

CREATIVIDAD = CAPITAL
SEGUNDO ENCUENTRO DE ARTE,
TRABAJO Y ECONOMÍA
2012

Esta publicación cuenta con el apoyo de:

Ministerio
de **Cultura y**
Patrimonio

Rafael Correa Delgado
**Presidente Constitucional de la República
del Ecuador**

Francisco Velasco Andrade
Ministro de Cultura y Patrimonio

Jorge Luis Serrano Salgado
**Viceministro de Cultura
y Patrimonio**

Daniela Fuentes Moncada
**Subsecretaria Técnica de
Emprendimientos Culturales**

Carla Endara Aguilar
**Directora de Emprendimientos e Industria
Editorial (e)**

**Fondo
Editorial**
Ministerio de Cultura del Ecuador

Edwin Andino Álvarez, Adriana Grijalva Cobo
Dirección de Emprendimientos e
Industria Editorial
Corrección de textos

Carla Endara, Carolina Corral
**Dirección de Diseño y Artes Aplicadas
Diseño y diagramación**

Impresión: Imprenta Mariscal

© 2013, de la primera edición,
FLACSO – Ministerio de Cultura y Patrimonio
del Ecuador

Quito, Ecuador

El encuentro de arte, trabajo y economía es un
proyecto de:

ARTE ACTUAL – FLACSO ECUADOR

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

Juan Ponce
Director FLACSO

Marcelo Aguirre
Coordinador Espacio Arte Actual

María José Salazar
Asistente Arte Actual

Paulina León
**Coordinadora del Encuentro de Arte,
Trabajo y Economía**

Paola de la Vega
Coordinadora de la Botica de Proyectos

Gabriela Montalvo
Metodología del taller

María del Carmen Carrión
Asesoría de las Mesas Redondas

Francisco Suárez
Fotografía

ÍNDICE

10 MEMORIAS DEL SEGUNDO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ARTE, TRABAJO Y ECONOMÍA, CREATIVIDAD = CAPITAL / Paulina León

17 MESAS REDONDAS

19 MESA REDONDA 1: CREATIVIDAD = CAPITAL

22 • INTRODUCCIÓN A LA ECUACIÓN “CREATIVIDAD = CAPITAL” / Christoph Baumann

24 • CREATIVIDAD = CAPITAL / Leonardo Wild

36 • EL ANUNCIADO DECLIVE DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LA CREATIVIDAD INDIVIDUAL
/ Jaron Rowan

48 • ¿PARA QUIÉN CREAMOS? 20 PUNTOS PARA LA REFLEXIÓN / Fernando Vicario

59 MESA REDONDA 2: MODELOS DE GESTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES

62 • GIROS Y DEBATES ACTUALES EN TORNO A LA GESTIÓN CULTURAL / María Fernanda Cartagena

71 MESA TALLER 3: DEL MODELO CLÁSICO DEL MECENAZGO A LA INVERSIÓN ACTUAL: NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

72 • SERVICIO SOCIAL DEL COMERCIO: MISIÓN Y ACCIÓN / Mauricio Trindade da Silva

87 TALLER

- 90 • TALLER DE TRABAJO ENTRE EMPRESARIOS, ARTISTAS Y SECTOR PÚBLICO** / Gabriela Montalvo Armas

97 BOTICA DE PROYECTOS. ESPACIO DE MEDIACIÓN Y GESTIÓN MÚLTIPLE

- 100 • LA BOTICA DE PROYECTOS: UNA ESTRATEGIA PARA LA MEDIACIÓN Y GESTIÓN MÚLTIPLE**
/ Paola de la Vega

111 LOS PROYECTOS

- 112 • Interruptor Fanzine**
- 116 • Residencia y Laboratorio de Producción Artística**
- 120 • La Ruta Mural**
- 124 • Teatro de Bolsillo / Sono**
- 128 • Periscopio**
- 132 • Jornadas de Reflexión Vinculaciones posibles Arte e Infancia**
- 136 • Nido de Vidrio (NV)**
- 140 • Directorio de Artistas y Actores Culturales No Lugar**
- 144 • Jardines Colgantes de Guapulonia**

149 REFLEXIONES, PAUTAS Y CONCLUSIONES

- 150 • REFLEXIONES, PAUTAS Y CONCLUSIONES** / Paulina León - Paola de la Vega

157 BIOGRAFÍAS

ARTEACTUAL
CREATIV
Segundo Encuentro

- FLACSO

VIDA DE CAPITAL

liberación

de Arte, Trabajo y Economía
20, 22, 23 y 24 de octubre 2012

R
C

MEMORIAS DEL SEGUNDO ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ARTE, TRABAJO Y ECONOMÍA CREATIVIDAD = CAPITAL

Paulina León

Con el afán de continuar y profundizar la reflexión en torno a las relaciones entre arte y economía iniciadas por Arte Actual FLACSO, en el Encuentro anterior “De la adversidad ¡vivimos!”, proponemos en el 2012, como tema central, la posibilidad de potenciar la creatividad como un capital no solo simbólico sino también económico.

Como *leitmotiv* de este encuentro tenemos CREATIVIDAD = CAPITAL, enunciado expuesto por el artista alemán Joseph Beuys, como parte de su teoría “escultura social” (Soziale Plastik), en la que amplía las nociones del arte y establece que cada persona puede contribuir de forma creativa para el beneficio de la comunidad y, por lo tanto, influenciar en la sociedad. En este contexto, establece que el *dinero* no es el *capital*, sino la *capacidad creativa* es el verdadero *capital*.

Con el objetivo de que las prácticas artísticas contemporáneas y la economía, entren en un diálogo directo y horizontal, se establecieron durante el Encuentro dos ejes de trabajo interconectados entre sí: las Mesas Redondas y la Botica de Proyectos. De igual manera, estos serán los ejes que guíen esta publicación.

Las Mesas Redondas

Durante los tres días del Encuentro se llevaron a cabo dos Mesas Redondas y una Mesa Taller, consideradas el eje de discusión del Encuentro. En las Mesas, concebidas de manera multidisciplinar, con invitados nacionales e internacionales, se problematizaron varios aspectos de la relación entre creatividad y capital, se analizaron las formas existentes y las posibles de sostenimiento económico para la producción creativa en nuestro contexto, y se discutió la actual demanda de “responsabilidad social” por parte del gobierno a la empresa privada y sus aplicaciones en el campo cultural.

La Mesa Redonda “Creatividad = Capital”, analizó a partir de varias reflexiones y ejemplos actuales, la tensión frente a la producción artística entre la obtención de recursos económicos y la satisfacción simbólica personal y colectiva. Tuvimos como expositores e interlocutores a tres ponentes de alto nivel. Leonardo Wild (USA / Ecuador), investigador y escritor, quien en su ponencia *Creatividad = Capital (?)*, plantea una serie de preguntas claves para reflexionar alrededor de la ecuación de este encuentro: ¿Qué es la creatividad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “capital”? ¿Capital = Riqueza? ¿Cuál ha sido el rol de la creatividad como una fuerza económica en la historia? Por su parte, Jaron Rowan (España), fundador de Y Producciones y docente MA de Industrias Culturales en Goldsmiths University, en su ponencia *El anunciado declive de las industrias culturales y la creatividad individual*, cuestiona los valores que consideran que la creatividad puede constituir un recurso básico para el crecimiento económico y analiza cómo este supuesto factor de desarrollo económico ha reproducido desigualdades sociales, de clase, raciales, de género y ha precarizado a los actores de la cultura. Frente a esto, plantea la necesidad de nuevos modelos de trabajo basados en la cooperación y la generación del bien común. En la ponencia *¿Para quién creamos? 20 puntos para la reflexión*, del experto cultural Fernando Vicario (España), se plantea una reflexión sobre los cambios de comportamiento actuales en los públicos de la cultura y la inexistente adaptación del mercado (latinoamericano y latino-europeo) a las nuevas formas de exhibición, distribución, comercialización y explotación de los productos culturales, abriendo así el debate sobre nuevas posibles formas y soluciones.

La Mesa estuvo moderada por Christoph Baumann (Alemania), miembro del Comité Curatorial de Arte Actual FLACSO, quien además brindó una introducción y recontextualización del enunciado de Joseph Beuys.

En la Mesa Redonda “Modelos de gestión para la producción”, procuramos un diálogo enfocado en el contexto local, que se reflexionó sobre la producción y su respectiva financiación, desde tres puntos de vista: el de la institución pública, el de la empresa privada y el de la autogestión. Ana Rodríguez (Ecuador), Directora de la Fundación Museos de la Ciudad de Quito, analiza el concepto de creatividad y el concepto de capital y su interrelación, y establece esta dinámica como base para la generación de políticas culturales. Jonathan Koupermann (Ecuador), Coordinador del Área Técnica de la Fundación Municipal Bial de Cuenca, expone la reestructuración de la Bial de Cuenca y la diversidad y amplitud de actividades que pretende abarcar. Maarit Cruz (Finlandia / Ecuador), Gerente de Comunicación y Responsabilidad Social de Lafarge Cementos, presenta la visión y funcionamiento de Lafarge con respecto de conceptos como responsabilidad social y sus focos de negocio, intereses y modos

de trabajo con el sector creativo. Y por último, Sergio Silva (Chile/Ecuador), artista visual y diseñador gráfico, coordinador del proyecto s2 Impulso, muestra su proyecto de auto publicación y auto distribución *Interruptor Fanzine*, uno de los varios modelos independientes enfocados en formas de apoyo colectivo, solidario y de autogestión, con miras a comprender la manera en que el campo de producción artística se ha configurado en los últimos años. El texto sobre las reflexiones expuestas en esta Mesa está escrito por quien fue también su moderadora, la curadora independiente María Fernanda Cartagena (Ecuador), quien realiza un análisis crítico de las presentaciones de los cuatro invitados.

En la Mesa Taller “Del modelo clásico del mecenazgo a la inversión actual: nuevas formas de participación y responsabilidad social”, se destacó la ponencia de Mauricio Trindade da Silva (Brasil), Asistente Técnico de la Gerencia de Estudios y Desarrollo, y del Centro de Investigación y Formación del SESC São Paulo, quien presentó como caso de estudio a la institución brasileña SESC. Posteriormente, se realizó un taller, entendido como un espacio de diálogo entre productores culturales, empresa privada y gobierno, donde se propició la reflexión colectiva con miras a generar un entendimiento de los intereses y necesidades de las distintas partes en relación a la inversión por parte de la empresa privada y de la institución pública hacia el sector cultural y artístico. Sobre la metodología aplicada para este taller y sus primeros resultados, tenemos un texto escrito por Gabriela Montalvo quien fue parte del equipo asesor.

La Botica de Proyectos

Considerando la necesidad de llevar varios de los enunciados teóricos al campo de la aplicación práctica, se realizó la Botica de Proyectos. Entendemos a la botica como un lugar donde se preparan y venden “remedios” y como un espacio de negociación en el que ambas partes realizan un intercambio justo y de mutuo acuerdo. La Botica de Proyectos presentó a la comunidad nueve propuestas enmarcadas en las artes contemporáneas, de gran potencial y de incidencia en el contexto local, sea como activadores de capacidades sociales y creativas, o como dinamizadores económicos (de un entorno específico o del sector artes), a través de la creación de redes colaborativas, de la generación de empleo, del fortalecimiento de la investigación, producción y circulación del arte, y de la construcción de vínculos sostenidos de cooperación y trabajo entre la empresa privada, el Estado, las poblaciones involucradas y otras organizaciones. El objetivo fue visibilizarlas a la comunidad ampliada y establecer alianzas concretas de cooperación, intercambio y apoyo entre los distintos actores de la cultura y la economía del país.

En la Botica de Proyectos se expusieron las propuestas artísticas tanto a la ciudadanía como a representantes de la empresa privada y de la institución pública y se buscó establecer mecanismos de micro y macro financiamiento, a través de un intercambio justo y satisfactorio para ambas partes, en el que la persona o entidad que apoya financieramente uno o varios proyectos, reciba a cambio un producto, servicio o beneficio de marca. Además, se establecieron también las apuestas por los beneficios intangibles, generadores de un impacto social, en términos artísticos, culturales, ambientales, y sociales, a mediano y largo plazo, fundamentales en términos de retribuciones colectivas, y en los que el Estado –desde la idea de lo público y la creación de garantías para el ejercicio de derechos culturales– y la empresa privada –desde la idea de responsabilidad social– juegan un rol determinante.

Desde los parámetros antes mencionados, el equipo de Arte Actual seleccionó las iniciativas, y en un proceso de esfuerzo colaborativo con los colectivos, gestores y artistas proponentes se trabajó en los proyectos a presentarse, garantizando su pertinencia en términos sociales y artísticos, así como su viabilidad y capacidad ejecutora. Arte Actual juega un rol de mediación y articulación para la gestión de un proyecto (mediación entre el artista, el Estado, las empresas privadas, los organismos de cooperación, los ciudadanos, etc.), y de facilitador de iniciativas artísticas. Los proyectos presentados en la Botica fueron: Interruptor Fanzine, Residencia y Laboratorio de Producción Artística, La Ruta Mural, Teatro de Bolsillo/Sono, Periscopio, Jornadas de Reflexión. Vinculaciones posibles Arte e Infancia, Nido de Vidrio (NV), Directorio de Artistas y Actores Culturales No Lugar y Jardines Colgantes de Guapulonia.

En este campo, La Botica de Proyectos, fue además, una herramienta para evaluar las dinámicas, formas de economía y de gestión actual de proyectos artísticos. Este proceso concluyó con una Rueda de Negociación entre los actores culturales y los representantes de empresas privadas e instituciones públicas, en la que se establecieron acuerdos y apoyos específicos para la ejecución de los proyectos en el 2013.

La descripción de cada uno de los proyectos así como los resultados de la Rueda de Negociación los tenemos en las siguientes páginas.

En la parte final de esta publicación se encuentra un texto dedicado a las reflexiones y conclusiones de este II Encuentro, que nos brindan un panorama amplio de la compleja y difícil triangulación entre creadores, institución pública y empresa privada en nuestro país, y además, se establecen pautas como base para trabajar en posibles mejoras de estas relaciones.

Creemos que la publicación de estas memorias es la segunda parte de una contribución importante para el entendimiento de la situación actual del sector de las artes en el país. Tenemos el agrado de contarles que las memorias del I Encuentro con bibliografía base para los Diagnósticos Situacionales de las Artes que está realizando el Ministerio de Cultura del Ecuador, se ha difundido con éxito tanto a nivel nacional como internacional, generando una serie de intercambios y debates. Además, han incentivado y proporcionado material base para la creación de una Asociación de Artistas Plásticos y Visuales, iniciativa que esperamos se concrete en los próximos meses.

En este sentido, esperamos que los textos, reflexiones y análisis aquí expuestos nos permitan estudiar, analizar y evaluar de manera compartida la situación actual del sector de las artes en Ecuador, y que nos brinden pautas para mejorar la incipiente relación entre creadores, empresa privada e institución pública, en pos de crear relaciones saludables y de beneficio para las distintas partes, basadas en las buenas prácticas profesionales. Igualmente, esperamos sea una contribución importante al actual desarrollo de políticas públicas tanto nacionales como distritales.

ARTEACTUAL - FLACSO
CREATIVIDAD = CAPITAL
Segundo Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía
20, 21, 23 y 24 de octubre 2011

