de creación, el que creó esta línea es un genio porque él hace una abstracción de un murciélago, y ahora, para hacer una cosa de esas, hay que entrar en la escuela de artes visuales, donde, para mí, no veo que han aprendido mucho. Yo si creo que debe darse en los colegios, sobre todo, un sentido de lo que es arte, no llevares a lo que es el ismo último, no!, sino empezar desde nuestros antepasados, y que vayan comparando; el verdadero arte conceptual está ahí, en nuestros antepasados, porque sintetizaban las cosas, ese era el arte conceptual puro, por ejemplo, en las rocas, para cazar tenían que dibujar un bisonte, una liebre... eso era para ellos, lo que para nosotros poner un vela a Dios para que nos proteja; ellos hacían dibujos en las rocas para pedir a su dios que les permita cazar ese animal para su alimento. Ahí están los bisontes de las cuevas de Altamira, de las cuevas de Alpera en Francia.

XD Al hablar de arte conceptual muchas veces toca la filosofía, hasta qué punto cree que es pertinente.

EE Puede ser que los que entran en la escuela de artes visuales lo comprendan, y por eso hacen sus obras de arte, pero estamos pasando por una etapa que llega a muy poca gente, y yo creo que se debe pretender que el arte, en todas sus expresiones, sea legible a la mayoría del público, porque creo que el arte es vital para el ser humano. No solo la pintura, sino todas las artes, es vital para un ser humano, para la cultura de un pueblo y para la vida personal; si vivo seca de ese alimento que es el arte, todas sus expresiones, música, pintura, literatura, cuento, juego, etc. para mí, es vida. Y eso se debe propender en los colegios, escuelas desde niños a que desarrollem y desfoguen ese mundo interno que tienen en cualquiera de las artes.

XD Qué recomendaría a los jóvenes artistas para que practiquen en su futuro el arte.

EE El comercio en arte está bajísimo, un artista no puede vivir del arte. Hay muchos pintores que si decoran una pared, pero, ya un cuadro o pintura. Antes los coleccionistas eran los que compraban y alguna gente que iba a ver los cuadros para su casa, para decoración. O a lo mejor se mi percepción, o puede usted hacer otra entrevista a cualquier pintor como Chalco, y me dicen que vende a Eljuri, pero Eljuri comercia el arte fuera de Ecuador, me dicen... yo no sé, esa posibilidad puede haber, que aquí hay gente rica que puede comprar y comercializar fuera... el arte, eso si puede ser, hay algunos pintores que si venden, pero no es general aquí en Cuenca y en el Ecuador.

XD Cree usted que se necesiten gestores culturales especializados para promover el arte y la cultura.

EE Sabe que no conozco mucho yo... Casas de la Cultura, no veo que se mueva mucho, de ahí debería salir algo, pero no.

XD Deberían ser los rectores del arte?

EE Quizás que propendan a que se difunda la plástica.

XD La Bienal de Cuenca debería ser una de las instituciones que promueva el arte?

EE Yo creo que sí, la Bienal de Cuenca podría ser una de las instituciones que dé pautas para que la gente comprenda el porqué de la Bienal, el porqué de las exposiciones, el porqué de esta corriente, por que ni no para qué vale la Bienal.

Yo creo que la Bienal, es principalmente para educar al pueblo dentro del arte y la cultura, entonces para eso, la Bienal debe ser muy llegable al pueblo con conferencias, con mesas redondas, discusiones, quizás, congregando a los mercaderes o marchantes de arte, para ver, porqué al arte no se mueve mucho en Cuenca y en el Ecuador.

XD Gracias.

ANEXO Nro. 7

ENTREVISTA AL DR. JOSE CARLOS ARIAS, INVESTIGADOR E HISTORIADOR DEL ARTE ECUATORIANO Y LATINOAMERICANO

Por Xavier Domínguez A.

XD José Carlos gracias por concederme esta entrevista.

XD Cuál es su impresión sobre el arte en Cuenca y su influencia desde Quito y Guayaquil y cómo Ud. considera que se valora una obra de arte.

JC Mi percepción siempre va a ser la de un europeo en Ecuador, es el registro académico y profesional que uno tiene, diciendo esto... creo que todavía no hace, como debería, una valoración; de hecho, por ejemplo una cosa es inventariar cosas y otra es catalogarlas, otra es valorarlas y otra es tasarlas, en principio el INPC ha hecho un inventario con una descripción sucinta, lo cual significa que hay un registro de bienes, pero de ahí habría que pasar a la catalogación a la que se le añaden, no solo datos técnicos generales sino apreciaciones más profundas y específicas a la valorización que es la que es la que te aproxima a la tasación, entonces yo creo que ese ejercicio no se ha hecho; no es malo conociendo lo que ya tenemos, pero a continuación habría que profundizar en cómo está y en qué condiciones para que tenga un valor. Por ejemplo, en una institución importante de aquí de Cuenca, les hice un proyecto porque todavía no pueden prestar obras porque las tienen valoradas en suces, mientras que eso no esté transformada a dólares no pueden porque cualquier obra que quieras trasladarla necesita unas garantías; entonces me parece que estamos a medio camino y a lo mejor eso fue un ejercicio bueno en una determinada época histórica como una descripción, pero ya no vale una descripción sucinta, hay que profundizar, entonces me parece que hay que hacer una valorización. De hecho el Ministerio de Cultura me contrató el año pasado para hacer ochocientas obras de los grandes maestros ecuatorianos, Viteri, Kingman, Rendón.

XD Habrían obras de maestros cuencanos?

JC Como es fondo, el predominio es obra guayaquileña, pero sí había obra de cuencanos.

XD Como por ejemplo quiénes?

JC Creo que había, pero, cosas muy pequeñas en relación a Tábara que pueden tener cien, aquí eran dos o tres, estaban, Chalco, Hernán Illescas, Pablo Cardoso. Esto depende de la propia iniciativa de los artistas que sean capaces de saberse vender por fuera.

XD Hablando ahora de la promoción artística, usted ve un futuro prometedor o un proyecto profesional, porque muchos artistas son autodidactas y no tienen esa

visión mercantilista, por así decirlo, no hay visión para el futuro para generar una imagen del artista.

JC Mira, hay cosas para comentar que son curiosas, por ejemplo, muchos artistas, incluso que han sido directores, que de alguna forma se convertían en curadores, a los artistas les falta, en muchos de los casos, no solo en el perfil académico, sino la capacidad de hacer gestión cultural.

Ahora ya están saliendo promociones, y muchos de ellos, por la edad no lo asumen, y tienen un entorno en que una persona que se encarga de hacer gestión cultural, en este mundo que vivimos tan importante como lo que haces, es saber venderlo, entonces me parece imprescindible, porque hasta ahora son artistas que se van ofreciendo, pero hay que hacer una gestión cultural; yo por ejemplo, he hecho alguna una exposición de artistas ecuatorianos en España, tú no puedes ir a Europa, diciendo, este es amigo mío y quiero colgarle veinte cuadros, allí te exigen un proceso, el proceso es un guión museológico, museográfico, selección de piezas, material didáctico, tanto que normalmente para meterte en una galería de Europa, yo creo que aproximadamente dos años o tres, es el tiempo que tardas en conseguirlo, a no ser que tenga tráfico de influencias, amistades o lo que sea, pero en una galería tu presentas un trabajo, te lo filtran.

XD Ese trabajo sería un proyecto de exposiciones temporales?

JC Bueno, yo creo que aquí es otro inconveniente que veo en Ecuador, que normalmente se hacen cosas en Quito, se hacen en Guayaquil, no se conoce lo que se hace en Quito o Guayaquil; yo he tenido suerte, creo que ya van como dieciocho exposiciones que he hecho, y en todas siempre planteo la posibilidad de que sean itinerantes, porque me parece que cuando se hace un desgaste, por ejemplo a la hora de publicar, pueden hacer mil ejemplares mal y después rotar por todo el país; estuve dando un taller de arte latinoamericano y ecuatoriano en España y allí entre todos los que había, había un artista que no lo conocía de nada y al final me dijo: yo quiero exponer en Estados Unidos, y dije, entonces este se equivocó conmigo porque yo vivo en Ecuador, pero me dijo: me interesa también Latinoamérica, yo dije: bueno, si quieras te llevo pero yo nunca me he dedicado a traer ni llevar obras, además ni siquiera coleccióno; entonces se me aparece dos días antes con veinte y cinco cuadros; lo que hace este artista me parece interesante es visitar una ciudad y a los dos días plasma sus sensaciones de esa ciudad; lo importante es que conseguí que rotara Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja; es un desgaste, pero yo creo que es una necesidad.

XD En Loja también se realiza una producción importante en artes visuales.

JC Sabes. Ahora estoy curando una exposición, que es una mega exposición porque es a nivel nacional, es sobre el tema autorretratos para el Centro Cultural Metropolitano de Quito, que me está llevando casi un año; cuando es a nivel nacional la pena es que los artistas de provincia no son muy conocidos, entonces hay gente buena, pero no han tenido la oportunidad de salir y hay que saberse

vender, por eso por ahí vi una pregunta... Se puede vivir solo del arte? Y yo creo que lo pueden hacer pocos; pero, ojo, *Vivir del arte que a mí me da la gana hacer* porque si yo pienso que el que tiene la razón es el cliente y hago un arte más comercial, ahí sí viven muchos más; pero solo vivir porque tengo una firma y hago lo que me dé la gana y el que quiere que la compra, esos son muy pocos los que pueden hacer. No quiero darte nombres pero está en el imaginario colectivo de todo el mundo, y por eso es que muchos hacen una producción de lo que les da la gana y después hacen como arte para vender, porque tienen que sobrevivir...

XD Si ya hablamos José Carlos de una valoración de obras de arte, y esa valoración del artista que es otro aspecto importantísimo; tomando estos dos aspectos; qué políticas o que reglas deberían seguirse para generar ese mercado, esa valoración del artista, en lo económico, en lo artístico y en lo profesional porque sabemos que muchos artistas profesionales ya están en el público.

JC Fíjate, estábamos hablando de una valorización con rigor, creo que eso te puede aproximar al valor real, por así decirlo aunque siempre es subjetivo de una obra; pero aquí la historia, ya desde los españoles, aquí la gente empezó a copiar y hasta el día de hoy prácticamente no ha dejado, entonces que pasó, que como tampoco se ha investigado mucho, aquí decían: *bueno, una obra de arte colonial vale diez mil dólares*, era un precio aproximado, pero ese valor no se deducía de un ejercicio de análisis, entre otras cosas como por el hecho de ser anónimos valen menos... porque es difícil investigar en un mundo de marcas algo que no tiene esa marca, ese artista, esa obra ...

XD Es decir que antes era un oficio... era un pintor, ahora ya no es el pintor, ahora es el artista.

JC Pero tenemos que llegar a apreciar, yo por ejemplo en una exposición en Guayaquil de arte colonial en el Naim Isaías, al final hice un ciclo y ahí coloqué cristos sin cédula para que la gente se dé cuenta, y por ahí iba otra de las preguntas tuyas... a ver, si tenemos la cédula a la derecha de la obra es para que nos enfrentemos a la obra y después confrontemos con la cédula, lo importante es enfrentarse directamente a la obra sin estar condicionado por que eso me diga a mí Dalí, porque si es Dalí, voy a decir que es buenísimo y si pone José Carlos Arias a lo mejor dicen que es insignificante; quiero decir, que todavía no nos desnudamos y no vamos a la obra en directo a leerla.

XD Cuando vemos en una exposición y vemos que es un artista extranjero, decimos, increíble; pero cuando vemos un artista ecuatoriano...

JC Claro, hay todos esos estereotipos, pero bueno creo que se va contagiando toda la gente, yo digo; cuando inauguran voy, pero no voy a ver esa exposición, pero voy a hacer relaciones sociales, tengo claro que al día siguiente voy yo solo, y ese día ya veo la exposición, y cuando me piden algún comentario, se lo hago al día siguiente, no ese día, porque no estás en condiciones de verlo. Otra cosa, en relación a lo que estabas diciendo, el mercado han sido muy débiles aquí y el colecciónismo privado ha sido recalcitrante, se ha creado como un mercado, que

es un mercado casi oculto, entonces ahí funciona con un nivel de valores, también muy subjetivo. O sea, quiero decir, yo he tenido la suerte de entrar en muchas colecciones privadas, entonces tengo ahí un centro documentado casi de veinte y cinco mil imágenes; ahí puedes comparar, porque comparando lo privado auténtico con lo que es público puedes aproximarte a un valor real de las cosas, por ejemplo, tanto de arte colonial como moderno, pero si no tienes ese privilegio y toda esa información, son valores muy sui-generis.

XD Entonces, José Carlos como una de las políticas o reglas que se deberías seguir a parte de la valoración de las obras de arte, sería necesario un centro documental?

JC A mí me parece imprescindible, me parece inaudito que lo pueda tener, por ejemplo, un privado, una persona como yo y que haya tenido el privilegio de estar en muchos fondos y no lo tengan instituciones públicas.

XD A eso vamos, en las instituciones públicas vemos que se rigen bajo normas políticas.

JC Claro, es un problema que la cultura está politizada.

XD Hablando de esto, el Ministerio de Cultura debería regir esto...

JC Claro, yo creo que tienen que asumir, por ejemplo, me pareció fantástico, que digan: bueno ya que de Banco Central pasó a Ministerio de Cultura, vamos a asumir, y lo primero que queremos saber es lo que tenemos, ese ejercicio lo empecé de alguna forma con las ochocientas obras, pero fíjate que ya por falta de presupuesto, ya se ha interrumpido ese proceso; tendrían que ser, no ochocientas obras, tendrían que ser en el fondo del MAAC que tienen tres mil quinientos, durante un año y medio, dedicamos a este señor a que haga esa catalogación, pero ya sabemos todo el fondo, y después otro fondo y otro fondo, con un equipo interdisciplinar, no es solo yo que me tuve que batir para todas las partes porque eso hay que hacerlo con equipo, y llegar a una valorización y a una tasación. Lo que pasa que aquí, lo que no se ve y esa es labor de hormiga porque te lleva mucho tiempo, de hecho me presionaban para hacerlo en cuatro meses, les dije eso no es poner tanta obra y hacer poesía, tú tienes que valorar una serie de cosas, y a veces lo tienes que dejar enfriar y al día siguiente te está hablando el cuadro; entonces, esos procesos como que no se respetan, ellos solo quieren saber ochocientos y el valor, no; es más importante el proceso de ese ejercicio de análisis, de interpretación y de juicio que el propio valor que pongas.

XD Es decir, hay que considerar ese valor intrínseco que tiene la obra.

JC Y después pasa otra cosa, y es que, tú fíjate primero que estamos en un país que tiene ciudades patrimonio de la humanidad y que ni siquiera tiene la carrera de historia del arte, la tiene como asignatura pero no como carrera, a mí, eso me parece imprescindible, y ni siquiera una maestría, una maestría puede ser una especialidad pero, la carrera de historia del arte, porque se merece el país;

entonces que ha pasado, que aquí como no ha existido esto, el arte ha sido muy permeable, por ejemplo a que escriban de arte, los que escriben lindo; pero una cosa es dar una noticia, que es lo que pueden hacer los literatos, los poetas; otra cosa es dar una interpretación, y para eso tienes que tener un perfil.

Creo que la mejor crítica nace desde la historia del arte, porque si tú has visto arte y conoces la historia es la forma más objetiva de poder aproximarte a lo que valga algo, pero, no desde la estética del siglo XVIII, te estás comiendo dieciocho siglos antes.

XD Podríamos decir, tenemos ahí una confrontación entre la Historia del Arte y la Crítica del Arte?

JC No, yo creo que hay que calzarlo, y no estamos peleados, lo que pasa que ahora, como que el mundo entre los tradicionales y los contemporáneos, no. Yo lo que creo que el arte contemporáneo hay que entenderlo pero, desde el desarrollo de la historia del arte.

XD Muchas veces hay opiniones que se generan por esa separación porque muchos no conocen la historia.

JC Es que analicemos, y como ha sido tan permeable, el que escribía bien, el que era más audaz, el que tenía poder, porque la cultura ha sido un poder, y ha sido una aristocracia que ha manejado ese elitismo hasta el día de hoy, porque no se hacen cosas didácticas, normalmente yo digo que se colgaban libros en la pared, se cogían obras, se ponían los clavos y sacaban; eso no funciona, hoy tiene que ser interactivo y hay que saber llegar a los museos, cuando ves en un museo familias!, cuando ves niños!. Yo creo que, como el buen orador, el buen escritor, el buen artista tiene que ser aquel que hace cosas extraordinarias pero las explica con palabras sencillas y entendibles.

XD Una de las frases que me llamó mucho la atención “explicar con palabras sencillas”

JC Lo extraordinario de forma normal.

XD Muchas veces los artistas latinoamericanos queremos explicar con tantas palabras... son oropeles literarios... y no llegamos a mucho. Podríamos tomar como estrategia el hecho de simplificar nuestro discurso.

JC Me parece una necesidad, pero, todo tiene un porqué, qué pasaba?, se ha manejado a la cultura a nivel de elitismo cultural, muchos curadores recriminan que no se les entienden, pero no hacen nada por ser entendidos, quiero decir que han creado ahí un gueto cultural con un lenguaje y una jerga, y fíjate que la lengua es un signo de identidad, o sea, que estaban discriminando a los demás, yo creo que, y eso vale para la bienal y para todo lo que veo, creo, y no quiero hacer alusiones específicas pero, una necesidad que tiene este país es hacer entendible la realidad cultural a todos los niveles, ya no puede ser cosa de cuatro

que se entienden entre ellos, el día que la gente que pase por ahí, por ejemplo, se sienta atraída, no para entender grandes conceptos, sino que encuentre y se identifique con lo que se está exponiendo...

XD Y esa una de las principales barreras para asistir a los museos?

JC Fíjate, ahí hay una cosa, no es que me sienta único, pero a veces chocas con funcionamientos de veinte o veinte y cinco años, a mí me parece que en cualquier proceso museológico tiene que haber un equipo interdisciplinario, y dentro de ese equipo interdisciplinario tiene que haber un pedagogo o un educador. Desde el principio, la función es que él vaya viendo, cómo llegar al lenguaje de los niños, a todas las cuotas de edades; aquí no, haces una exposición y después te dicen vamos a hacer una cartilla para niños.

Lo que yo estoy diciendo es, por ejemplo, cuando preparo una exposición, a mí me piden mucho capacitar a los guías, y normalmente esperas a que esté montada la exposición para capacitarles, yo es algo que no he hecho nunca, porqué, porque creas un folletín de dos piernas que se sabe una narración de memoria, y al pobre o a la pobre, si le preguntan por otra cosa que no es ese discurso, se pierde; es decir cogen algo puntual y se memorizan eso; yo lo que hago ya desde hace mucho tiempo es que les cojo y durante todo el proceso de montaje, les voy explicando cual es las tripas de ese proceso, entonces lo que consigo es que no se sepan de memoria algo que se les va a olvidar, y además hablan por hablar, sino que piensan en lo que están diciendo, eso creo que es lo que tiene que hacer la bienal y tiene que hacer todo el mundo, no es lo mismo decir, vamos a intentar explicar arte a los niños, que desde el inicio tener en cuenta que todo arte tiene que ser para todas las edades, me parece un planteamiento totalmente diferente.

XD Bueno, si bien la formación desde los niños estamos formando públicos para el futuro.

JC Es que me parece... vas a los museos de Europa y te ves a los niños desde pequeñitos, yo por ejemplo, a Diego le llevé al Museo Pumapungo, y ahora, cada vez que pasamos por la calle, me dice, mira ese es el Museo Pumapungo, y además lo ve como un sitio abierto y un sitio de aventura, ya no es, ir a ver cuatro cuadros que no entiende para que no vuelva, y además muchas de las exposiciones que haga, siempre les propongo... y Diego, prácticamente es el guía de su clase, entonces, yo le preparo una exposición, se lauento a él, y él mismo se la cuenta a sus compañeros.

XD Si bien sabemos que en España existe una estructura del arte muy cimentada y diferente, podríamos tomar nosotros como modelo ciertos aspectos y adaptarlo a nuestro entorno artístico o cultura, por ejemplo, hablamos de indicadores culturales, de centros documentales, que apreciación tiene Usted.

JC Dos cosas. La primera, aunque soy Español y ahí amoblé la cabeza, como decimos nosotros, pero ya llevo doce años acá, o sea, ya llevo el tiempo

suficiente como para haberme integrado en este mundo cultural ecuatoriano, que eso no lo consigues viendo de visita, porque no es lo mismo, yo recuerdo, las primeras impresiones y veces que viniste, allá estarás sentado, y continuamente en la cabeza se está contra balanceando una realidad con la otra; no creo que sea lo más adecuado las transposiciones y copiar una realidad de un sitio para el otro, porque me parece que el medio es diferente, y no serviría, uno tiene que conocer sus limitaciones: lo que sí me parece que es copiable es todas las cosas hacia las que hay que caminar y que otros países, no solo Europa, que han adelantado. Yo creo que es ordenarse... aquí la cultura también, por una consultoría que hice al municipio tiene la sensación de que era como un castigo ir a trabajar a la cultura, o sea, eran decisiones políticas y la administración de cada momento ahí invitaban a que fueran personas pero que no tienen ni siquiera vocación cultural ...cambio de administración y los enviaban a cultura... el botín político de turno y se iba para allá; entonces que te encuentras ahora, que ni siquiera en esas personas hay una ilusión mínima, porque me invitaban a una capacitación, yo dije, bueno con todo el gusto, pero para capacitar algo, lo primero que tiene que haber es una predisposición, ya no importa que no tenga ese perfil, si coges a una persona con ilusión, aunque no sepas de cultura, aprenderá; pero, cuando ya no tiene ni siquiera ilusión por esa vocación cultural, olvídate, no.

XD José Carlos, hablando ahora un poquito de política, que opina Usted de las nuevas autoridades que se han designado en la Dirección de Cultura del Municipio, de la Subsecretaría de Cultura.

JC Sabes, hay dos cosas, primero, me he manejado equidistante de autoridades, las conozco, y en actos oficiales nos encontramos, yo digo, este es el país de proyectos que nunca se cumplen, hay proyectos lindos, pero no se llevan a cabo por el motivo que sea, me parece que sí se necesita un cambio generacional de políticos, porque creo que hay edades y que cada generación debe escribir su historia, pero me parece que, centrándonos en Cuenca, falta pensamiento; no se puede vivir del mito, a mí me parece muy bien la "Atenas del Ecuador", "La Cuenca de España" todo lo que quieras, pero tiene que ser la "Cuenca de Ecuador", no se genera investigación, por ejemplo, y la investigación son los cimientos de la casa, se siguen copiando muchas cosas, en algún momento al alcalde le dije que ese símbolo que han buscado para Cuenca, eso parece un rosetón de una catedral gótica, se parece, como mucho al ícono del rosetón que aparecía en muchos sitios, entonces yo creo, no habrá signos y símbolos ecuatorianos que fueran mucho más perceptibles de una identidad propia que ese; porque ni incluso copiando el rosetón lo respetaron, porque el rosetón es uno, doce, veinte y cuatro.

XD Me llama la atención que hay una fotografía en la que aparece una mujer con su pollera bailando.

JC Es que se presta mucho por el color y por todo eso, pero a un europeo le lleva al rosetón, por mucho que después intentes justificar que nació de otra cosa, pero quien hizo el diseño, se parece, no. Pero fíjate que ha perdido hasta el sentido, porque la función del rosetón es en el hastial de la iglesia que penetra la luz hacia

el altar, y la luz oblicua europea y la de aquí no pasa así, o sea que ni siquiera tiene función, peor para convertirse en símbolo, pero bueno, es un detalle no, lo que quiero decir, que parece que es imprescindible recuperar los signos y símbolos de identidad, de cualquier ciudad, y de cualquier país; vivimos la globalización y yo creo que se hace más necesario que nunca buscar esos signos de identidad precisamente para no sentirse absorbido por un mundo en el que todo y todos nos conocemos.

XD Tomando el tema de la identidad, cómo se maneja el hecho de la comunicación en el arte, debería haber, quizás, por parte de los medios publicitarios, personas que sepan del arte para así poder comunicar nuestra cultura, como en un mundo globalizado existen influencias y presiones desde el exterior, es necesaria una comunicación especializada en nuestro medio?

JC Los periodistas deben prepararse, te da gusto cuando, por lo menos un periodista ha leído algo y hace preguntas con sentido, si te fijas, la cultura está discriminada en los periódicos, nunca es noticia de primera plana o muy pocas veces, y hasta a veces el rincón de la cultura como si tuviera que tener un rincón al final, es muy subordinado; y además creo y estoy convencido de una cosa que al estar politizada es difícil manejarlo, pero las administraciones políticas no deben de trabajar para una siguiente legislatura, la cultura es una inversión pero a largo plazo y es una inversión a largo plazo porque un país crece cuando hay un desarrollo cultural. Y sobre todo procesos.

Pero aquí pasa otra cosa, que los vaivenes políticos generalmente lo que hacen es que si una administración política ha hecho esto, la que viene atrás hace casi lo contrario, y por ejemplo, Francia, el Louvre o el Prado lo colocaron desde el momento que las administraciones políticas respetaron procesos, y esos procesos fueron a veces de diez o doce años, pero un proceso, no porque lo haya iniciado otro gobierno es malo, el seguir un proceso puede ser una virtud, pero aquí no respetan esas ideas ni esos procesos.

XD Qué estrategias podríamos realizar ante esto.

JC Yo creo que hay que respetar a la cultura, y para respetarla hay que conocerla, quererla y hay que valorarla, y es el cuarto pilar sostenible, ya se está hablando muchísimo de las agendas 21 de la cultura, yo creo que un país con cultura es un país con futuro; estos son procesos en los que ahí puedes encajar; por ejemplo en esa consultoría que a mí me sirvió de termómetro la ciudad de Cuenca, tuve la sensación de que muchos espacios estaban haciendo lo mismo, se definen, a lo mejor porque unos trabajan más con universitarios, otros con la imagen de un libertador, pero, todos eran como galerías, y la razón de identidad de un espacio cultural no es lo que pasa aunque traigas a Dalí, muy bien, habrás hecho mucha publicidad por ser quien es, pero es lo que tiene; y si yo te digo; El Louvre, ahora me dices la Gioconda, pero si yo te digo Museo de Arte Moderno de Cuenca no creo que me digas una obra, con lo cual eso significa que no se ha vendido la imagen de un museo en relación a una obra que puede servir de signo para traer y anclar a la gente, y no se valora lo que tiene.

XD Tenemos artistas que reflejan prácticamente nuestra identidad.

JC Yo creo que sí, pero eso ha quedado oculto, o sea si todavía los fondos no se han catalogado, qué podemos esperar? Y se puede dar con procesos y aunque sean veinte mil piezas del Remigio Crespo o las quinientas del Museo de Arte Moderno, pero primero hay que saber qué hay ahí?, catalogarlo y valorarlo.

Otra cosa que me parece que, desde la época de la República, aquí se centralizó mucho la cultura en Quito, Guayaquil y Cuenca; creo que se convirtió en un triángulo mágico pero a la vez perverso, porque, Loja, Riobamba, quedan otras que a lo mejor no tienen ese auge, pero tienen ese derecho, entonces a la cultura hay que descentralizarla y hay que democratizarla, creo que con esas dos d sería cualquier desafío para una década. No hay espacios adecuados, el MAAC ahora tiene un espacio, aquí todavía estamos en un espacio de "moderno", dónde está el de contemporáneo.

XD Ahora que hablamos de espacios, recuerdo que casi todas las ediciones de la Bienal, han exigido espacios.

JC Y hay espacios, por ejemplo detrás del Museo de Arte Moderno, y pasa otra cosa que como ellos piensan en su supervivencia, me refiero a las administraciones políticas, les da más votos organizar una fiesta en la plaza San Sebastián, más votos de estómagos y bebedores agradecidos, eso más que una cultura que a lo mejor es para cuarenta, cincuenta personas que lo pueden entender, y es una pena; y no es que yo sea de alta costura y alta cultura, creo que hay que llegar a todos; pero no satisfacer más por un grupo musical que te reporta más votos que por organizar un evento o algo de cultura.

XD Y muchas veces se lo ve como algo folclórico, o como conciertos populares.

JC Pero me parece una necesidad, a veces quieren vestir en determinados actos a Cuenca como un gran museo, y cada vez tienes que respetar el diseño y ese diseño lo metes en determinados ambientes, lo constriñas y lo rompes, entonces es difícil, encima no se suelen hacer guiones museográficos, yo tengo anécdotas de montar una exposición, dar el guión museográfico, y me dicen, después de leerlo, vengan vamos a colocar las obras, o sea, cuando yo hago un guión museográfico es porque estoy pensando que esta obra tiene que ir delante de esta por algún motivo, aquí no se hace decoración.

No se hacen cronología, desde hace años esas entradas cronológicas como que ya quedaron, ahora se llaman entradas temáticas, aunque hay que respetar en determinados proyectos la cronología para que la gente no se desubique, pero, esto no se valora; yo les digo algo tan de sentido común como es lo siguiente, nosotros leemos de izquierda a derecha, si leemos de izquierda a derecha, a mí me importa mucho, cuando entro a un espacio, cuál es la primera obra?, porque esta es la que me va a anclar; pues hay aquí espacios que la colocan de derecha a izquierda, claro, porque si voy de derecha a izquierda voy contra el sentido y

me frena la lectura porque mi forma de leer es al revés, ni siquiera eso se tiene en cuenta, entonces eso condiciona la lectura que tú puedas hacer.

Estuve el otro día en la Casa de la Cultura, por ejemplo, en una exposición, y nada más en frente tenían una en rojo y después había una escultura a la izquierda, pero había una obra impresionante en azul que quedaba oculta y muerta, porque cuando tú giras, no tienes tiempo de que te impacte esa obra, y después yo le pregunté al artista, quién hizo esa museografía, dijo, nadie, simplemente las colocaron, dije, que pena, porque cuando trajeron al Guernica de Estados Unidos; ya lo he dicho, el Picasso, colocarlo en el Reina Sofía o en el Prado, son lecturas diferentes; o sea, que la mejor obra mal colocada, se rompe, y eso no se cuida acá.

XD Debería haber ese perfil museográfico?

JC A mí me educaron desde pequeño, y yo me pasé como doce años, recuerdo que me llevaban a los espacios y que lees como están las cosas, la lectura es totalmente diferente de que estén ubicadas de una forma o de otra.

XD Si bien tomamos a las facultades y escuelas de arte, salen más y más artistas, pero la formación deja mucho que desear, quizás tenga que ver que no existen materias como promoción artística, mercado o marketing del arte, y sabemos que existen artistas que no les gusta conocer el aspecto de dólares en su obra de arte, pienso que es importante.

JC Yo creo que sí, bueno, tu sabes tuve una experiencia decepcionante con la universidad porque no solo hay que formar un plan de estudios que sea balanceado, no hay derecho a que se esté dando Arte Ecuatoriano en un semestre y Arte Europeo en tres, o sea, si no conocemos lo nuestro, qué identidad puedes tener?, después te da pena, Cuenca es un sitio, pero hoy te exige estar viajando continuamente, yo me sentiría pobre solo quedándome en los límites de la ciudad de Cuenca, continuamente estás viajando a Guayaquil, a Quito a nivel nacional y a otros sitios; hoy, cualquier artista, si quiere, tienes que salir; porque hasta para el mismo mercado del arte, una cosa es lo que puede valer aquí, y otra lo que vale en Colombia, en Perú; hoy hay que competir, hasta para ser ladrón tienes que ser el mejor, continuamente tienes que estar fogueando, saliendo; muchos de estos artistas, porque yo sí encontré que hay mucha habilidad, aquí, innata, pero muchos se quedan ahí, se quedan trabajando, porque es difícil vivir del arte, sino te metes a nivel académico y los salarios son mínimos; a veces a mí me piden nombres de artistas, por ejemplo, desde Europa, me piden gente de menos de treinta años, que es difícil, porque si estás saliendo de una facultad con veinte y cuatro o veinte y cinco años, en cinco años tener un perfil europeo es complicadísimo, entonces, hasta es difícil ayudar.

XD En la malla curricular existen más horas en cuanto a filosofía, creo que es importante, pero, se ve bien esto?

JC Es que fíjate, yo eso lo critico con todas las de la ley, porque, si tú estás haciendo una carrera de Historia del Arte, tú ahí te cogen una base y unos cimientos, y la Estética y la Filosofía son imprescindibles, pero, dentro de ese montaje. Pero, que pasa, bueno, la filosofía la hace muy poca gente, porque es difícil vivir de esa filosofía aunque se necesite para convencer, entonces, muchas de esas facultades de filosofía se pasan a una filosofía aplicada al arte, pero no es la misma visión, la que puede tener un historiador de un filósofo; entonces, yo creo que sí hay que depurar esos planes de estudio y no hacer una historia del arte desde el dieciocho, desde la estética, desde la filosofía sino desde las culturas originarias, porque si no sabemos quiénes nos han precedido, los ancestros, cómo podemos valorar otras cosas.

XD Por eso se ha perdido la idea de identidad.

JC Por eso el gran problema, puede ser que en los espacios culturales de Cuenca se estén planteando después de treinta años cuál es la identidad?, Yo creo que la identidad es la razón de ser, de existir de algo y de alguien en el espacio y en el tiempo, si yo no siento mi identidad, cómo puedo hacer?

XD José Carlos, para terminar esta interesantísima entrevista, qué le recomendaría a los jóvenes que estudian ahora arte y con el tiempo se dan cuenta de que hay muchas trabas y limitaciones.

JC Primero, que no se decepcionen, yo soy optimista por naturaleza, y es un campo en el que a veces es difícil sobrevivir y peor, vivir de..., yo creo que hay una gran ventaja, tiene una plusvalía añadida, y no es económica, sino es mental y es la creatividad; a mí me parece que una de las mejores virtudes que puede tener un profesional es ser creativo, me da igual que sea en cocina, que sea barriendo las calles; y ese genio, esa creatividad no solo te ayuda a sobrevivir y te ilusionas, sino que te abre caminos, entonces... adelante!.

Yo intento, siempre que puedo, ayudar, por ejemplo, con las grandes exposiciones para mí sería fácil ahora, en una monográfica coger a los grandes artistas, van a estar ellos, pero, siempre que veo que hay alguien que se perfila bien y que me llega ese perfil, le doy la oportunidad, porque yo creo que es algo que es necesario aquí, no solo dar un espacio para universitarios, sino, darle la oportunidad, al menos una vez en la vida de que expongan... como un caza talentos...

XD Necesitaríamos más promotores como Usted, y creo que tiene una visión amplia e integradora y más realista.

JC Yo creo, que parte de esa identidad, no se puede estar con complejos de inferioridad, ni mirando continuamente a Europa, yo creo que lo que me hace grande es aceptar mi pasado, porque nosotros también fuimos un montón de razas juntas, no es que nosotros seamos puros, para nada no..., pero, aceptar cual ha sido mi historia, y esa historia me sirve para tener identidad en el presente; en esa de... autorretratos, por ejemplo, he captado a un niño que tenía

catorce años, que me pareció que destacaba, que está en un taller, entonces, por qué no colocarle y darle la oportunidad de hacer una obra; a nadie le digo la edad que tiene, y eso me lo guardo, me he batido por todas las provincias buscando quien pueda aportar en ese tema.

XD Qué bien José Carlos. Gracias por su entrevista.

JC Gracias a ti Xavier, en todo lo que pueda servirte y ayudarte con gusto.

ANEXO Nro. 8

ENTREVISTA AL LCDO. HERNAN RODRIGUEZ G. ACTIVISTA DE LA SUBSECRETARIA DE CULTURA REGIÓN SUR DEL MINISTERIO DE CULTURA

Por Xavier Domínguez A.

XD Gracias por concederme esta entrevista. El tema que quiero tratar es el mercado de las artes visuales en Cuenca y la influencia de las ciudades de Guayaquil, Quito y otros centros de poder?. Se ve con buen rumbo un mercado del arte si lo hay?

HR Hay que empezar a reconocer que no tengo ni idea. Y este tema de no tener idea creo que es importante porque es una posición del común de la gente, el común de las personas o el común de los mortales o lo que se llama la normalidad está fuera de los circuitos o fuera del mercado del arte. Si el mercado del arte lo va a ver usted como el espacio donde compran, venden se negocian obras de arte, comprar un cuadro, adquirir un disco, asistir a un espectáculo caro, de buena calidad es parte del circuito mundial del arte, está fuera del bolsillo de la gente; entonces la generalidad están excluidos de lo que se podría llamar mercado del arte.

XD Quiénes estarían incluidos.

HR Para mí el mercado del arte es parte de una élite que tiene poder económico para comprar.

XD La élite exclusivamente podría ser de poder económico?

HR La élite se define exclusivamente con las personas que tienen cierto poder adquisitivo para adquirir esas obras, yo creo el común de la gente están excluidos; yo, Hernán Rodríguez, pongo mi ejemplo personal, puedo ir a una galería y preguntar, cuánto vale el cuadro? Quinientos, setecientos, ochocientos, mil dólares... difícilmente puedo adquirirlo. Va a una disquera, a cómo está cada disco? quince, veinte, cincuenta dólares, me pregunto, compro el disco o tengo para la semana para el bus o... Siempre está el tema de la base económica; siempre es más importante la reproducción de la vida, la reproducción de las necesidades vitales de las personas que el tema espiritual; entonces, en principio el mercado del arte en Cuenca, si es que hay, estaría restringido sólo para un grupo que tiene poder adquisitivo para adquirir esas obras de arte, y es más, para tener esas obras de arte guardadas en su casa como un activo.

XD Usted cree que existen personas que coleccionan obras de arte aquí en Cuenca a parte de los señores Eljuri.

HR Si, hay muchas personas en Cuenca, hay muchas familias que tienen activos en sus casas.

XD Podría mencionar algunas de ellas?

HR De los que conozco la familia Malo, los Ortíz, por su afición a la colección la familia Díaz Heredia, tienen bibliotecas, cuadros; la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca tiene una buena colección de cuadros, una interesante pinacoteca mediante adquisiciones o donaciones; el Dr. Carlos Abril, tiene una colección que es más personal, familiar de libros y cuadros; el Sr. Marcelo Guiracocha, artista plástico que por su actividad; la Facultad de Artes, que debería tener este tipo de cuestiones, no la tiene.

XD Ya hemos hablado de las personas que tienen sus colecciones, cómo hacer para que el coleccionismo sea generalizado.

HR No es un problema de qué se debería hacer; la estructura de la sociedad cuencana es bastante excluyente, racista, xenófoba, un montón de cuestiones negativas; habría que maximizar esa negatividad, esa problematización de la ciudad cuencana para darnos cuenta de que se dé un cambio en la economía; sigue siendo una estructura social bastante cerrada.

Entonces, para convertir a las obras de arte en productos de consumo masivo, lo cual tampoco es lo ideal o por lo menos para ampliar ese mercado. A lo que quiero llegar es que tendría que ampliarse esa base económica, de la cantidad de personas que tienen el poder adquisitivo real y efectivo para que accedan a los productos producidos por el espíritu humano, y eso es el arte.

XD Sin esa gente que podría entrar en ese circuito económico, que se ampliaría esa base; pero no todos tendrían esa afinidad hacia la colección de obras de arte y especialmente visuales, cómo se podría motivar al coleccionismo.

HR Es cuestión de educación y de ir formando el gusto del público.

XD Cómo se formaría ese gusto, por ejemplo, lo que haría la Bienal de Pintura, enseñándoles a los niños para que las futuras generaciones se motiven para aprecien el arte.

HR Es un proceso de ir construyendo públicos, y los públicos no se construyen especialmente con los adultos, los públicos del mañana se construyen con los niños, desarrollar en los niños el sentido estético, el sentido por lo bello, y ahí entra mucho el tema de lo intercultural, en el sentido de que hay que inculcar en los niños y los jóvenes una cultura de paz, que a su vez nos lleve al tema de la calidad de vida, del buen vivir, y ese vivir no se alcanza si es que la gente no puede acceder al disfrute de cosas bellas, la música, la pintura, el baile, el teatro, las artesanías, de las músicas y danzas tradicionales (folclor), pero hechas con buen gusto, con estética.

Lo intercultural aquí funciona en ese sentido, no solamente debe ser visto el mercado del arte, el tema del arte europeo, del gusto europeo, de la estética extranjera, sino también tenemos que empezar a apreciar el arte nuestro, lo que es artístico, y ahí hay un debate muy fuerte porque, lo europeo, lo norteamericano nos ha enseñado a hacer una diferencia entre el arte y la artesanía, entonces ahí hay un debate, qué tenían los pueblos arte o artesanía; entonces, la artesanía es esa obra, creación del espíritu humano que a su vez es utilitaria y estética, en cambio, el arte es puro goce estético, entonces es una distorsión neo-colonial; cuando hablamos de mercado del arte deberíamos hacer extensivo eso a los productos espirituales, nuestros; a todo lo de hermosa que tiene la mama cuchara, lo que a su vez es un utilitario, puede mezclar un caldo, preparar una buena comida pero a su vez es una obra de un artesano que tiene nombre, trayectoria, muchas veces que ha sido fruto de la explotación, de la exclusión, del dolor, del sufrimiento porque esa cuchara que vende no le alcanza para reproducir su vida.

XD Es decir encierra muchos aspectos, no solamente de lo que fue elaborado por el artesano sino todo lo que engloba la utilización.

HR El objeto, producto del artesano tiene un montón de contenido y valor, un valor cultural, precisamente porque no existe un mercado consolidado, constituido, esa obra es infravalorada; o más bien podríamos ver desde otro aspecto, precisamente porque existe un mercado explotador, la estructura de mercado que fomenta la explotación, esa obra artística es infravalorada; pongamos el caso de los sombreros de paja toquilla, cada sombrero de paja toquilla, es una obra de arte en sí, porque son sombreros construidos, hechos desde los cinco años de edad les enseñan a las niñas a tejer el sombrero, y usted encuentra en comunidades como Sígsig cerca del Fasaián a las mujeres tejiendo el sombrero mientras caminan o hacen sus labores cotidianas, entonces ese sombrero tiene todo ese valor enorme de una cultura, de la forma de vida; pero, sin embargo, a cuánto le cobra el exportador de sombreros a esa señora, dinero que esa señora que teje el sombrero con su esfuerzo, no le alcanza para vivir; pero, qué hace el exportador de sombreros: tiene sus máquinas, tiene su espacio para los terminados, le pone una cinta, le pone ciertas tinturas, le recorta el sombrero, ya por eso el sombrero pasa de costar dos dólares a cincuenta y cuatro dólares; entonces es una cadena de explotación, porque a cada señora que está sobre el territorio, va un intermediario y les compra las copas sin terminar, ese ya les paga un precio, coge esas copas el intermediario y va donde el exportador y éste ya le vende a otro precio, y es un claro ejemplo que esa es una obra de arte y de que no existe un mercado, porque el mercado, en la economía clásica, es esa construcción social que pone reglas de juego, lo principal es la oferta y la demanda, que es lo que impone el precio y lo que permite la reproducción y las condiciones de vida de las personas.

XD Qué pasa con las galerías en Cuenca?

HR De la experiencia personal, cuando uno va a comprar algo en una galería, me parece que es dramático. Cuando alguien se pone una galería y no es artista

plástico, es decir, no está en capacidad de exponer sus propios cuadros y ponerlos a la venta, qué es lo que hace?, abre la galería, contrata a alguien para que le haga reproducciones, ese alguien coge una fotografía de un paisaje de un cuadro clásico, lo reproduce, y el fulano que está abajo con su galería abierta, le enmarca; cuánto le cuesta el marco, cinco dólares?, y usted le pregunta cuánto cuesta el cuadro, le dice, cincuenta dólares!. Entonces ya hay un mercado de la estafa, porque además hay el robo de propiedad intelectual; es lo típico de Cuenca, alguien se abre una galería en la esquina y al siguiente usted tiene otra galería en la misma cuadra; fíjese aquí existe una galería de un pintor frente al Museo de las Conceptas, tiene la galería del Sr. Jaime Delgado y otras tres galerías; o sea, es un mercantilismo caníbal. Cómo se puede decir que hay un mercado especializado que genere un gusto estético, y usted como consumidor compra un cuadro de estos, ni siquiera pregunta, ni le interesa sin saber que se está perjudicando. Y aparte de esto tiene usted al Mall del Río, Coral Centro, que traen por cientos y por paquetes, reproducciones de obras extranjeras a precios de pacotilla.

Entonces el artista cuencano se convierte en productores marginales de cosas culturales que no dan posibilidad a..., hay que iniciar un proceso de cambio que es complejo y largo y hay que sumar voluntades.

XD Cómo le ve usted la injerencia del Ministerio de Cultura para promueva ese cambio, cree que el Ministerio pueda hacer algo en ese sentido.

HR Como ente coordinador y como ente generador de políticas y como ente hasta educativo, de alguna manera en estos últimos tres años ha habido cierto cambio, muy poco apreciable todavía, pero sí ha habido cierto cambio, sobre todo a nivel de que se han introducido a discusión aspectos que antes no se discutían, como por ejemplo el tema de la interculturalidad, las nuevas definiciones de la cultura, el tema de qué es arte y qué no es arte, de qué es cultura y qué no es cultura, entonces eso ya es importante y eso genera un cambio de percepción, mentalidad y actitud.

Pero, en este proceso vamos recién tres años, frente a un mercado del arte neo-liberal o un mercantilismo neo-liberal que ha dominado la república doscientos años.

XD Podría darnos una recomendación a los jóvenes artistas.

HR En mercados como el nuestro lo único que queda buscar es un nicho, un nicho de supervivencia un nicho desde donde se pueda trabajar o luchar, para ir generando pequeños cambios, aunque la victoria sólo se consigue con la suma de esas pequeñas victorias. La realidad es tan compleja, tan totalizante y globalizador desde el aspecto del poder, que tratar de transformar la realidad mediante una revolución, violentamente transformadora, ya se ha demostrado históricamente que es imposible, se genera mayor resistencia; la nueva posibilidad de la búsqueda de la utopía, o sea, seguir en el tema de perseguir el

cambio, está por el lado de las pequeñas acciones que se van sumando a otras acciones hasta lograr un cambio total.

Yo creo fundamentalmente, en contra de lo que dicen las nuevas teorías del arte, de que el papel del artista es un papel transformador, no puede quedarse en la simple producción de la obra de arte para goce estético, la obra tiene que comunicar algo, tiene que provocar algo, y ese trabajo que hace el artista desde su espacio, su punto de vista, enfoque o lo que se quiera llamar, es lo que va a generar cambios en las personas.

Si la obra me provoca a mí, un pensamiento diferente, me conecta con la solidaridad, me conecta con la paz, me conecta con una propuesta de un mundo nuevo, revoluciona algo, cambia algo en mí, esto tiene un sentido, incluso para la vida misma del artista, si la obra no comunica algo simplemente se introduce en el mercantilismo, se convierte en una pieza más del montón; tal vez eso le dé más plata, tal vez eso le dé réditos, pero no va a tener sentido su obra.

Me gusta mucho, por ejemplo, la cerámica de Cordero, quien hace indígenas, de aquí que la cerámica de Cordero con su realismo, comunica algo, nos está mostrando el lado hermoso de las comunidades indígenas que generalmente están invisibilizadas para los mestizos, nos está diciendo con eso Cordero que ellos están siempre presentes y tienen una estética, una estética del otro, estética del oprimido, están presentes a través de esa obra y está comunicando algo.

XD Alguna otra idea que quiera expresar?

HR Yo creo que en Cuenca no hay un mercado del arte, lo que creo que sí hay es un mercantilismo artístico, y es esa concepción económica medieval en la que todo tiene precio, todo es negociable, todo es mercadeable, todo se transforma en objeto de compra – venta, y no es posible proponer nada, cambiar nada ni transformar nada.

XD Muchas gracias por su colaboración.

HR Gracias a usted.

ANEXO Nro. 9

ENTREVISTA AL ABOGADO PABLO MARTÍNEZ ROJAS, DIRECTOR DEL MUSEO LUIS A. NOBOA NARANJO DE GUAYAQUIL.

Por Xavier Domínguez A.

XD Abogado, un gusto conocerlo y tenerlo aquí en esta exposición, es un placer entrevistarle. Como lo comentamos hace un momento esta entrevista gira en torno al mercado del arte, me gustaría saber qué es lo que piensa usted sobre el tema del mercado del arte en el Ecuador, si nos puede comentar un poco sobre su historia o alguna impresión de lo que usted tenga y de su experiencia acerca del tema.

PM Mi experiencia en el arte viene de mi Padre Luis Martínez Moreno fue prácticamente el que fundó la Crítica Artística, él no estudió arte, pero fue un hombre que leía muchísimo, me acuerdo que mi papá entraba a un museo y se conocía todos los cuadros de veinte metros de distancia, fuimos al Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, yo había vivido en Nueva York ya veinte años y él llegó allá y me decía ese cuadro es esto y este es este otro, sobre todo de los impresionistas los dominaba, cuando yo viví en su casa tenía él una colección de arte latinoamericano muy grande aquí en Guayaquil que constaba desde Guayasamín hasta Manuel Rendón Seminario, Gilberto Almeida, Eduardo Kigman, Omar Rayo, la cuenta es larga, Tábara, El Monstro Paredes, Mideros; todo el día lo oía hablar de arte, viví el arte, me emocionaba con el arte, y él era una persona que al escribir impulsaba a los artistas, eso a mí me llenaba de una pasión por hacer lo mismo.

Cada persona tiene diferente misión, él era un gran escritor de arte, es decir, un crítico de arte y promocionó a los pintores, cuando los pintores en el Ecuador eran mal vistos, la gente les compraba el arte como favor, en los años cincuenta y sesenta, y él luchó para que a los artistas se los respete, eso es una de las cosas más importantes de mi padre.

Yo escribo, pero no soy un crítico de arte, soy más un organizador, yo soy un promotor de arte, no solamente he promovido arte, sino que también he promovido la música y la cultura, y mi primera gran misión fue hacer una galería de arte.

XD Desde los cuántos años hizo la galería de arte.

PM La primera galería de arte que la hice fue cuando tenía veinte y nueve años, pero de ahí me contrataron para hacer el Salón de Octubre como coordinador, y ahí fue la primera exposición de artes gráficas que hubo en Guayaquil, que la ganó Peter Musfelt, fue en el año ochenta y cinco, luego de eso me fui a Miami, y con toda este bagaje de conocimientos que me impartió mi padre y las cosas que yo aprendí por mi cuenta traté de relacionarme con el mundo artístico de Miami,

era muy difícil porque en esa época Miami era una ciudad más turística que nada, logré compenetrar un poco de gente para hacer una bienal de pintura que se llamó “La primera bienal de Miami” era una exposición iberoamericana fue en 1986, eso es mercado del arte porque en ese momento yo creé un puente entre Latinoamérica y los Estados Unidos, que es el mercado más importante para vender y que conozcan su arte, su mensaje y promocionar, fue un éxito importantísimo e impresionante, para mí fue un placer saber que vinieron pintores de todo Latinoamérica, Paraguay, México, España, Portugal, fascinado con este evento, director y creador del mismo, un instituto llamado IDAB “Instituto de artes Andrés Bello” que fue fundado por Boanerges Mideros, era formado por siete países, ellos me auspiciaron el evento y también la ciudad de Miami, algunos bancos, etc.; esta bienal tuvo diez ganadores, tres de ellos ecuatorianos, dos mexicanos, dos cubanos.

XD Quiénes fueron los ganadores ecuatorianos.

PM Flores Valle, Napoleón Paredes, Carlos Rosero, todos quiteños, eso es hacer mercado del arte, eso es promocionarlo, lamentablemente todavía en el Ecuador no existe lo que se llama “vamos todos a trabajar por esto”, siempre hay una especie como de que no, hagamos por acá nosotros y ellos allá.

XD Quizás es solamente pasión por el arte los que vivimos de eso, los que disfrutamos del arte.

PM A mí me han pasado cosas extrañas, por ejemplo, en Miami, los cubanos se oponían a que un ecuatoriano haga una bienal de pintura en Miami iberoamericana, porque seguramente querían organizarla ellos mismo, de igual manera cuando empecé a hacer la bienal de Guayaquil en el año noventa y ocho, año de la fundación, que fue bolivariano, también tuve bastantes ataques de un grupo de quiteños, que me decían que porqué hago una bienal si ya hay la bienal de Cuenca, yo le decía: si tú haces una universidad en una ciudad y haces otra universidad en otra ciudad, tu no le vas a decir a esa persona, no hagas una universidad porque ya hay una universidad en Quito; si lo más importante para nosotros, la cultura y la educación, es tener más colegios, más escuelas, ésa es la verdadera revolución cultural, aquí adentro, no es tirar piedras, eso ya es pasado, ya no sirve; nosotros lo que tenemos que hacer que los chicos se eduquen, hacer una bienal en una ciudad es importantísimo y para eso es que yo hice la bienal en Guayaquil.

XD Quizás esa sea la razón para que los jóvenes se preparen para el futuro y aprecien el arte de una mejor manera.

PM Lo más importante es inculcar a los jóvenes que la cultura viene de lo alto, de la creatividad, como en las épocas antiguas, los grandes reyes tenían su arte, se rodeaban de arte, los españoles con Goya, Velásquez; los franceses con todos los pintores, los grandes maestros de Holanda, Francia, en Italia con los Medici, hasta que vino el momento de la revolución social, también vino la revolución cultural, los palacios se convirtieron en museos y así sucesivamente hasta que se

hizo la Bienal de Venecia en 1985 y por consecuente todo el público podía gozar y participar del arte, eso queremos que pase aquí en el Ecuador, yo apoyo a todas las bienales y centros culturales en el Ecuador.

Si nosotros hace diez mil años que conocemos y se hacía arte, si nosotros venimos de una raza que se dedicaba a más de la pesca, la caza, a vivir con el ambiente porque eso es importantísimo recalcar, que nuestros antepasados eran los verdaderos civilizados, porque ellos no dañaban la naturaleza y no dañaban el ambiente, que es uno de los problemas que tiene el gobierno ahora, cómo arreglamos este problema del Yasuní, y cómo arreglamos el problema del ambiente, y el petróleo, y cómo no lo explotamos, porque los indígenas sí eran inteligentes y civilizados, vivían en armonía con la naturaleza; y qué hacían ellos? Arte con cerámica, oro, plata, tenemos las pruebas.

XD Es lo que se rescata ahora en la actualidad sabiendo que tenemos tanta tecnología en nuestras manos.

PM Por eso es que tenemos tanto artista en el Ecuador, no es por gusto ni suerte.

XD Usted comenta que hay muchos artistas, y se ha escuchado la creación de una facultad de artes en cada una de las principales ciudades del Ecuador, cuál es su pensamiento ante esto.

PM Se iba a crear una facultad de artes así como de arquitectura en una época, y ahora es el ITAE, no se llegó a hacer la facultad que sería impresionante tener una facultad de arte en una universidad estatal o en cualquier universidad del Ecuador que haya facultad de arte, no sé qué pasó, pero lograron conseguir que el gobierno apoyara este proyecto y así se formó el ITAE.

XD Qué relación ve usted al mercado del arte, si es que hay, entre la ciudad de Guayaquil y la de Cuenca.

PM Lo que pasa es que en Cuenca hay una especie de caciquismo manejado por Jorge y Juan Eljuri, ellos han comprado todo el arte y por ahí habrá quizás unos dos o tres más, en Guayaquil si es más grande y Quito quizás por la diplomacia y es más cosmopolita; la gente no debería preocuparse en donde se compra más arte, el arte es una cosa que viene de los propios artistas, ejemplo, en Europa y Estados Unidos, los artistas comienzan vendiendo sus obras en veinte, cuarenta dólares, y hay un artista que se llama Demitan Hirsch que vendió hace poco una obra en veinte millones de dólares, en una exposición en Londres vendió dos mil millones de dólares, o sea, ningún abogado, ningún doctor ha vendido eso, no se puede decir que los artistas se pueden comer la camisa. A veces yo veo un cuadro y tiene que ser mío, es la posesión de ese cuadro hermoso que ha hecho el artista o de algo que te llama la atención que los compradores buscan.

XD Qué deberíamos hacer los artistas nacionales para promocionar nuestro arte.

PM Yo creo que lo más importante es pintar lo que sienten, pero, a profundidad, eso es lo que llega a los verdaderos coleccionistas, y tratar, por supuesto, de salir del Ecuador a mercados como Nueva York, París, Londres, Miami.

Ahora hay una feria en Miami (junio 2011) que se llama Art Basel, que muy pocos ecuatorianos participan allí y se venden mil millones de dólares al año, a mí me gusta hablar mucho de plata, en cuestión de arte porque yo soy director de un museo, un museo no vende sino que compra, nosotros hemos comprado los cuadros de artistas, pero, si estamos hablando de mercadeo esas son las ciudades que están mucho más aptas para comprar arte; tampoco ser exagerado, aquí hay pintores que salieron de la noche a la mañana y ya quieren vender los cuadros en diez mil dólares, no es así, tienen que ir ascendiendo poco a poco, así como Demian Hirsch comenzó vendiendo la camisa en veinte dólares y terminó en veinte millones vendiendo una obra suya, es lo mismo que los artistas de Hollywood empiezan una películita y ganaron veinte mil dólares, como Tom Cruise, y ahora se vende en veinte millones de dólares, todos los artistas tienen algo que ver en eso, en el mundo entero pasa eso.

XD Se ha pensado en implantar un circuito del arte en el Ecuador.

PM Ahora lo están haciendo la Bienal de Cuenca con sus exposiciones fantásticas.

XD Hablo también de subastas de arte.

PM Se hacía eso en los años ochenta, había un señor que se llamaba Miguel Guañer hacía subastas de pintores como Rendón, Guayasamín, Kigman, de todos ellos, habían unos diez compradores y han desaparecido un poco, hay mucha gente de Ecuador que van a Sotheby's en Nueva York y compran cuadros de pintores latinoamericanos y pagan hasta un millón de dólares, por ejemplo, un cuadro de Frida Kahlo pasa del millón, hay Torres García que vale cuatrocientos, quinientos mil dólares, los Rivera, los Siqueiros, los cubanos la familia Peláez, podría nombrar trescientos pintores, entonces el mercado del arte está más arraigado en ciudades como Nueva York, París, Londres, Miami, en el Ecuador todavía no existe, pero sí existen compradores, hay familias que compran arte todo el tiempo, y hay compradores que van a los museos y quieren tener un cuadro en su casa y lo compran.

A mí me ha pasado esto, hice una exposición de un chico que viene pintando cuarenta años desde que tenía doce años y llegaron unas personas que se impresionaron con sus cuadros, no saben de arte, pero les gustó el cuadro, dice, a mi mujer le encantó ese cuadro va y lo compra y hacen lo posible por llevar ese cuadro.

XD Esa es una manera de generar público?

PM Yo creo que sí, si lo que tenemos que hacer esto y más, mira ahora, la gente cómo está aquí, no se quiere ir, cuando van al museo Noboa están hasta las diez de la noche y tengo que decirles, bueno, ya vamos a cerrar, hay que incentivar a la gente, promoverlos.

XD Hay alguna exposición en el Museo Noboa?

PM Ahora está una exposición de Rosenberg, y ya tiene vendido la mitad de la exposición.

XD Y luego de ésta?

PM Luego tendremos a un quiteño Marcelo Martínez Arroyo, pinta paisajismo, él es graduado de abogado pero se dedicó a pintar, es autodidacta, no quiero hablar mucho del asunto ni adelantarme porque la gente tiene que ir a verlo y dar su opinión.

XD Muchas gracias por su tiempo fue un gusto haberle conocido y esperamos próximamente tenerle en Cuenca, gracias.

PM Gracias a ti.

ANEXO Nro. 10

ENTREVISTA AL MGT. JORGE SAADE, DIRECTOR CULTURAL DE GUAYAQUIL DEL MINISTERIO DE CULTURA.

Por Xavier Domínguez A.

XD Un gusto conocerlo, muchas gracias por concederme esta entrevista, el tema propuesto es sobre el mercado del arte y lo que es el circuito del arte. Qué impresiones tiene sobre el mercado del arte que se mueve en la ciudad de Guayaquil y si conoce algo en la ciudad de Cuenca, sabiendo que son dos ciudades que son cercanas.

JS El arte en el Ecuador siempre ha sido bastante apreciado por la ciudadanía y yo creo que lo que hemos llegado a tener, en mi opinión, ha sido que nuestros artistas se vuelven muy locales y no hemos tenido una proyección de nuestros artistas y nuestro arte a nivel internacional, mira... han habido épocas en que tú comprabas en Estados Unidos en una subasta de arte un cuadro de uno de los mejores artistas ecuatorianos mucho más barato que lo que comprabas en Ecuador, o sea nuestro arte como mercado estaba sobrevaluado localmente y menos valorado, no devaluado, pero con un valor menor a nivel internacional.

XD A qué cree usted que se debe esto?

JS Que nuestros artistas se concentraron en el mercado local y no se proyectaban a nivel internacional, lamentablemente no existían políticas de promoción a nivel internacional de nuestros artistas.

XD Se puede hablar de un marketing artístico?

JS Pero, por supuesto es que todo es marketing, el arte como arte no puede subsistir si no existe un mercadeo, no podemos crear arte simplemente para suplir una demanda de mercado, ese no creo que deba ser el objetivo, pero de que debe existir un mercado para el arte lo debe existir porque los artistas deben de sobrevivir. Entonces, si un pintor puede generar las obras más espectaculares, si no tiene un mercado para vender sus obras no puede subsistir, no puede continuar con su proceso creativo.

XD Existe ese mercado del arte?

JS Yo creo que en los últimos años sí se ha dado ese mercado del arte, precisamente hoy día hay una noticia interesantísima, en el universo, se vendió en la subasta de arte latinoamericano de Nueva York, un Guayasamín en trescientos diecinueve mil dólares, hizo noticia, por primera vez, ya los artistas ecuatorianos, ya Guayasamín ha estado muchas veces en las subastas de arte en Nueva York, yo he estado presente, he estado invitado a las subastas de Nueva York hace muchos años y los cuadros de los artistas ecuatorianos se

compraban más baratos allá, yo sé de coleccionistas ecuatorianos que preferían comprar en Estados Unidos en las subastas a comprar en el país.

XD Qué tiene el artista Guayasamín y qué no tienen otros artistas ecuatorianos?

JS Bueno, Guayasamín es un referente y un hito en el arte ecuatoriano, fue uno de los primeros artistas que se proyectó o tal vez el primer artista ecuatoriano que se proyectó internacionalmente, que tuvo esa visión de mercadeo, de marketing, él supo vender su obra a nivel internacional.

XD A raíz de Guayasamín llegaron otros artistas...

JS Llegaron otros artistas como Kigman, Endara y éste supo aprovechar esa visión y supo llevar su obra a nivel internacional, pero lo que sucede es que muchos otros artistas de excelente nivel y de excelente calidad no se han proyectado internacionalmente.

XD Qué le recomendarías para los jóvenes artistas para que se proyecten internacionalmente.

JS Yo creo que primero como artista tú tienes que, claro establecerte en el mercado local, establecerte en tu país y luego abrirte al mercado internacional, pero, mira, yo estuve como Agregado Cultural en Washington desde 1997 hasta inicios del 2003 y me topaba con jóvenes artistas reconocidos en el país que no tenían proyección internacional, que llegaban con sus exhibiciones a Washington, y te decían, mis cuadros valen 5.000 o 6.000 dólares, cuadros que aquí se vendían por 1.000 o 1.500 dólares..., un momento, no te sobredimensiones en el precio de tus obras cuando aquí nadie te conoce todavía, yo creo que debe ser todavía al revés, si tú estás en un mercado en el Ecuador, en un mercado de 1.000 o 1.500 dólares, aquí debes tratar de mantenerte con eso por debajo para que tu obra entre al circuito.

XD Se podría pensar en un circuito del arte, crear subastas y realmente generar un mercado del arte, promover más galerías, qué podríamos hacer?

JS En Guayaquil existe una gran cantidad de galerías, privadas y públicas, yo conozco más de diez y se siguen creando y están teniendo éxito, quiere decir, que existe un mercado para el arte, pero nuevamente, nosotros tenemos que pensar en una proyección a nivel internacional, yo creo que, en ese sentido el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores pueden cumplir un papel muy importante en la promoción de los artistas ecuatorianos en el exterior.

Los artistas tienen que establecerse nacionalmente para luego tener un reconocimiento y luego establecerse a nivel internacional y yo creo también que es deber del estado, entre ellos el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ayudar en esa promoción a los artistas, y cuando me refiero al arte, no me refiero solamente a los pintores, o escultores o artistas

plásticos, me refiero a todos los géneros, músicos, yo soy músico, soy violinista, todos sufrimos del mismo problema, la falta de ese apoyo a nivel internacional.

XD El Ministerio de Cultura debería definitivamente promocionar a todos los artistas.

JS El Ministerio de Cultura lo está haciendo, no te olvides que el MC es un ministerio joven, tiene pocos años de creado, apenas tres años, todavía está en un proceso de depurarse, de perfeccionarse, hay muchas cosas que tienen que cambiar, que tienen que mejorar, todo proceso es susceptible a mejoras, pero, yo como artista, antes de estar en esta posición, recibía apoyo del MC y realicé varios viajes, varias giras con el apoyo del MC, anteriormente lo había recibido y lo continuo recibiendo del Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces se puede y existe la predisposición del gobierno y de las entidades en apoyar a los artistas, pero, nuevamente, hay que primero comenzar con un establecimiento a nivel nacional para buscar una proyección a nivel internacional.

Ahora las casas de subastas en los Estados Unidos, en Europa sí tienen obras de artistas ecuatorianos, y siempre si tú revisas los catálogos de Christie's de Sotheby's salen obras de artistas ecuatorianos, es un proceso que tiene que ir evolucionando, mira, cuántos años le tomó a Guayasamín para que una de sus obras haya llegado a 319.000 dólares en una subasta en los Estados Unidos.

XD Es increíble, es un referente muy importante en comparación con obras de millones de dólares como la Nro. 5 de Jackson Pollock, por ejemplo.

JS Y no sólo eso, a nivel musical un Gustavo Dudamel por ejemplo, un joven que lo conozco, tengo amistad personal con Gustavo de gran talento, pero que tuvo toda una maquinaria estatal detrás de él de apoyo para llegar a llegar a ser hoy en día.

Entonces, son procesos históricos, son procesos de evolución a lo que tendremos que ir llegando poco a poco, no todos los artistas van a llegar, es lógico.

XD No todos se promocionan de la misma manera.

JS Exactamente.

XD Debería haber una escuela que formen artistas en ese sentido?

JS Yo creo que sí.

XD Es decir, enseñar lo que es el mercado del arte, cómo superarse, tener una visión propia.

JS Yo creo que todo artista, aparte de ser un artista, tiene que pensar en esa otra parte, la parte comercial de su trabajo, no podemos circunscribirnos simplemente a quedarnos en la creación, ahora, por supuesto, en nuestro país falta eso, no

tenemos a los famosos managers o los famosos agentes, que son precisamente los que te ubican, te posicionan, te organizan, existen algunos en Colombia, Argentina, en ciertos países, pero, no existen propiamente en el Ecuador agentes para artistas, entonces es una cuestión que nos ha tocado a los artistas suplirla en lo personal, tu sabes, que la mayoría de los artistas, sean músicos, sean pintores, escultores, fotógrafos, bailarines, cantantes, se manejan ellos mismos sus carreras, unos con más suerte que otros, pero lo ideal sería tener profesionales dedicados a la promoción y hacer lo que el artista no hace, yo como artista preferiría dedicarme a estudiar mi violín, a tocar mi violín, y me imagino que el pintor, dedicarse a pintar y que otra persona se dedique a la parte comercial, al marketing del arte.

XD Eso es lo que definitivamente tú le recomendarías a los artistas.

JS Yo creo, que lo ideal sería eso, que en el Ecuador comiencen a salir los agentes, los profesionales que puedan manejar la carrera de un artista, para que, para que el artista pueda dedicarse a hacer lo que sabe hacer, producir arte. Yo como violinista para mí sería ideal tener una persona que maneje mi carrera y yo dedicarme simplemente y puramente a la parte artística, a la parte de la creación, pero lamentablemente no resulta, yo tengo que ser mi propio manager, tengo que hacer mis contactos, mover, buscar los auspicios, organizar el concierto, ver el viaje, eso te drena.

XD Justamente llevamos algo en común, porque mi investigación es acerca del mercado del arte.

JS Eso nos pasa, y los pintores tienen el mismo problema, hay muchos artistas que no quieren llegar a ese punto, o que no tienen el interés o no tienen la aptitud de ser su propio manager, lamentablemente se quedan en un mercado local y no se proyectan, por qué, porque no existe el profesional que pueda venir a acompañarle a ese artista para darle una proyección internacional.

XD Muchas gracias Jorge, no quiero quitarle más su tiempo, y un gusto conocerlo.

JS Un placer, a las órdenes, gracias.

ANEXO Nro. 11

ENTREVISTA AL ARTISTA PLASTICO JORGE CHALCO

Por Xavier Domínguez A.

JCH Yo creo que es importante que haya pensado todos estos temas que usted ha planteado para preguntarse usted mismo y preguntar a las personas que tienen una forma de vivir del arte, porque no todos viven del arte, ni para el arte, hay muchos buenos individuos talentosos, pero tienen miedo de afrontar y de vivir del arte y para el arte; entonces yo creo que hay que ser valiente para poder afrontar esto que es un monstruo de poder mantener a la familia con su trabajo y no olvidar de tener posibilidades de viajar, de seguir creando, de seguir haciendo arte.

XD Y ese temor de muchos artistas, quizás se debe a la misma condición del artista de ser sensible en la creación.

JCH Lo que yo me he dado cuenta, con estos dos años que estaba en la Facultad de Artes, he aprendido mucho con el alumnado; hablando sobre el mercado del arte y cómo puede vivir el artista, y por qué los artistas tienen un empeño de verdad, de hacer un estudio, es decir, les gusta pintar, pero, al momento que terminan la carrera, se separan, muy pocos, se dedican a la docencia pero no exactamente, esto me gusta, esto es mi carrera y de esto voy a vivir; porque sería sólo de un valiente hacer esas cosas, o bien está en un oficio a medias para hacer dinero y sobrevivir, seguir pintando, a lo mejor después me dedicaré completamente al arte, no, esas son solamente ideas nada más.

Entonces a la persona que de verdad le gusta el arte y nació para esto, pues en el momento que terminó su carrera o antes que entre en la escuela de bellas artes, pues ya está haciendo arte, y él sabe que va a vivir de lo que produce, yo hablo con experiencia porque a mí esto me ha pasado, yo desde que era niño y estaba en la escuela, la idea era de que, eso sin saber de qué era un oficio o una forma de vivir pintando, ni sabía de lo que es ser artista. Yo dije, a mí me gusta esto, algún día cuando sea joven, cuando sea grande con conocimiento de la vida, yo voy a vivir de esto, pero sin saber de qué era un oficio de artista.

XD Antes era más duro que ahora.

JCH Sí, más duro, verá que en ese tiempo, hablemos del sesenta y ocho, no había galerías de arte, no había coleccionistas,

XD Aquí en la ciudad de Cuenca?

JCH Si aquí en cuenca, entonces por eso yo cuando terminé mis estudios, había un puesto de profesor para modelado, porque yo era bueno para hacer escultura, para mí hubiera sido fácil engancharme allí, y ya tengo mi dinero seguro.

XD Si bien dedicarse a la docencia es estar en constante preparación intelectual, pero quizás es un estancamiento en la producción artística?

JCH Claro que sí es un estancamiento, a mis amigos los profesores les he conversado y perdemos una persona valiosa, un artista a nivel local, internacional pero realmente me han dicho, yo tengo mi familia, mis hijos y quizá ya cuando después me jubile, pueda dedicarme. Pues eso, no es una persona valiente, como Usted bien dice "hablando morochamente mejor me dedico a ser profesor" y no quiero pasar tiempo viajando ni haciendo sacrificios de que no sé cómo vender y a quién vender.

XD Y existen esos canales?

JCH No hay, todo uno tiene que buscar.

XD Cree Usted que sea necesario que profesionales del marketing se profesionalicen por el gusto al arte, en el sentido de canalizar ese producto, porque a muchos artistas no les gusta hablar de un precio a las obras de arte.

JCH En el arte mismo uno no se puede tener esa palabra tan práctica y directa, de decir, esto es mi trabajo, esto cuesta y esto voy a vender...quién le va a comprar las cosas que usted hace?. Si usted se dedica a pintar, usted no sabe a quién vender, ni cómo canalizar lo que está haciendo. Pero yo me he dado cuenta, con estos años de experiencia, con el tiempo se va canalizando siempre y cuando la obra sea de calidad, y usted sea honesto en su trabajo, pero si usted trata de sorprender a la gente o a la crítica en hacer cuadros de mala calidad, entonces usted mismo se está engañando, y usted mismo no va a vender. Si usted hace una cosa de calidad y dice, esto cuesta porque me ha costado mucho sacrificio en hacer una obra de arte.

XD Hablemos de la ética en el profesionalismo.

JCH Exactamente hay que ser honesto con uno mismo.

XD La honestidad a que usted hace mención, a parte de la calidad de la obra a qué otra situación se refiere? Referencias gráficas, filosóficas ...?

JCH Aquí sería lo más importante el ser honesto con uno mismo, sinceramente si nos dedicamos a este oficio debemos tener una visión muy abierta para primero para viajar al exterior para tener conocimiento, para ver qué se hace en otros lugares, ver en un museo una obra de Rembrandt, Goya, Picasso, es muy saludable para un artista. Estos grandes artistas como Goya, Picasso, Guayasamín, Tábara, cuando salieron de la escuela de bellas artes y se dedicaron a pintar, ellos tenían que viajar para ver, cómo y qué es una obra de arte, y la persona que quiera dedicarse al oficio; porque si no quiere dedicarse al oficio, se gradúa de la escuela de bellas artes, se dedica a otra cosa y dice yo también soy pintor y no ha pasado nada.

XD Como en otras profesiones, yo tengo este proyecto, me voy a dedicar a esto. Por qué ese temor que tiene el artista.

JCH Nosotros mismo nos calificamos como mediocres, no queremos afrontar que podemos hacer, estamos deteniéndonos y estamos un poco satisfechos, nuestra esencia nos da para todo, pero somos cobardes. En su caso, usted tiene dos profesiones, si me va mal con una a lo mejor me va a ir bien en lo otro, es un muy bien conocimiento que tiene en esto, usted es una persona muy preparada para poder enfrentar, pero no lo hace, yo he visto sus trabajos que hacía con toda esa paciencia con esa habilidad y el talento que se va juntando, pero usted como tiene otra profesión está siempre en duda, y lo mismo sus amigos, los alumnos, los profesores hasta yo mismo, dentro de otra cosa, que a mí me falta, yo voy al encuentro.

XD Qué es lo que le falta

JCH Yo voy al encuentro, yo busco, sé que algún rato me va a ir bien, pues me va a ir bien, si me va mal, es cosa de la vida, entonces eso me ha hecho muy valiente, he tenido muchos viajes a Europa a Estados Unidos, y me ha favorecido por la valiente que he sido.

XD Es decir, hay que arriesgarse.

JCH Exactamente, o sea no pensar que a mí me va a ir mal porque ya es estar predestinado. Muchos amigos a veces me preguntan, no solamente de Cuenca, sino de Quito, Guayaquil, muchos amigos artistas que hemos comenzado, otros hemos dado, otros se han quedado, o sea, de los que no fueron valientes para seguir pintando, luchando y exponiendo, dicen: está mal el tiempo, no se vende, qué hacemos, mejor me estoy dedicando a otra cosa a mitad de tiempo, esas personas, uno no se puede juntar con esa gente, y me dicen: oye vos has de estar lo mismo, le digo: no, a mí me va bien, pues si me val en una cosa busco la forma de cómo salir ya sea en las ventas, y eso es lo más difícil.

Yo creo que una creación artística es una creación de cómo vender, el marketing, es importante para sobrevivir y vivir.

XD Existen muchos artistas que tienen sus contacto, administradores.

JCH O sea marchantes, desde mi punto de vista, cada persona tiene su forma de cómo administrar su trabajo, de cómo hacer su trabajo, de cómo exista salida para el mercado, existen artistas que trabajan con el marketing, es decir, esta persona me va a hacer publicidad, me va a vender y yo pago a toda esa gente y yo me dedico a trabajar, o sea, él encontró ese camino y está muy bien, y es una persona de éxito; pero hay otros que hacemos un poco de todo porque no hay quién dé haciendo, en mi caso cargo los cuadros a Guayaquil, cuando voy al exterior, a veces me ayudan, pero por mi parte yo mismo hago todo.

XD Cree que es una ventaja?

JCH A veces es una ventaja y también una desventaja, he tenido que viajar con marchantes de otros pintores, ellos van en avión, llegan a un hotel, uno va en transporte y llega con las justas... pero, una cosa es sentirse bien, es mi mundo y esto me gusta, por eso estoy tranquilo. Pero eso que otros tengan dinero para pagar a uno que le maneje la publicidad, está bien y que lo haga, si yo no puedo, pero puedo en otras cosas.

XD Habló hace un momento, que los artistas no nos damos el valor que nos merecemos.

JCH Siempre tenemos temor de que la profesión de artista siempre ha sido odiada dentro de la familia "para qué vas a seguir ese oficio si te vas a morir de hambre" o sea ya está predestinada esa persona, o sea, ya no puede hacer nada más, entonces entra es porque le gusta.

Pero sí debemos tomar en cuenta de que no es una profesión igual que un médico, un arquitecto, un ingeniero, nosotros tenemos que hacer valer lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestros bocetos, nuestros dibujos, nuestras cosas que pasamos el tiempo y no digamos la parte intelectual que utilizamos, entonces eso sirve, a veces nosotros estamos regalando a los amigos, eso es malo, eso no se debe hacer.

XD Quizás se deba hacer por retribución a algo, o un cambio.

JCH Eso es otra cosa. Usted tiene que ser valiente para eso, allí está que usted reconoce que el trabajo que ha hecho pues eso cuesta, pero, tenemos que tomar en cuenta otra cosa, nosotros no vivimos en un país desarrollado, ahí se mide la calidad y el precio, se paga en las galerías, se paga a los marchantes.

JCH Por ejemplo, Guayasamín, como acabé de decir, todos los bocetos nunca regala a nadie, todo vende, originales, reproducciones, eso hacemos mal en regalar un boceto, una pintura, yo lo he hecho, pero sin darme cuenta.

Nosotros como vivimos un país subdesarrollado, la gente tiene que tener dinero para comprar una obra y tener conocimiento de arte; y no hay !

XD Los coleccionistas tienen conocimiento de lo que es el arte.

JCH Son muy contados, los Eljuri, por ejemplo, tienen ocho mil obras de artistas de todo el mundo, entre ellos El Greco, Velázquez, Picasso, yo quise vender dos obras más, me dijo: no compro una o dos, has un lote y conversamos.

XD Qué pasa con las galerías en Cuenca.

JCH En los sesenta, setenta no habían galerías, sólo había la sala de la Casa de la Cultura, la gente era más elitista, los que tenían más conocimiento.

XD Tenían más conocimiento estético?

JCH No, uno que otro, más era la amistad y por demostrar su ego de que sí sabe, dentro de la familia, era muy difícil entrar en ese círculo, por el apellido, era muy difícil para alguien quien tiene talento y era muy difícil llegar a esos lugares.

Hablemos del setenta y ocho, ochenta y cinco comenzaron a haber galerías en Cuenca, esto se debió al Boom del petróleo, los ricos eran más ricos, la gente de estatus medio subió un poco más, la competencia de que el amigo, el profesional tiene una pintura, los bancos.

XD Por qué a Cuenca se le eligió como una ciudad cultural.

JCH Cuenca no se eligió como una ciudad cultural, estaba Quito el centro político, la gente que llega a la capital, nosotros encontramos por ejemplo en esa época que no había aquí, allá había la galería Caspicara, La Casa de la Cultura, habían Salones de Pintura, los concursos para los artistas, entonces uno se iba probando, si usted se dedicaba ese tiempo a pintar, entonces usted tenía que ir a Quito para probarse, cómo está, entrar en concursos no para ganar sino para probarse.

Fíjese que en esa época era fabuloso de que usted esté en el salón Diógenes Paredes de la Casa de la Cultura o el Salón Camilo Egas, entonces solamente con el gusto de mandar una pintura a la capital, si era aceptado su mismo ego era tan alto que se medía con los otros, yo tengo calidad y también puedo, es bastante motivante. Si usted veía un primer, segundo o tercer premio, así haga comparación con su obra que ha hecho, usted dice, yo también puedo, entonces su ego se fortalece. Y después de un año o dos se saca un premio entonces está adentro. Si se dedica a fondo a hacer arte y a pintar, ya es un artista ecuatoriano, dentro de Guayasamín, Kigman, Tábara en toda esa línea, después de los jóvenes que vienen Rosero, Román, Ramiro Jácome, buenos artistas y son de mi generación, también Napoleón Paredes, todos ellos quiteños. Era muy difícil entrar en ese mundo del arte en Quito, por eso a veces muchos compañeros de la escuela de artes no han salido y no han tenido ese empuje.

XD Eso implica tocar las puertas de un mercado internacional.

JCH Ya de ahí es fácil, usted va caminando de peldaño en peldaño se va dando cuenta de que, si otros han podido, porque yo no, todos podemos sino que somos cobardes.

Si yo viajo y conozco una buena galería, por ejemplo, en Guayaquil y me pregunto por qué no puedo estar en esta galería si mi trabajo es bueno? Tengo calidad en mi obra y tengo disciplina?

XD Usted se dedica a otra actividad a parte de la pintura, por ejemplo a la academia?

JCH Yo no tengo academia por hacer dinero, no. En las vacaciones ofrezco cursos por solo un mes llamando a niños de escuela de cinco a doce años, como retribución de lo que uno aprende hacia los niños y más ayudo a los niños de escasos recursos económicos, como son las escuelitas rurales y los orfelinatos, mis hijos me ayudan en esta labor, es más por dejar algo, así reconozcan o no, me siento bien por esto.

XD Para usted existe un mercado del arte en Cuenca.

JCH Yo creo que no, la gente que más dinero tienen, compran un vehículo y no les interesa el arte, deberíamos tener más conciencia.

Cuando estábamos en la novena bienal, siete meses atrás hacían conversatorios, coloquios de arte, invitan a artistas, exposiciones, está bien y ayuda a la gente, pero hacen solamente para justificar todo, pero en lo profundo, terminó la bienal y se acabó todo, no se cumple todo lo ofrecido; luego viene otro presidente y la misma cosa.

Debemos tener en cuenta que el Gobierno debe tener una cantidad de recursos de lo que es la cultura.

XD Ahora que hablamos el tema de la institucionalidad y políticas culturales.

JCH La cultura da calidad a lo que es el gobierno, si se maneja una temática adecuada, el gobierno no da mucha importancia a lo que es la cultura y a los artistas, mejor los artistas se dedican a otra cosa, la cultura no da dinero. No hay continuidad en la administración de la cultura.

XD Qué consejo les daría a los jóvenes artistas.

JCH Bueno... ser honestos en el trabajo y en la personalidad de ser artista, luchar y pelear, seguir adelante, no desmayar, ser valientes, no dejar a medias las cosas y peor aún pensar en si me irá bien o me irá mal, me a ir bien y punto y me dedico toda la vida cuando tenga vida en este oficio y punto. Existe otra cosa, nosotros vemos solamente dinero, estamos primero pensando en cuánto voy a vender; esto es todo lo contrario, hago la obra y si me pagan lo que cuesta está bien sino no ha pasado nada y sigo trabajando, entonces meterle eso a una persona o a uno mismo es bastante difícil.

Por ejemplo, hay otra anécdota que conversaba recién, yo estoy haciendo una exposición retrospectiva en Quito en el Centro Cultural Metropolitano, más o menos van unas doscientas obras y de éstas se irán seleccionando; vamos a hacer un libro de unas ciento treinta páginas y me está escribiendo Hernán Rodríguez Castelló y me decía Jorge hay algunos artistas de Guayaquil que quieren hacer una exposición retrospectiva como Félix Arauz, un artista muy

reconocido, y Hernán me dice: él quiere hacer una exposición retrospectiva, sería la primera vez que lo haría, pero no puede hacerlo porque no tiene obra, él ha pintado bastante obra y todo ha vendido y no sabe dónde está la obra ni tiene ningún registro, Hernán quiere escribir sobre Arauz pero necesita ver la obra.

Entonces, en mi caso es todo lo contrario, yo sin saber y la intuición de uno mismo, desde los setenta y cuatro o setenta y cinco, cuando hacía una exposición los cuatro cuadros que a mí me gustaban estaban bien caros o no los vendía y siempre hacía así y por eso tengo alrededor de trescientas obras que no he vendido y de ésta obra selecciono para una exposición, y para mí es fácil; yo podría pedir a instituciones, por ejemplo unas cuatro o cinco obras; y esto ya me ha pasado y me dicen, muy bien yo le presto la obra, pero me paga seguro y me repone con otra obra del mismo tamaño, en el lugar.

XD Ha sido un gusto y gracias por la entrevista.

JCH A usted, gracias.

ANEXO Nro. 12

ENTREVISTA A LA DRA. LUPE ALVAREZ, CRITICA DE ARTE

Por Xavier Domínguez A.

XD Un gusto poder entrevistarle, el tema es sobre el mercado del arte y qué influencia tiene el mercado del arte en la ciudad de Guayaquil y su influencia en la ciudad de Cuenca

XD Existe un circuito del arte en el Ecuador?

LA Mira, el Ecuador tiene en rigor circuitos muy precarios, pero sí hay circuitos.

XD Puede citar algunos?

LA Por ejemplo, el Ecuador ha sido un país, desde el punto de vista del mercado del arte, ha tenido o ha formado circuitos locales en las diferentes ciudades más importantes del país, de hecho; Quito tiene su circuito, Cuenca tiene su circuito, Guayaquil tiene su circuito, normalmente los circuitos artísticos en el país de alguna manera han sido impactados por las divisiones tradicionales que existen en el país, sabemos que en Ecuador, como dijo un sociólogo, es un país de reinos, el reino de Quito, el reino de Guayaquil y el reino de Cuenca, y de alguna manera estos circuitos han ido beneficiando a los artistas locales, cosa que no es enteramente negativa, pero lo que sí es mejorable es que la escenas artísticas han estado muy fraccionadas y separadas; en las últimas décadas se han hecho esfuerzos aquí con la Fundación del MAAC en Guayaquil, hizo un esfuerzo muy grande, porque me tocó ser la curadora, la que hizo el perfil museológico fundacional, hizo un esfuerzo por unir la escena del país, pero fue muy difícil realmente, la fragilidad institucional que padece la escena artística ecuatoriana en general hace que el mundo artístico esté demasiado sometido a los vaivenes políticos.

XD Qué fortalecería ese acercamiento.

LA Una autonomía institucional, en la institución cultural.

XD Debería regir el Ministerio de Cultura.

LA Si el Ministerio de Cultura no reprodujera una política centralista, si el Ministerio de Cultura fuera capaz real de ser el Ministerio de Cultura y no reproducir, no digo que lo haga, pero digo que yo he percibido por experiencia que apunta a, de todas maneras a reproducir esquemas centralistas, si el MC fuera realmente una institución capaz de funcionar, de frente a los problemas regionales que históricamente arrastra a este país, yo creo que sería un saldo muy favorable del punto de vista de la posibilidad de desarrollo.

XD Hablamos de centralismo, refiriéndonos a la capital.

LA Por supuesto, refiriéndonos al papel hegemónico que siempre tiene Quito porque se encuentra la institución administrativa fundamentalmente, yo he sabido por ejemplo que muchísimas instituciones como este lugar, en donde estamos, el Centro Cultural Simón Bolívar antiguo MAAC tiene que llevar sus aprobaciones finales a Quito, cosa que es totalmente contraproducente, o sea, si hay una administración o autonomía, o debería ser, si verdaderamente se respetan las condiciones técnicas de las administraciones culturales, o sea, el hecho de que, instituciones como ésta donde se ha invertido la cantidad de dinero, donde hay esta cantidad de retos para ser enfrentados desde el punto de vista de una institución profesional como requieren, pudiéramos decir, estos inmuebles, lo importante es que funcionaran autónomos y que pudieran gestionar, y pudieran administrar y que el MC le asignara un presupuesto para administrarse suficientemente con suficiente autonomía como para poder generar una gestión independiente.

XD Y así se pueden generar políticas locales de cada región y se potenciaría con una real apreciación de éstas políticas, la cultura de cada una de las regiones y provincias, y no así si es que en Quito se generan políticas hacia el país, mal pueden tener una visión acertada a la política de sus provincias.

XD Qué recomendaría a los jóvenes artistas para que promocionen su arte, para que generen el arte de una manera mucho más importante para que puedan vender su obra, si fuera necesario; sabemos que muchos artistas que no queremos hablar de dinero, pero sí es importante y todo lo relacionado al tema si hablamos de historia, de crítica, de formación, de historia del arte. En fin, qué los recomendaría a los jóvenes artistas.

LA Por supuesto tenemos que vivir de algo. Recomendaría primero que hicieran gestión independiente, parece ser que la gestión independiente es un camino muy importante, de hecho hay muchos eventos que han hecho gestión independiente, por ejemplo Zur-ich en Quito, ahora se va a abrir en Guayaquil otro grupo de gestión independiente, son espacios, no mínimos, que han tratado de concentrar fondos, y pueden a través de esta gestión tener una política autónoma, es muy difícil desde la institución.

XD Podríamos hablar de esas políticas autónomas de micro emprendimientos culturales?

LA De alguna manera son micro empresas.

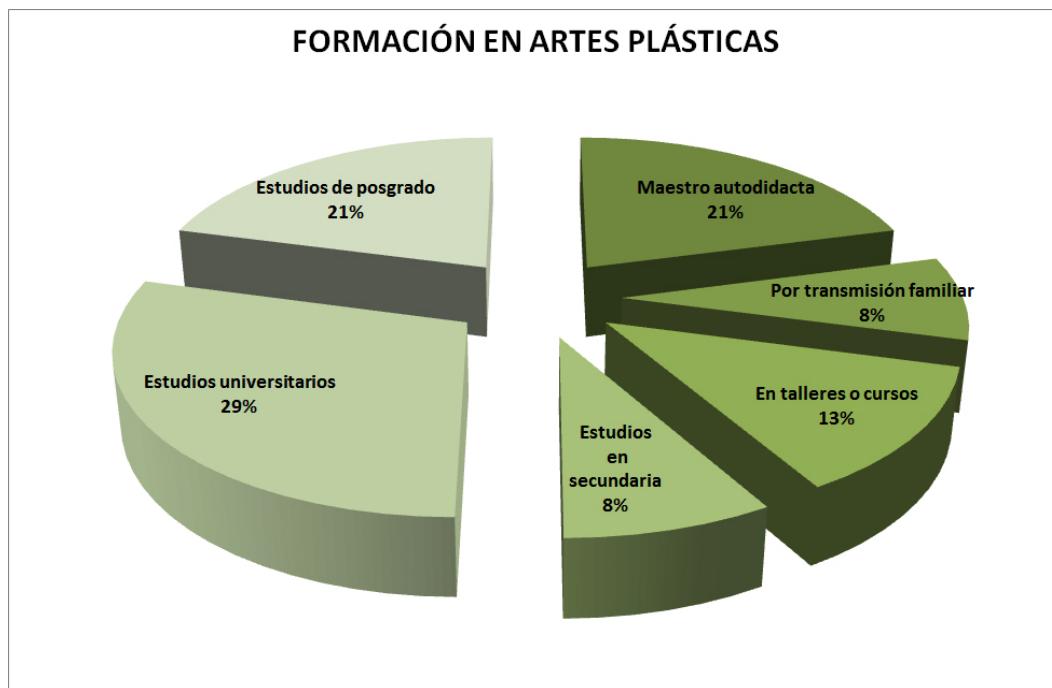
XD Usted apoya la idea de que un artista genere su propia empresa en torno al arte.

LA Yo apoyo la idea de que un artista haga su propia gestión.

XD Muchísimas gracias, ha sido un placer entrevistarle.

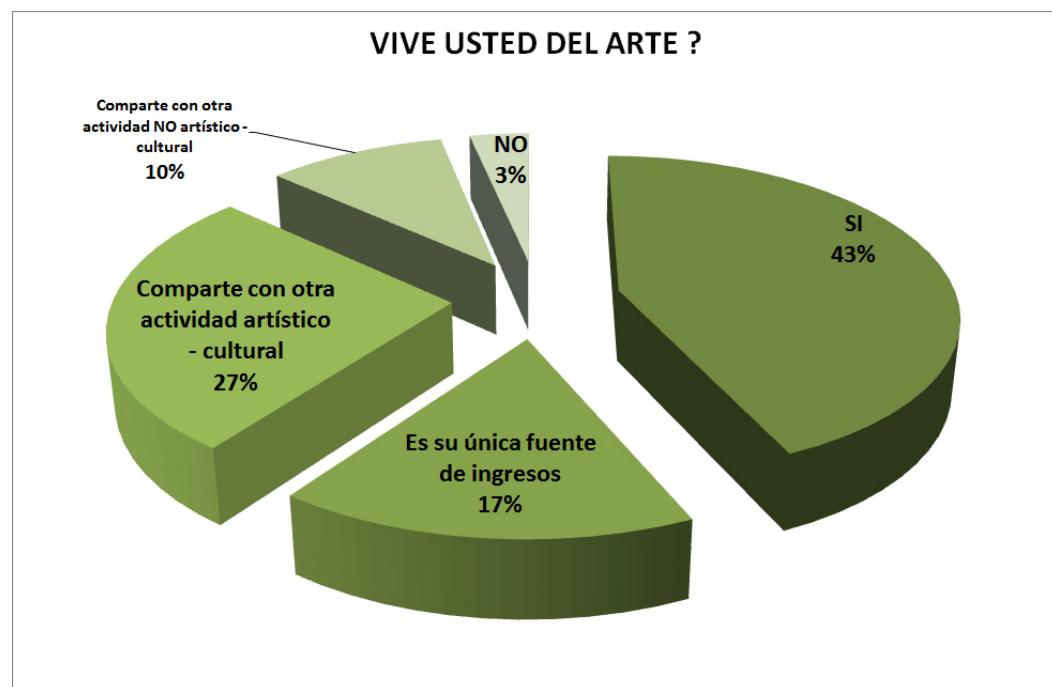
LA De igual manera muchas gracias.

GRAFICO Nro. 1

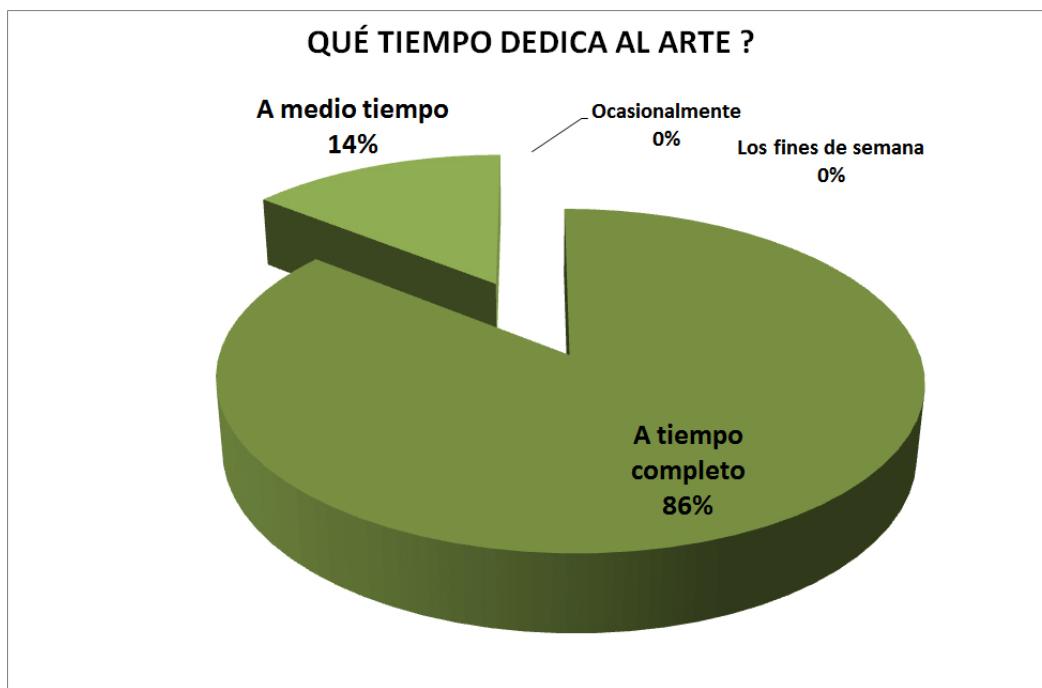
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 2

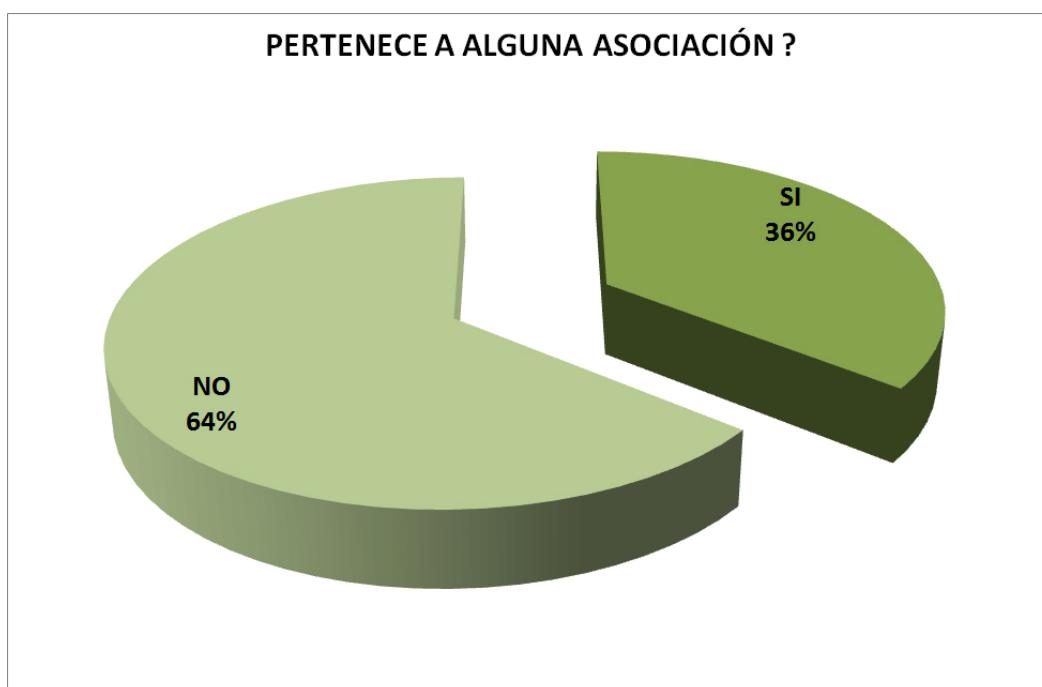
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 3

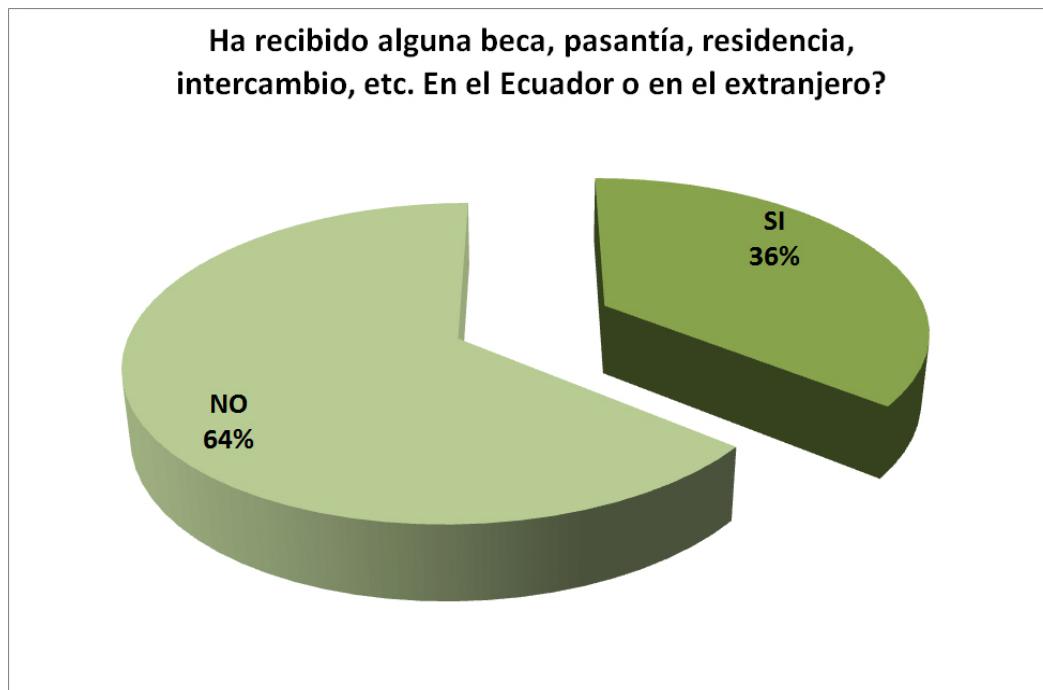
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 4

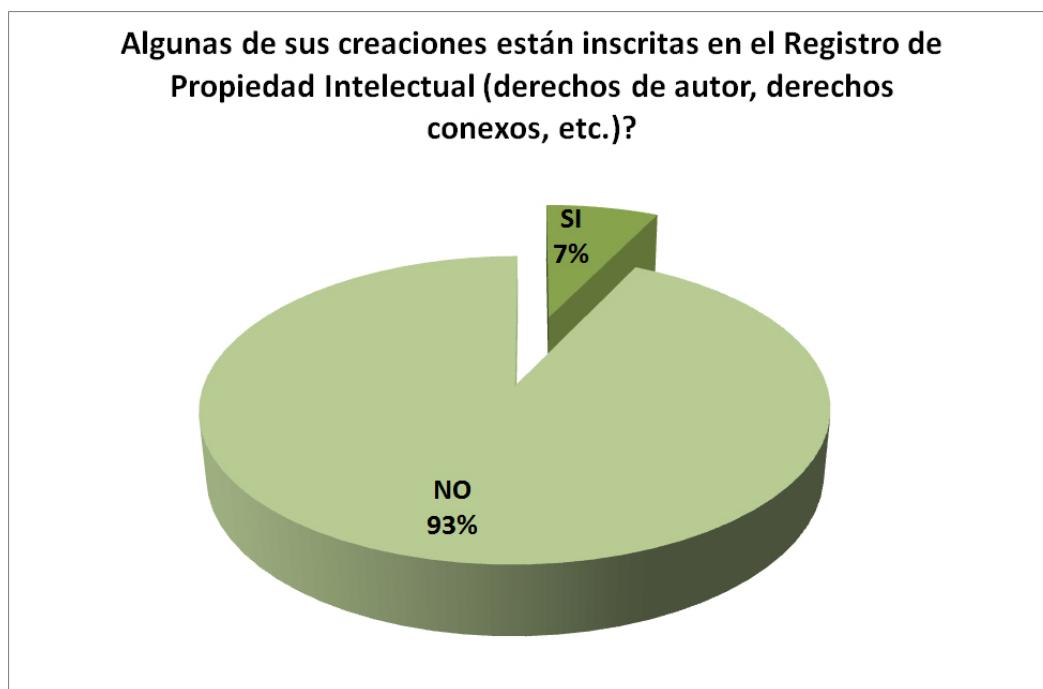
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 5

FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 6

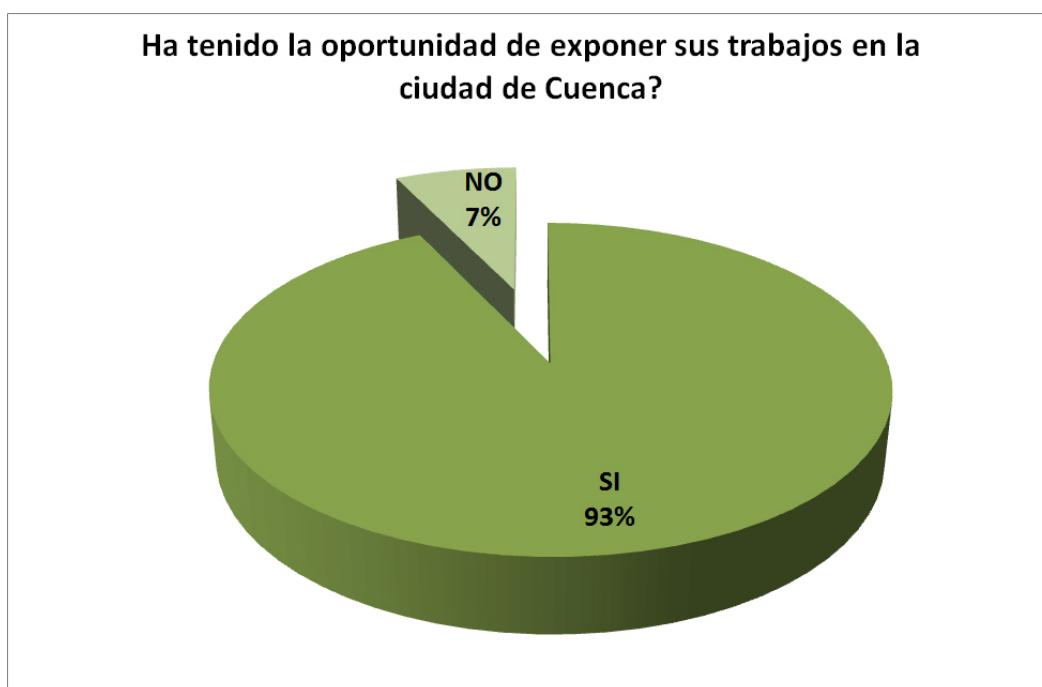
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 7

FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

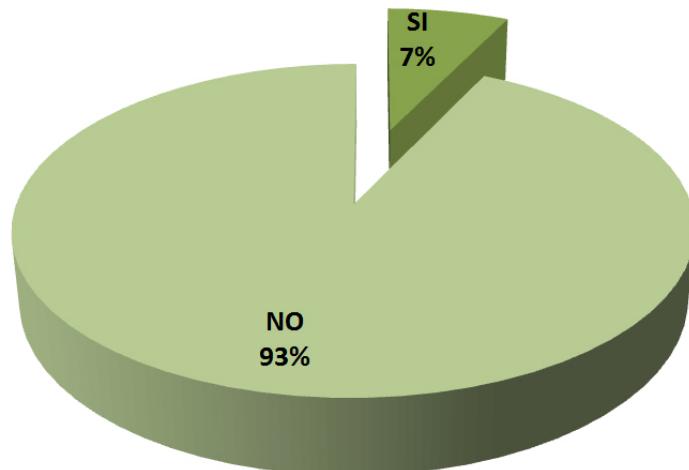
GRAFICO Nro. 8

FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 9

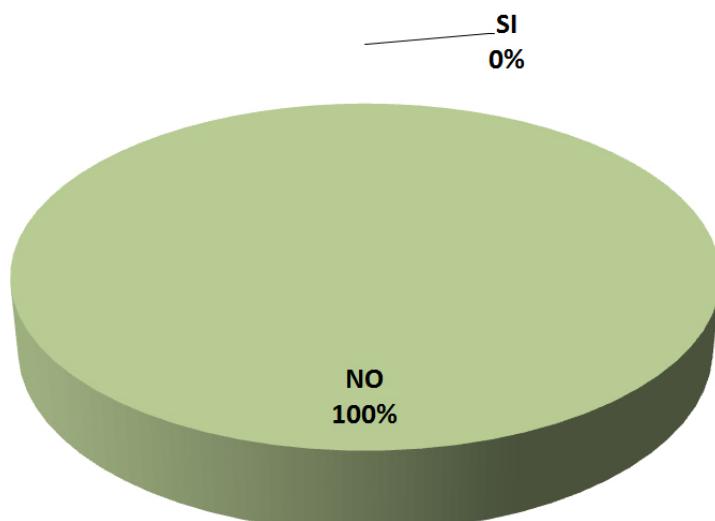
En la ciudad de Cuenca se cuenta con el apoyo necesario y espacio adecuado para una exposición artística?

FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 10

La ciudad cuenta con medios alternativos especializados en arte (revistas, foros, etc.)?

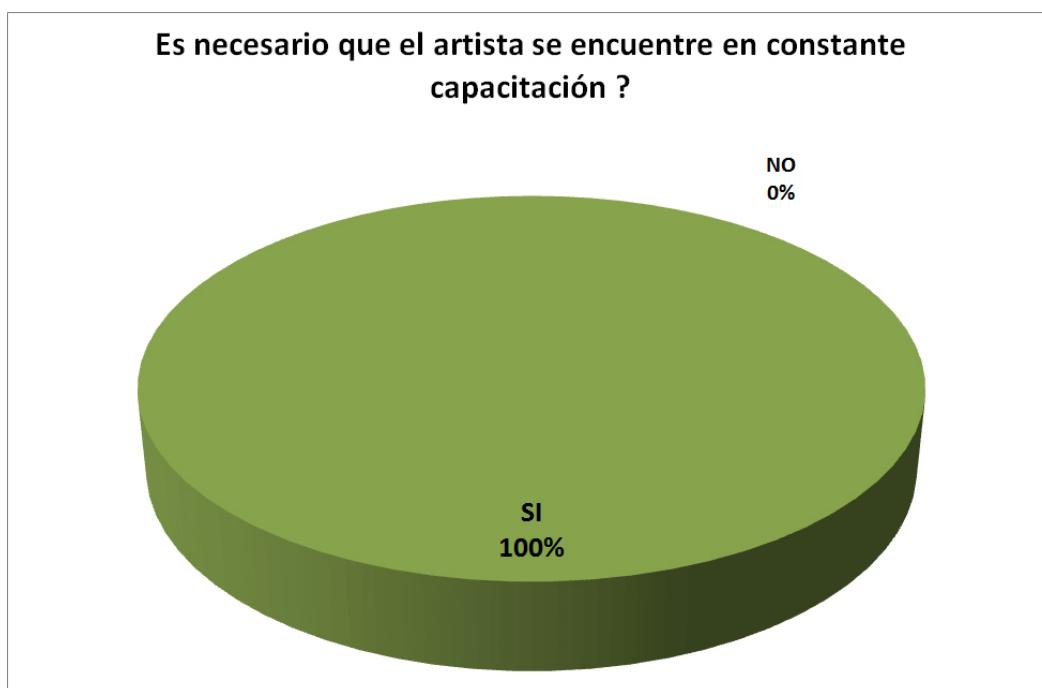
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 11

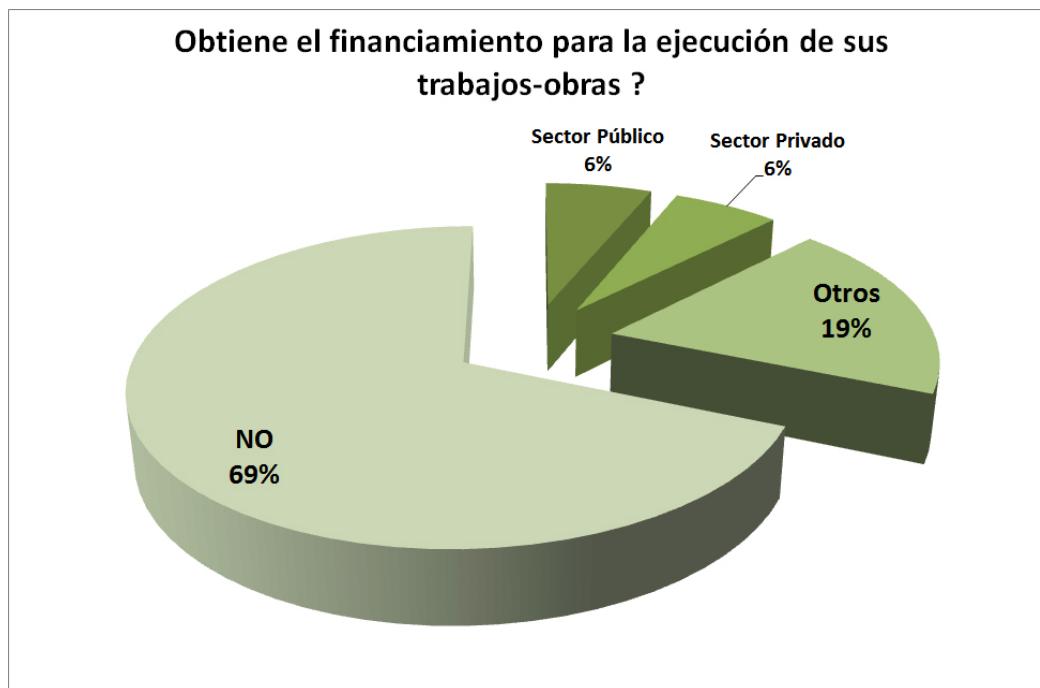
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 12

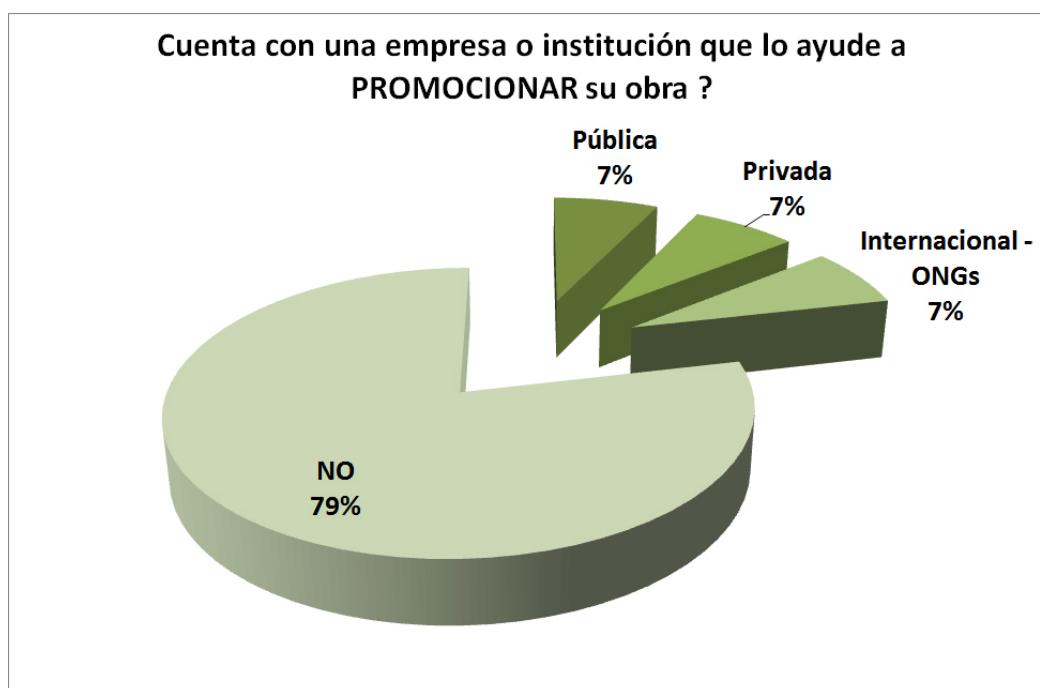
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 13

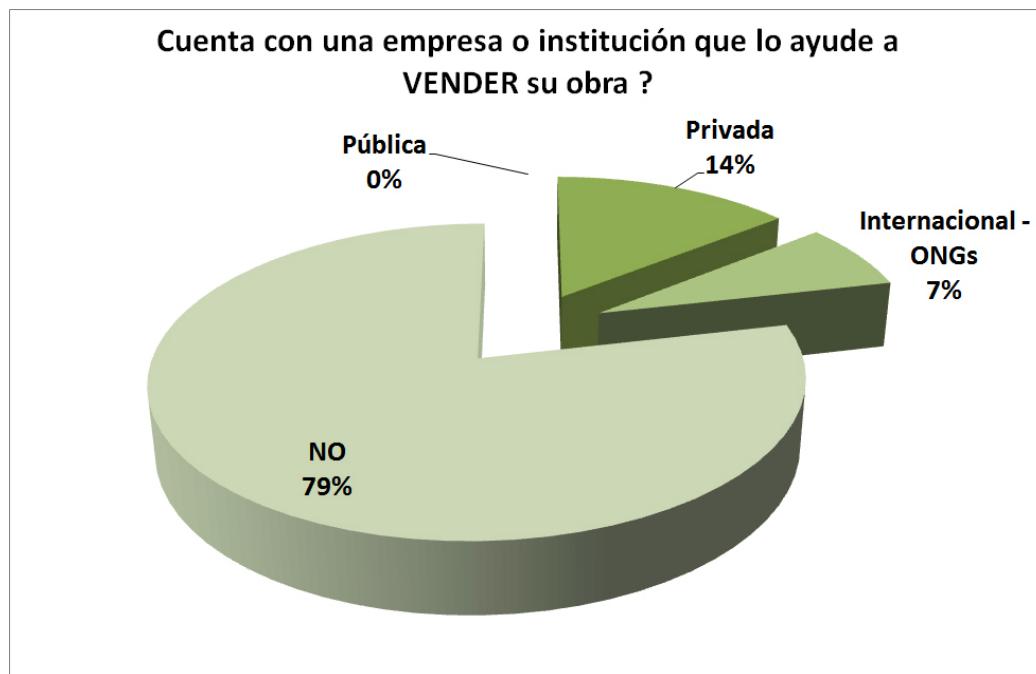
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 14

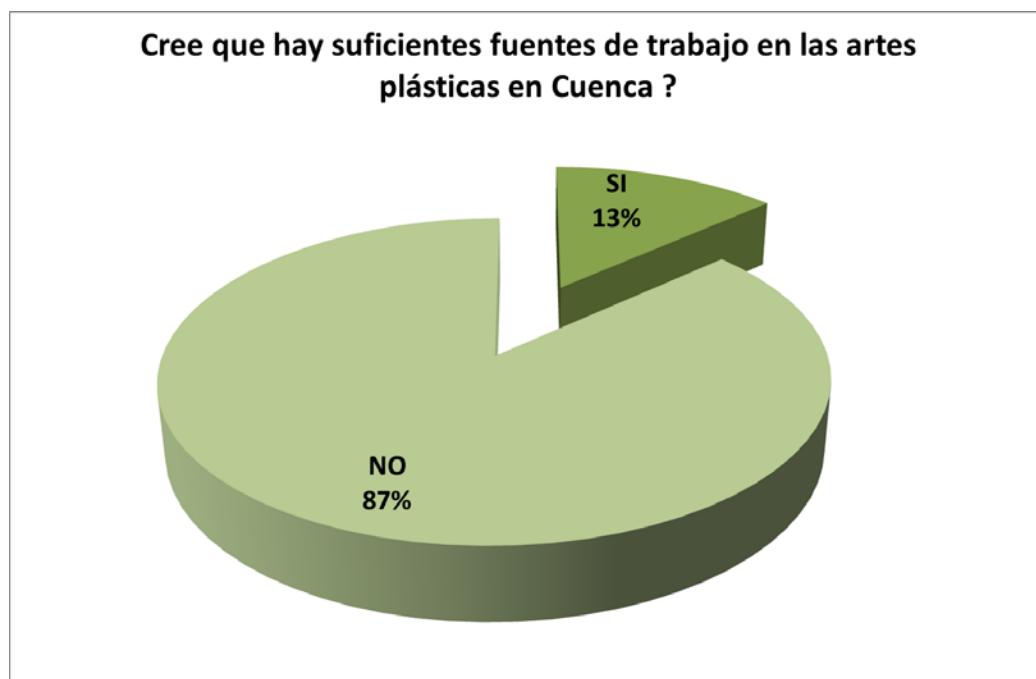
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 15

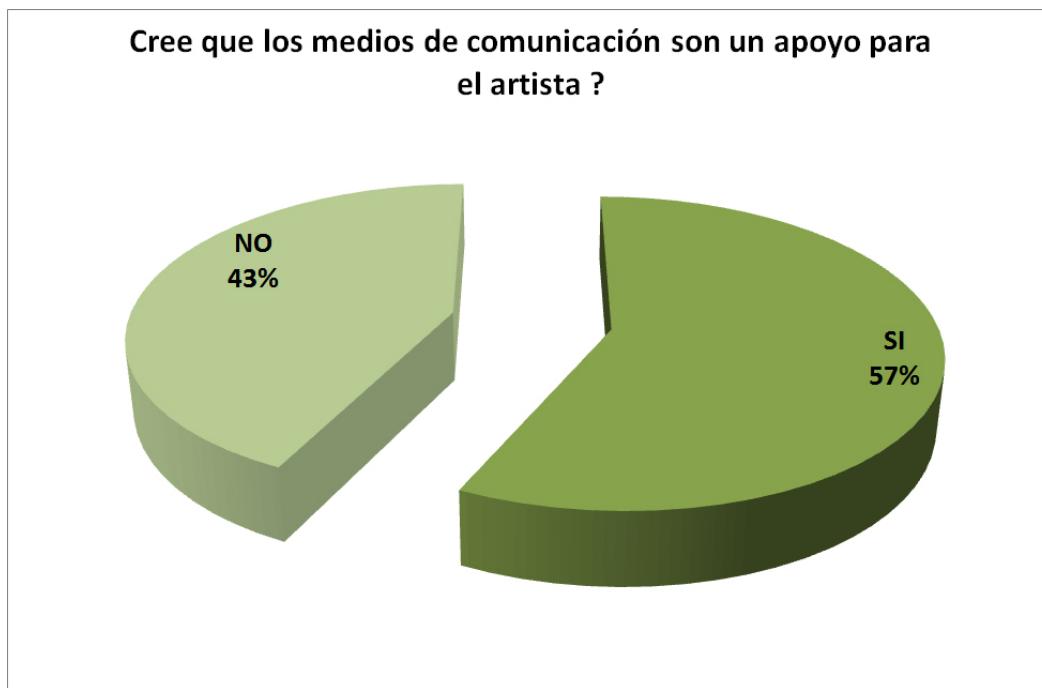
FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 16

FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.

GRAFICO Nro. 17

FUENTE: Gráfico a partir de los datos de una encuesta de elaboración propia sobre el Mercado del Arte en Cuenca, 2010 – 2011.