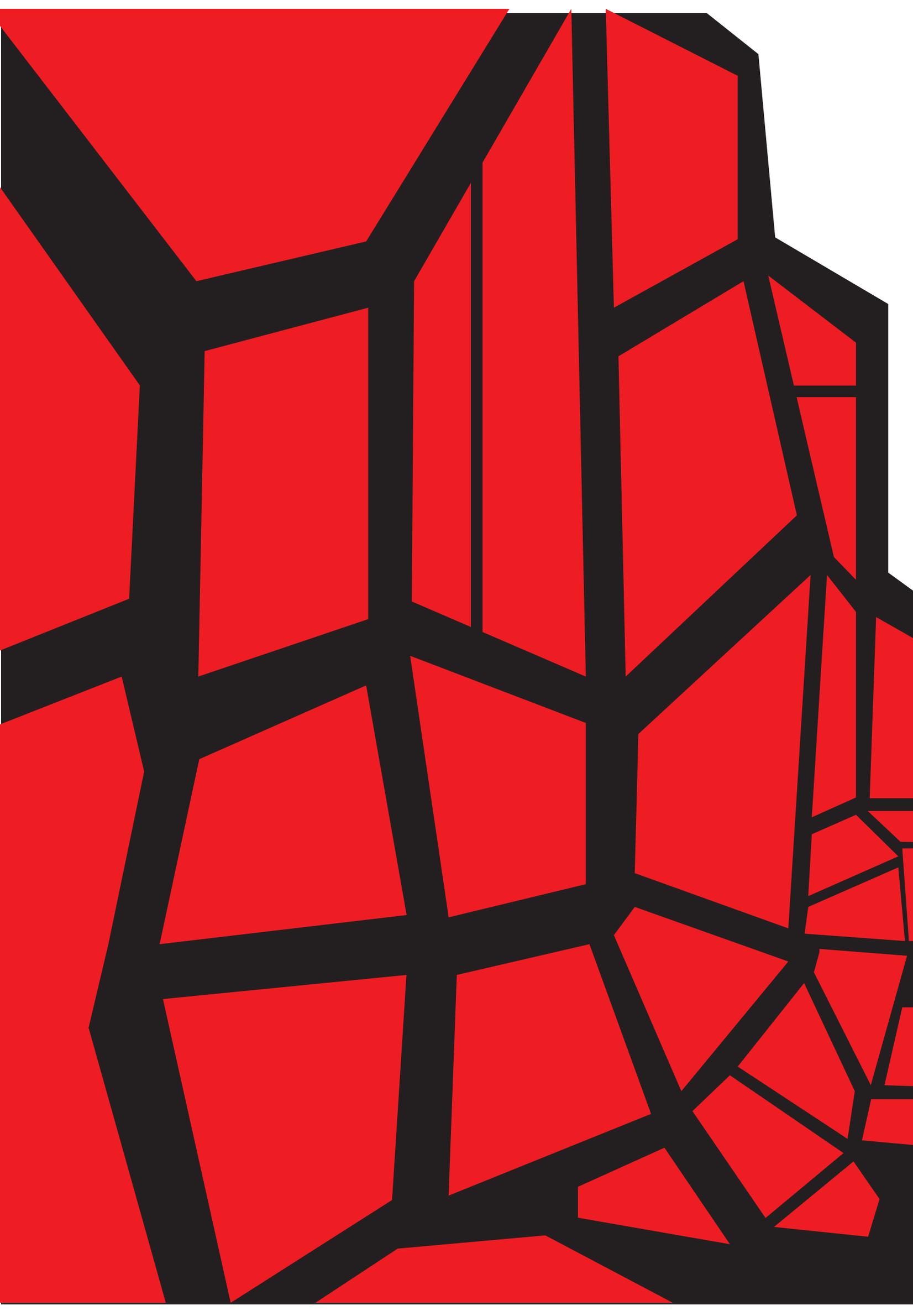
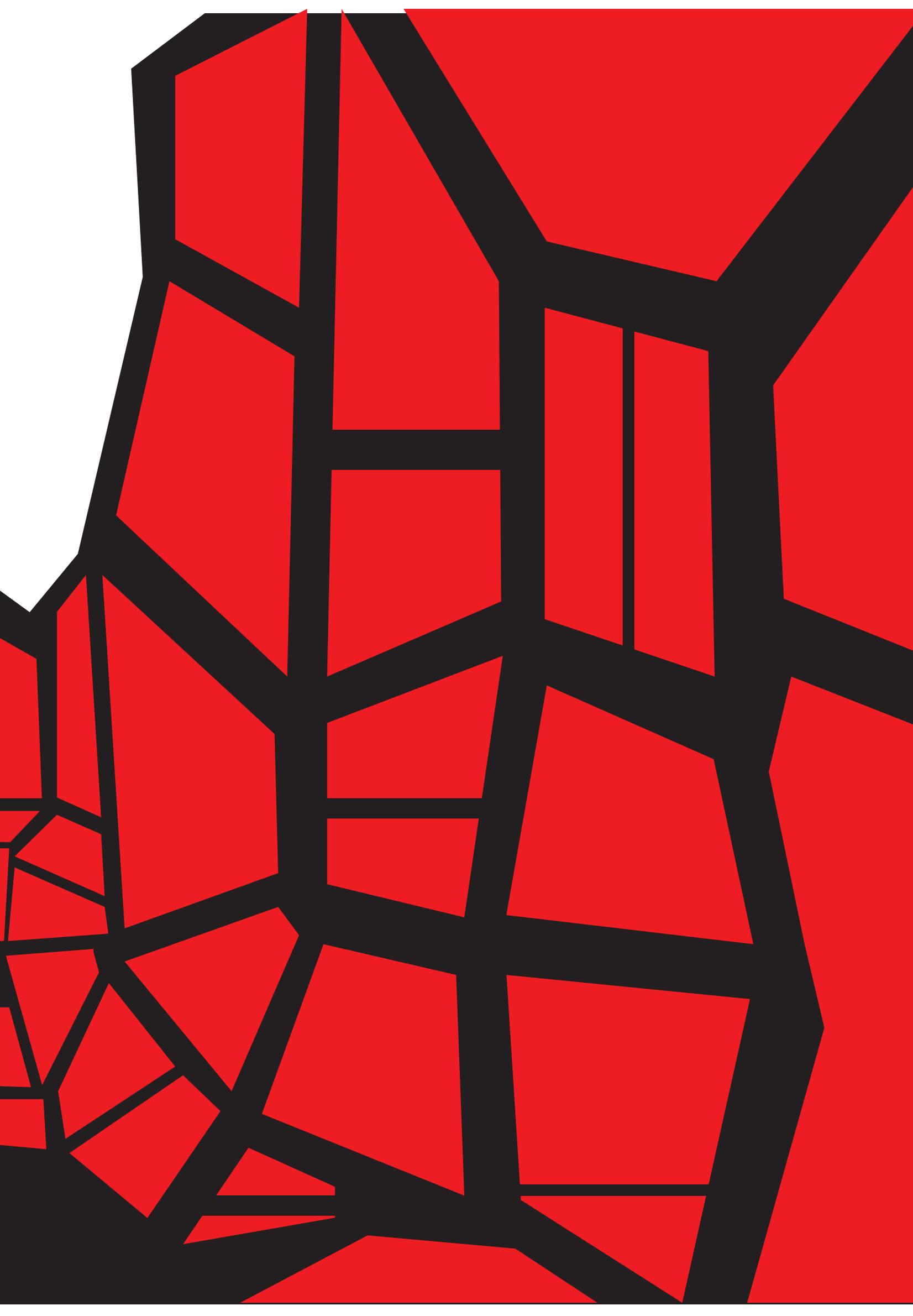

ARTEACTUAL

de la adversidad
¡VIVIMOS!

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO
SOBRE ARTE, TRABAJO y ECONOMÍA

ARTE ACTUAL – FLACSO ECUADOR

Director FLACSO
Adrián Bonilla

Coordinador Espacio Arte Actual
Marcelo Aguirre

Asistencia
Isabel Cornejo

Primer Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía
“de la adversidad ¡vivimos!”
www.delaadversidadvivimos.wordpress.com

Coordinadora del Encuentro
Paulina León

Curadora del Encuentro
María Fernanda Cartagena

Asistente de Producción
María del Carmen Oleas
María José Salazar

Metodología para las Mesas de Trabajo del Encuentro
Gabriela Montalvo

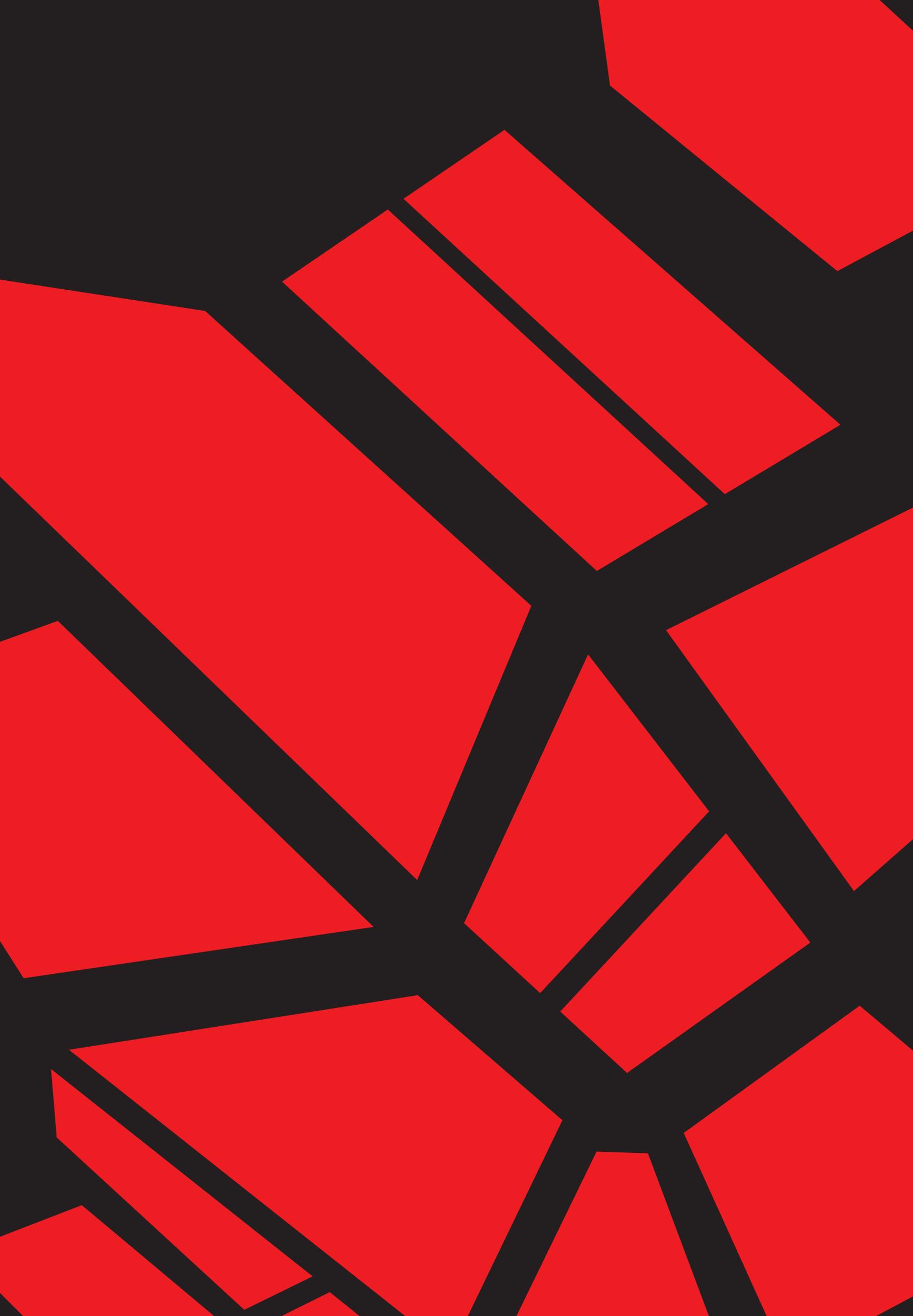
Corrección de textos
Paulina Torres

Diseño e ilustración
Gonzalo Vargas M.
www.pixelmono.com

Fotografía
Federico Castro
José Peña
Pamela Suasti

Impresión
Imprenta Abilit

La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro
Quito Ecuador
Pbx: +593-2-3238888 ext.2040
arteactual@flacso.org.ec
www.arteactual.ec

ÍNDICE

**Las Memorias del Primer Encuentro
Iberoamericano sobre Arte, Trabajo y Economía** - Paulina León **10**

Coloquio

Coloquio y sus líneas de debate - María Fernanda Cartagena **18**

El Arte y la Economía - Fernando Martín **24**

Economía de la cultura: la relación entre cultura, economía y ¿desarrollo? - Gabriela Montalvo **30**

Políticas de la creación en la deriva transnacional - Suely Rolnik **36**

**Hacer, trabajar, cercar: notas sobre las prácticas artísticas y su relación con el
mercado capitalista** - Alberto J. López Cuenca **42**

NoMínimo. Poniendo un año en blanco y negro - Pilar Estrada **48**

De espacios en crisis a espacios críticos - Marcelo Aguirre **52**

Lugar a dudas - Claudia Sarria **56**

Artistas radicales y vendidos - Tranvía Cero **64**

Crear REDES: Hambre, lab latino y espacio trapézio - Javier Duero **68**

La distribución de la experiencia y la acción de residir - Paulina Varas **72**

**Herramientas conceptuales de regulación y profesionalización del sector: procesos asociativos,
buenas prácticas y código deontológico** - Federico Castro **78**

Mesas de Trabajo

Sobre este informe - Paulina León **90**

Sobre la metodología de trabajo - Gabriela Montalvo **91**

Sistematización de las Mesas de Trabajo - Andrés Cortés, Pablo Bayas, Paulina León, Ángela Mateus,
Markus Nabernegg, Isabel Patiño, María Elena Rodríguez, María Isabel Vargas y Marco Vinuesa. **92**

A manera de conclusiones - Paulina León **128**

Anexos

Concepto del Encuentro - María Fernanda Cartagena **132**

Entrevista: Procesos colectivos para la profesionalización del sector de las artes visuales contemporáneas **135**

**Entrevista: Procesos de sustentabilidad de espacios y proyectos dedicados al arte contemporáneo
en América Latina** **139**

Entrevista: Formas de producción artística dentro y fuera del mercado **144**

Biografías **154**

ES INDISPENSABLE, PARA LOS ACTORES DEL ARTE Y TODA INSTITUCIÓN RELACIONADA, ATENDER LOS CAMBIOS QUE ENFRENTA EL TRABAJO ARTÍSTICO EN LA ACTUALIDAD, PARA IR MÁS ALLÁ DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ADVERSAS EN QUE VIVIMOS, Y PODER PENSAR, AFIRMAR Y PROPONER POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRÁCTICAS AUTÓNOMAS QUE APUNTEN HACIA EL BIENESTAR COLECTIVO Y FOMENTEN EL SANO CRECIMIENTO DE LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS EN EL PAÍS.

COLOQUIO

COLOQUIO Y SUS LÍNEAS DE DEBATE

María Fernanda Cartagena

Diseñar el Coloquio alrededor de las problemáticas que se derivan de la relación arte, trabajo y economía no fue fácil. En la esfera de la economía creativa donde se concibe a la cultura y creación como recurso, en términos de George Yudice (2002), el campo ampliado de las artes visuales atraviesa varios sectores y subsectores, como por ejemplo las industrias culturales, industrias creativas o el espacio público. Algunas de las consecuencias de esta ampliación de lo artístico, como Jesús Carrillo lo ha señalado, supone el desplazamiento de una noción exclusiva y autolegitimada del “arte” hacia el terreno de la “cultura visual” vinculada a las “nuevas tecnologías”, la extensión de connotaciones de lo artístico a ámbitos industriales y viceversa, y la deconstrucción de las dicotomías de la cultura moderna como “producción” y “exhibición” o “creador” y “público” hacia la superposición y permeabilización de estos ámbitos (2008).

A este evidente protagonismo de la cultura en el capitalismo globalizado se suman estudios enfocados en la tradición del arte como la economía de museos, mercado y coleccionismo, situación laboral del artista, propuestas artísticas que reflexionan críticamente sobre flujos económicos dentro y fuera del mundo del arte, o prácticas que ensayan economías alternativas. Esto demuestra una creciente diversificación y atención al tema, sobre todo desde los denominados centros de la cultura.

A pesar de este progresivo interés, las determinaciones o tensiones entre arte y economía han sido prácticamente inexploradas en el país. La ausencia de esta perspectiva de estudio puede comprenderse desde varios frentes interrelacionados. El imaginario del artista como sujeto al margen de las cuestiones económicas y el énfasis de la historia del arte en la exégesis de su obra, han relegado el análisis de aspectos sociales y económicos más allá de la pertenencia de clase, como dato anecdótico en su biografía. Tampoco se han analizado las condiciones económicas en las que se produce arte, la situación laboral del artista, los mecanismos y consecuencias de la legitimación del arte a través del mercado, premios monetarios, coleccionismo local o internacional. En esta línea los efectos del boom petrolero, o de la crisis económica en la reconfiguración de la institución arte y de sus prácticas también son temas pendientes. Por otro lado, la economía no ha considerado al sector artístico digno de estudio como fuente de trabajo, inversión, protección o incentivo. A

esto debemos sumar el marcado desinterés que hasta ahora tuvo el Estado ecuatoriano por determinar el aporte de este sector en la economía del país, como por ejemplo su peso en el PIB global, las cifras de empleo, desempleo, subempleo, o la necesidad de regular condiciones laborales mínimas. Nos aventuramos a sostener que la relación entre economía y cultura ha sido la más descuidada en las ciencias humanas, sociales y políticas de Estado. Paradójicamente aquí se encuentra una importante ventana para comprender el estado del arte, y más importante aún, la proyección laboral y calidad de vida de un amplio sector del país.

Para el Coloquio el primer desafío consistió en ubicar perspectivas epistemológicas dedicadas al análisis de la relación arte-economía. ¿Desde dónde se vienen teorizando las convergencias y determinaciones entre estos campos? Si tanto los conceptos sobre arte y economía responden a intereses y agendas específicas, el dúo arte-economía traducirá apuestas teórico-políticas que promueven concepciones sobre su interrelación en la sociedad. En la actualidad estas perspectivas oscilan desde la concepción del artista como microempresario y del arte como una mercancía más dentro del mercado global de bienes simbólicos, hasta posiciones abiertamente críticas frente a la integración a dicho mercado como objetivo prioritario del quehacer artístico.

La reflexión epistemológica, política y de subjetividades que se desprende de esta relación constituyó el primer eje de debate del Coloquio propuesto alrededor del enunciado: *Economía y cultura ¿una relación contradictoria? Dilemas y oportunidades en el dialogo economía,*

PARA EL COLOQUIO EL PRIMER DESAFÍO CONSISTIÓ EN UBICAR PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS DEDICADAS AL ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ARTE-ECONOMÍA. ¿DESDE DÓNDE SE VIENEN TEORIZANDO LAS CONVERGENCIAS Y DETERMINACIONES ENTRE ESTOS CAMPOS?

cultura y arte en el capitalismo globalizado. Fernando Martín Mayoral, coordinador del Programa de Economía de FLACSO, desde un enfoque económico tradicional propone un análisis del arte como bien cultural condicionado por la lógica de la oferta y la demanda, la elección racional de productores y consumidores, y de externalidades positivas. Los fallos del mercado justifican su propuesta para una necesaria intervención del Estado en la materia.

Gabriela Montalvo, portavoz del Ministerio de Cultura, área de Fomento de la Economía de la Cultura, realiza una lectura política de la economía donde cuestiona los supuestos y principios de la economía ortodoxa basados en la primacía del mercado, el consumo, la competencia o acumulación de capital como ejes del desarrollo, para reponer sus orígenes sociales y culturales. Para Montalvo la construcción de indicadores económicos sobre el sector constituye una herramienta técnica pero sobre todo política para posicionar a la cultura como prioridad nacional y reconocer su rol protagónico en la construcción del *Sumak Kawsay*.

Por su parte la psicoanalista, crítica cultural y curadora brasilera Suely Rolnik recorre la trayectoria de uno de los tropos más importantes del pensamiento crítico latinoamericano: la *antropofagia*, concepto que contribuiría a modelar en los años sesenta como protagonista del movimiento contracultural. Rolnik concibe a la antropofagia como política de subjetivación, de relación con el otro y de creación que responderá a los postulados del capitalismo en sus diferentes etapas. En los años sesenta, la antropofagia propone una plasticidad en los contornos de la subjetividad proclive a la incorporación de la alteridad y experimentación radical. Esto constituyó una oposición a la sociedad disciplinaria y a los repertorios identitarios fijados favorecidos por el capitalismo industrial. En las últimas décadas la lógica

híbrida y fluida de la antropofagia será instrumentalizada por el capitalismo financiero transnacional. Rolnik sostiene que siendo el campo del arte un lugar privilegiado para el capitalismo cognitivo, lo que importa son las fuerzas que están en juego en las políticas de creación del arte. Se trataría de asumir, con sus matices, el trabajo con la alteridad y las tensiones contemporáneas, o el rechazo de estas turbulencias como camino para la adaptación flexible al mercado.

El segundo eje del Coloquio giró alrededor de la pregunta: *Arte y mercado ¿es la obra de arte una mercancía como cualquier otra?* Alberto López Cuenca coordinador del doctorado en Creación y Teoría de la Cultura, Universidad de las Américas, Puebla, apartará su atención del objeto artístico para replantear esta cuestión y pensar qué tipo de relaciones sociales se articulan para su producción. El teórico explora conceptualmente la ambigua relación entre arte y mercado en el capitalismo para sostener que ciertas prácticas artísticas, concebidas como un hacer y acontecer, tienen la facultad de poner en suspenso la lógica de mercado. López Cuenca argumenta que para advertir esta interferencia en el modelo productivo del capitalismo se torna necesario diferenciar entre trabajar y hacer.

En el Coloquio también nos propusimos analizar las condiciones laborales que como mediadores o artistas enfrentamos. Para este objetivo el desafío consistió en establecer las formas de arte y, por lo tanto, formas de trabajo en las que nos enfocaríamos. En la actualidad resulta evidente que prácticas insertas dentro de la tradición moderna conviven con otras inscritas en los derroteros contemporáneos diversos y dinámicos. El teórico Reinaldo Laddaga, a partir de la categoría de “régimen de las artes” acuñada por el filósofo Jacques Rancière profundiza sobre estas formas de arte y trabajo. Para Laddaga “un régimen

es el vínculo entre modos de producción, formas de visibilidad y modos de conceptualización que se articulan con las formas de actividad, organización y saber que tienen lugar en un universo histórico determinado” (2006: 23). El régimen de la modernidad artística para el teórico estaría centrado en la “creencia de que el ‘arte’ debe practicarse en la forma de producción de objetos o de eventos que se separen e interrumpan el curso habitual de las acciones en un mundo” (2006: 29). Este predominio de la experiencia estética y autonomía del arte ocurría a la par del despliegue de formas de organización y asociación propias de la modernidad del capitalismo industrial y el Estado nacional relacionadas con la división del trabajo, universos disciplinarios, autonomización, destreza técnica, sujetos constituidos y objetos separados.

Por otro lado, Laddaga sostiene que en las últimas décadas, cuando la soberanía del Estado nacional se ha debilitado y emergen múltiples ciudadanía así como conexiones transnacionales y globales facilitadas por las nuevas tecnologías, se va configurando un tipo de trabajo móvil, flexible y temporario que privilegia las cualidades relacionales, aptitudes comunicativas y cognitivas de las personas. Esta transformación acompañaría la “invención de otra cultura de las artes” donde importa menos la construcción de obras que la gestación de formas de colaboración complejas, despliegue de comunidades *experimentales*, vínculos de artistas y no artistas y la exploración de perspectivas posdisciplinarias. (Laddaga, 2006: 129-156).

Estos dos regímenes se despliegan en nuestro medio con sus particularidades y matices, y varios artistas incluso participan simultáneamente de los mismos. La gestión de Arte Actual, con su espacio de exhibición de obras y su programa Project Room, que entre otras propuestas, acoge procesos investigativos experimentales colectivos, difunde estos modos diversos, complementarios o contradictorios, de creación. Los requisitos para la producción y difusión de una exhibición se diferencian de las necesidades de prácticas centradas en procesos intersubjetivos que contemplan o no la materialización de una obra. En el concepto del Encuentro se nombraban estas diferencias.

Gran parte de las propuestas artísticas de avanzada que se desarrollan en el medio son inmateriales, temporales, procesuales, se basan y despliegan a través de la

investigación y comunicación, promueven una perspectiva crítica, se refieren a contextos específicos, se vinculan con grupos concretos y dialogan con diversas disciplinas. Estas prácticas mantienen una distancia con las lógicas del mercado del arte y los mecanismos tradicionales de fomento artístico les resultan anacrónicos. Su promoción implica ampliar la visión hacia otras formas de creación, simbolización, conocimiento y aprendizaje que rebasan y muchas veces se oponen al objeto artístico, a la exhibición tradicional y a sus protocolos.

A pesar de estas diferencias morfológicas, resultaba evidente que mediadores y artistas inscritos en estas tradiciones compartirán necesidades y dificultades al momento de gestar sus proyectos. El concepto proponía que “en la actualidad, las viejas y conocidas condiciones desfavorables para el trabajo cultural conviven y se ajustan al lugar privilegiado que ocupa la cultura en el capitalismo global”. ¿Cómo se actualizan modos de explotación y de dependencia laboral que el campo cultural viene acarreado? ¿Cómo nuestros modos de hacer se traducen en condiciones de trabajo muchas veces precarias e inestables? ¿Cómo entendemos y caracterizamos esas condiciones? ¿Cuáles son sus consecuencias y qué acciones tomamos al respecto?

El Coloquio se propuso poner sobre la mesa las dificultades, adversidades o inconformidades que rodean a nuestras prácticas, situación que en nuestro medio lamentablemente se ha naturalizado. Plantear que el análisis y debate público de este estado es necesario, como camino para su superación, guió la estructuración de los dos últimos ejes del Coloquio: *Sustentabilidad de organizaciones y proyectos culturales* destinados al arte contemporáneo, y *Estrategias para salir de la precariedad laboral* como ejemplos de articulación y acción colectiva.

Marcelo Aguirre, coordinador de Arte Actual FLACSO, Claudia Patricia Sarria, coordinadora del Centro de Producción de la Fundación Lugar a Dudas en Cali, y Pilar Estrada, directora del espacio NoMínimo en Guayaquil exponen el surgimiento de estas plataformas y su respuesta a determinadas demandas y necesidades de sus escenas de arte, la relación con su contexto geopolítico y sociocultural, las múltiples estrategias de sustentabilidad y gestión ensayadas, así como la implementación de programas y planes que traducen modos diversos y creativos de inscribir y posicionar los distintos modos en que se practica el arte contemporáneo en la actualidad.

En cuanto a las *Estrategias para salir de la precariedad laboral* las lecturas sobre la situación de los trabajadores culturales y autogestión están estrechamente relacionadas con los lugares en los que se inscribe, activa y despliega la práctica de cada agente. El colectivo Tranvía Cero ventila los dilemas que los artistas locales enfrentan cuando se proponen “vivir del arte”. También identifica el establecimiento de alianzas, cooperaciones, gestión cultural conjunta y corresponsable como los ejes, no exentos de tensiones, que sostienen su proyecto cultural comunitario en el sur de Quito.

Paulina Varas reflexiona desde la dirección del Centro de Residencias para Artistas Contemporáneos (CRAC), plataforma colaborativa sin fines de lucro, relativa a las diferentes producciones socio-artísticas sobre la ciudad de Valparaíso. Varas recupera y resalta la articulación de modos de pensamiento y trabajo relacionados con la distribución de la experiencia, la conformación de afectividades, la economía solidaria, la pedagogía emancipatoria, el modelo cooperativo, la residencia y las redes como caminos para re-diseñar políticas comunes y participativas sobre el desarrollo sostenible en la cultura.

Javier Durero de Pensart, asociación cultural española sin fines de lucro que reúne a profesionales de la creación contemporánea, presenta las limitaciones históricas que enfrenta el sector independiente o alternativo de las artes visuales en Madrid para desarrollar su trabajo y expansión. A pesar de esto y de la actual recesión, en los últimos años una serie de articulaciones, reivindicaciones y asociaciones han estimulado el sector de la creación contemporánea y nuevas plataformas proponen modelos de relacionamiento más democráticos y profesionales. La cultura de trabajo en red y las plataformas colaborativas impulsan notablemente el intercambio cultural desde perspectivas innovadoras, sostenibles y democráticas, prácticas que paradójicamente no cuentan con un apoyo sostenido o prioritario.

Federico Castro, como miembro del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) explica la filosofía y política de esta plataforma que hereda la tradición sindical en las artes y dialoga con asociaciones que respaldan la profesionalización y buenas prácticas del sector artístico en España. El IAC orienta su trabajo a la mejora y el desarrollo de la red institucional para el arte. Así mismo vela por la implantación de buenas prácticas e impulsar una nueva

percepción social del arte actual. Su objetivo macro es el de incidir en la instauración de políticas culturales favorables al desarrollo del arte actual y a la apreciación social de la creación artística contemporánea. Castro revisa las metas y logros de esta sólida institucionalidad, sus nuevas líneas estrategias y desafíos ante los recortes de presupuestos en el marco de la recesión que atraviesa España.

Considero importante anotar que el Coloquio constituyó la primera ocasión que como organizadores, vinculados al campo del arte, nos adentramos en las problemáticas planteadas en el Encuentro. Esto supuso el entendimiento de nuestras prácticas desde categorías con las que no estábamos acostumbrados. Para la mayoría de ponentes ésta también fue una oportunidad inédita para debatir puntos ciegos disciplinarios, así como la ocasión de revisar y sistematizar un malestar o secreto a voces alrededor de preguntas básicas tales como de qué vivimos y cómo trabajamos.

Esperamos que este compendio de ensayos estimule la reflexión sobre los entrecruzamientos, vínculos y tensiones entre arte, economía y trabajo. También nos interesa promover el pensamiento y práctica del arte contemporáneo desde perspectivas inclinadas hacia la autonomía, emancipación y transformación social, que a su vez propendan al bienestar individual, colectivo y comunitario.

Bibliografía

Carrillo, Jesús (2008). “Las nuevas fábricas de la cultura: lugares de la creación y la producción en la España contemporánea”. En *Propiedad intelectual. Nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura*, Alberto López Cuenca y Eduardo Ramírez Pedrajo (coord). México: Centro Cultural de España.

Laddaga, Reinaldo (2006). *Estética de la emergencia. La formación de otra cultura de las artes*, Buenos Aires: Editora Adriana Hidalgo.

Yúdice, George (2002). *El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global*. Barcelona: Gedisa.