

ARTEACTUAL

**Este libro ha sido digitalizado con escaner,
para una mejor resolución, descargar
y ampliar, contiene hipervínculos**

ARTE ACTUAL - FLACSO ECUADOR

La Pradera E7 - 174 y Diego de Almagro
Quito - Ecuador
Pbx: (593- 2) 323 8888 ext. 2040
arteactual@flacso.org.ec
www.arteactual.ec

Director FLACSO
Adrián Bonilla

Coordinador Espacio Arte Actual
Marcelo Aguirre

Coordinadora Project Room
Paulina León

Comité
Marcelo Aguirre
Christoph Baumann
Andrés Borrero
Paulina León
María Fernanda Troya
Mónica Vorbeck

Asistencia
Ma. Isabel Cornejo

Muscografía
Eddy Cruz
Carlos Paredes

Corrección textos
Paulina Torres

Textos
Adrián Bonilla
Marcelo Aguirre
María Fernanda Cartagena
Tania Navarrete
Mónica Vorbeck

Diseño y fotografía (excepto donde se indique)
Gonzalo Vargas M.
www.pixelmono.com

Impresión
Imprenta Hominem

ÍNDICE

Presentación, Adrián Bonilla.....	6
De la exposición al laboratorio de ideas, Marcelo Aguirre.....	8
Actual localmente y pensar globalmente, Mónica Vorbeck	10
De la emergencia del arte contemporáneo a la incidencia de los actores red, María Fernanda Cartagena	12
Exhibiciones 2011	24
- Estilo Libre, muestra colectiva curada por Patricio Palomeque.....	26
- Zona Intangible, muestra colectiva curada por Paulina León y Christoph Baumann.....	36
- Etnografía del desecho, Washington Guayasamín.....	40
- La Escala Prevalece, muestra colectiva curada por Christian Parreño.....	44
- Calma Chicha, Ulises Unda.....	50
- Just do it, María José Argenzio.....	54
- Domingo 3 de la tarde, Diego Bravo.....	58
- Altamente Confidencial, Lázaro Saavedra.....	62
- Impromptu Op.26 Manuela Ribadeneira y Nelson García.....	66
Project Room 2011.....	68
-El Project room, comentarios de una asidua participante, Tania Navarrete	70
- Exotismo Ordinario Internacional Neotropical, Julia Rometti y Víctor Costales.....	72
- Lugares de tránsito.....	74
- Still móvil. Colaboración entre fotógrafo holandés Manuel Verson y los Coreógrafos ecuatorianos Esteban Donoso, Tamia Guayasamín, Jossie Cáceres, Valeria Andrade.....	78
- Full Dollar Collection of Contemporary Art / X Andrade.....	80
- La Fanzinoteka.....	82
- Presentación y conversatorio con Basurama.....	84
- Lablatino (Quito, Madrid y La Paz).....	86
Encuentros 2011	90
De la adversidad vivimos, encuentro de arte contemporáneo.....	92
Bios.....	98

PRESENTACIÓN

Adrián Bonilla

El catálogo de Arte Actual del año 2011, da cuenta del trabajo exhibido a lo largo de este período, pero no solamente de la capacidad creativa de los artistas que presentaron su obra, sino también de todo lo que acompaña el montaje de una exposición. Curaduría, selección temática, organización del espacio, construcción del montaje público y producción general de la exhibición.

El hecho de que hayamos tenido más de 16 exposiciones y eventos, evidencia la consolidación del proyecto Arte Actual. Se trata no sólo de una de las pocas galerías quiteñas, cuya función no es el lucro, sino de un proyecto de auspicio a la creatividad y al conjunto de las artes visuales.

El que las obras sean presentadas por el valor estético a juicio de los curadores, y no a su capacidad de comercialización, marca una diferencia muy especial respecto de los estándares convencionales que rigen al mundo del arte profesional en el Ecuador. Esta circunstancia ha permitido, por ejemplo, la exhibición de varios proyectos de arte visual digital con intensos contenidos performativos, ha abierto las puertas a artistas jóvenes sin gran reconocimiento en el mercado, y ha convocado al mismo tiempo a varias personalidades consagradas del mundo de las artes.

En términos académicos el proyecto Arte Actual inspira también la construcción de un conjunto de actividades intelectuales que en el curso del próximo año tomará la forma de una Maestría en Artes Visuales.

Los avances logrados a lo largo de estos años, desde que inició el proyecto Arte Actual, no serían hoy una realidad de no ser por el trabajo, dedicación, esfuerzo, y profesionalismo del equipo liderado por Marcelo Aguirre. En sus manos está un resumen de lo sucedido este año.

DE LA EXPOSICIÓN AL LABORATORIO DE IDEAS

Marcelo Aguirre

En cuatro años y más, Arte Actual-FLACSO, se ha consolidado como un espacio de arte contemporáneo para prácticas artísticas abiertas a la experimentación, discusión, reflexión y encuentros. Tenemos la certeza de que el arte y las ciencias sociales no deben tratarse de forma aislada e independiente: desde lo artístico y desde lo académico, se hacen indispensables aportes a la realidad nacional e internacional. Hoy, pasando revista a los catálogos, diálogos y proyectos, podemos confirmarlo.

Quienes hacemos el trabajo de difusión, promoción, reflexión de estas prácticas artísticas creímos prioritario, desde el principio, realizar un registro sistemático de las obras expuestas con varias intenciones: ampliar su difusión, guardar la memoria de cada una de las propuestas presentadas en el escenario de Arte Actual, discutir las, y sensibilizar la mirada a propuestas contemporáneas. A la vez, hemos querido hacer posible su comparación con producciones que se dan en otros tiempos y lugares, a manera de herramienta de reflexión sobre la producción artística en el contexto y realidad nacional.

Este Registro 2011, que presentamos hoy, es el resultado de la estrecha relación que ha mantenido Arte Actual FLACSO con artistas, curadores, historiadores de arte, científicos sociales, estudiantes y un público seducido por el arte contemporáneo.

Estamos construyendo la memoria del arte actual en el Ecuador. Un puzzle complejo en el que somos una importante pieza. Con este catálogo, que se suma a los anteriores, estamos entregando el detalle de las actividades realizadas desde el mismo momento que se creó Arte Actual. Una suerte de “rendición de cuentas” en la que se registran actividades, exposiciones, artistas, propuestas, diálogos y discusiones, curadurías y foros, que han sido parte de nuestra apuesta.

Arte Actual, es un espacio en construcción, y así fue concebido. Un lugar en donde las sinergias son posibles de la misma manera que son posibles los disensos. Un lugar caracterizado por el dinamismo expositivo y por la reflexión y divulgación de las prácticas artísticas experimentales contemporáneas. Entendemos que lo contemporáneo está marcado por la hibridación de los géneros, la multidisciplinariedad, y la experimentación. Por eso, este año, ha sido relevante, el espacio llamado Project Room, como una experiencia que pretende dar cabida a propuestas que se están cocinando y a personas que se acercan a un momento de su creación de forma experimental. Un laboratorio de ideas, un lugar de prueba, un espacio abierto que permite proponer sin las consecuencias y la producción de una galería.

El catálogo, esa mirada al año que termina, ese abanico de propuestas artísticas llenas de matices, unas audaces, otras... lo completan textos de Mónica Vorbeck, “Una mirada crítica 2011”, “Cuarto de proyectos”, desde la visión de Tania Navarrete y las páginas de María Fernanda Cartagena en su ensayo crítico, “De la emergencia del arte contemporáneo a la incidencia de los actores-red”, como un aporte en la relectura de las propuestas que, hasta hoy, han sido parte de este espacio.

Estos años han sido intensos y muy fructíferos. Hemos evolucionado rápidamente, se han acogido las necesidades y demandas artísticas locales y nacionales. Hoy Arte Actual es un referente, un lugar de acción y encuentro entre artistas, académicos, medios de comunicación y público.

Ahora tenemos que tender puentes hacia fuera, proyectarnos internacionalmente, salir de lo local e insertarnos en el circuito de lo global. Esperamos que estas publicaciones, a más de servir de registros y de memoria, anime a artistas, investigadores, gestores culturales, empresa privada y Estado, a emprender acciones y abrir nuevos espacios que promuevan el arte contemporáneo en el Ecuador. Este es el reflejo de la constancia. Y de contar con un equipo responsable, capaz de sostenerlo y de asumir retos.

ACTUAR LOCALMENTE Y PENSAR GLOBALMENTE

Mónica Vorbeck

Como en todo espacio de creación, y quizás particularmente en el caso de las artes visuales contemporáneas, los procesos de investigación, producción, exhibición, y documentación juegan un papel importante en la intencionalidad artística de promover la reflexión y buscar incidencia en la realidad sociocultural. Desde las políticas y los lineamientos que se ha diseñado para Arte Actual dentro del comité curatorial, se ha concebido a la práctica artística esencialmente en el cruce de esas actividades, y se ha propuesto captar, profundizar y respaldar esas iniciativas. Por ello Arte Actual se ha definido como un espacio donde no prima la exhibición, sino donde la reflexión en torno a la práctica del arte cobra igual importancia. Desde esta perspectiva, los objetivos de Arte Actual se articulan a partir de cuatro ejes de actuación que se desarrollan en varios programas y que, aunque se pueden definir por separado son complementarios.

El eje expositivo de las muestras ha abarcado, al igual que en años anteriores, diez exposiciones de diversos formatos y medios, hecho en sí mismo destacable en la escena local del arte contemporáneo, donde no hay otros espacios con una agenda comparable en su constancia y periodicidad a lo largo de todo el año. Las exposiciones en sí mismas se comprenden no solamente como una vitrina de la creación artística, sino como un espacio abierto, donde se establecen nuevas relaciones en la confrontación pública. Consciente de que la práctica actual del arte es una que se mueve entre medios, al incorporar por ejemplo elementos de la pintura y el video, o de la arquitectura y el performance, Arte Actual ha acogido muestras y procesos que denotan esta calidad híbrida de las prácticas artísticas y que además han asumido un enfoque multidisciplinario al incluir en un mismo proyecto a artistas, arquitectos, urbanistas, antropólogos y/o bailarines, y que, adicionalmente, han favorecido una mirada transversal al invitar a artistas de diferentes generaciones y tendencias, como en la exposición colectiva *La Escala* curada por Cristian Parreño, o en el proceso de investigación y creación *Injerto Urbano* propuesto por Gabriela Navas.

El eje expositivo ha buscado además impulsar especialmente muestras individuales de artistas de trayectoria emergente y que ameritan un espacio expositivo demandante para presentar sus procesos creativos (Guayasamín, Bravo). En las exposiciones individuales de Argenzio y Unda las muestras han coincidido con la culminación de sus respectivas maestrías en artes visuales en Inglaterra y Estados Unidos, y en Arte Actual han podido dar a conocer al público los resultados de sus procesos académicos de investigación y creación al poco tiempo de regresar al país, favoreciendo su integración a la escena artística local con exposiciones de un alto nivel que han ampliando la mirada del público y se han destacado por su exigencia museográfica y la contundencia de su propuesta de contenido y forma.

Con una mirada que trasciende lo local y que busca inserción en un diálogo global, Arte Actual ha presentado la primera exposición antológica de uno de los artistas más relevantes del así llamado *Nuevo Arte Cubano*, Lázaro Saavedra. Su producción artística de corte neo-conceptual y profundo vínculo con el acervo popular, encuentra una amplia pertinencia en nuestro medio y alimenta una vertiente de pensamiento crítico con relación al arte y a su práctica en el cruce de vivencias y realidades complejas, diversas y compartidas. La exposición fue el centro de un proyecto más ambicioso que contó con un evento teórico paralelo con conferencias y screenings de video-arte cubano por parte de una de las curadoras de la muestra, Magaly Espinosa, y que reclamó mayor incidencia en el medio, proponiendo con este trasfondo una mesa redonda que versó sobre la producción, difusión y circulación del video-arte en el Ecuador y organizando además dos talleres de video-arte dictados por Saavedra en Guayaquil (ITAE) y en Quito (Arte Actual/ FLACSO).

El eje de producción artística, concebido como cuarto de proyectos o Project Room, se ha destacado especialmente en el 2011 por un gran dinamismo. Mucho menos formal y más flexible que el eje expositivo, el Project Room apoya esencialmente la producción artística en proceso, y ha hecho visibles los procesos en torno a investigaciones individuales o de colectivos (Vason, Rometi y Costales) o que implican a varios artistas y productores culturales en torno a una temática

común (Lugares de Tránsito, Injerto Urbano). Eminentemente multidisciplinario, híbrido y transversal, el Project Room lleva a cabo un proyecto que es en extremo novedoso para el país. Ha impulsado además un programa de laboratorios y talleres de apoyo a procesos de creación, que han enfocado temas tan diversos como la creación de redes de intercambio (Lablatino), la fotografía experimental (Pastorino), fanzines (Fanzinoteka) y el video-arte (Saavedra).

El eje de reflexión teórica abarca los formatos abiertos al público y concebidos para difundir, ampliar y activar la reflexión y el debate en torno a las prácticas artísticas y sus procesos, y el registro continuo de estas actividades forma parte del archivo público de Arte Actual. El *Formato: Diálogo* impulsa la reflexión y crítica dentro de un marco abierto a la participación como actividad paralela a cada una de las exposiciones; el *Formato: Portafolio* (Lugares de Tránsito, Basurama, Full Dollar) posibilita la presentación de las trayectorias y proyectos de artistas, colectivos y curadores; y el *Formato: Foro*, propone poner sobre la mesa temas de actualidad de las prácticas artísticas contemporáneas. Estas actividades que amplían la resonancia de las muestras y de los procesos creativos de los actores culturales en general, han sido innovadoras en el medio y han sentado un referente y un buen ejemplo a seguir que muchos espacios dedicados a las artes contemporáneas en el país han replicado dentro de sus propios programas. De significativa trascendencia en las actividades del 2011 es el I Encuentro Iberoamericano *De la Adversidad ¡Vivimos! Arte, Economía y Trabajo* que propone una plataforma para la generación de pensamiento crítico en torno a las relaciones entre el campo del arte y el campo de la economía con la participación de importantes artistas, curadores, académicos y teóricos iberoamericanos.

El eje de publicaciones y proyectos editoriales aspira a visibilizar y generar reflexión en torno a las actividades de Arte Actual, y ha producido en este año los registros de *De Frente y de Perfil* y de *Injerto Urbano*, así como el catálogo de la exposición antológica de Lázaro Saavedra, y la memoria del encuentro *De la Adversidad ¡Vivimos!* (en proceso). Central en nuestras publicaciones es el anuario que presentamos y que recoge la totalidad de las actividades. Se suma a este eje nuestra página web, los boletines electrónicos y postales para las actividades puntuales y un archivo documental de acceso público.

Arte Actual ha iniciado además un programa de colaboración interinstitucional y se ha empeñado en crear redes y vínculos de cooperación cada vez más esenciales en un mundo global. *Lablatino* ha sido una iniciativa de Arte Actual y de Pensart de Madrid como un espacio de intercambio, laboratorios y proyectos que se crea para generar redes y lazos entre Europa y Latinoamérica que faciliten la difusión del arte en los circuitos internacionales. Recientemente se ha vinculado a este proyecto en curso también La Paz.

En el ámbito local y nacional, Arte Actual se ha posicionado como un referente ineludible y un nuevo modelo de espacio para las artes contemporáneas, que se propone respaldar los procesos de creación con una mirada amplia y transversal que enlaza desde la investigación hasta la exposición, tomando en cuenta la documentación y los programas de formación continua. Concebimos a Arte Actual como un catalizador, es decir, como detonante de reacciones, entre las que con profunda satisfacción se incluye la reciente creación de la Maestría en Artes Visuales en FLACSO. Como un espacio donde se ponen en relación los procesos artísticos con otros procesos culturales o sociales, como un espacio de contacto entre disciplinas y entre artistas de diferentes generaciones y tendencias, y donde se intercambian experiencias, ideas y conocimientos, Arte Actual se ha posicionado de manera sólida en el panorama artístico del país. Podemos afirmar que los objetivos iniciales se han logrado y que Arte Actual sigue trabajando para conseguir aquellos que a partir de ahora se ha propuesto.

DE LA EMERGENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO A LA INCIDENCIA DE LOS ACTORES RED

María Fernanda Cartagena*

El 2011 enmarca de manera arbitraria procesos de arte contemporáneo que atraviesan y desbordan esta cuota temporal. La década anterior estuvo signada por grandes convulsiones en el país, con alcances que todavía no logramos evaluar, y que determinaron consciente o inconscientemente los modos diversos en que practicamos y concebimos el arte contemporáneo en la actualidad. Este texto traza de manera general la emergencia del arte contemporáneo durante la década del 2000 como una necesaria introducción al trabajo de varios protagonistas de la escena durante el 2010-2011.

El debilitamiento del paradigma moderno en el arte y la emergencia cada vez más numerosa de propuestas contemporáneas, que venían disputando terreno y legitimidad desde mediados de los años noventa, enfrentaron la crisis económica del país a inicios del 2000. Este período, bisagra para el arte, estuvo marcado por el desplome financiero de 1999, que afectó al mercado del arte, y por el reordenamiento del circuito a partir de emergentes conceptos y visualidades. En este texto me referiré principalmente a la dinámica de la ciudad de Quito ya que la emergencia del arte contemporáneo tuvo lógicas distintas en contextos como Guayaquil y Cuenca.

A inicios del 2000, espacios y colectivos independientes fueron los protagonistas de gestionar nuevos territorios para el arte contemporáneo, frente a los espacios tradicionales de legitimación como las galerías que no alcanzaron a sintonizar con las nuevas prácticas antes de cerrar sus puertas por el colapso económico, y frente a las instituciones culturales que fueron el blanco de permanentes críticas por su resistencia e incapacidad de relacionarse con nuevos sentidos para el arte. Si el circuito establecido dio cabida a determinadas propuestas fue de manera coyuntural, esporádica o excepcional, sin proporcionar mayor encaje o promoción efectiva, y muchas veces esta “apertura” desembocó en grandes desencuentros y conflictos. Basta citar en el 2003 la censura a la serie *Divas de la Tecnocumbia* de Miguel Alvear en el Museo de la Ciudad, proyecto curatorial de María del Carmen Carrión; o los constantes desaciertos, año tras año alrededor de la organización del Salón Mariano Aguilera convocado por el Centro Cultural Metropolitano.

La década está caracterizada por el vacío de políticas articuladas y coherentes desde el Estado hacia el arte contemporáneo. Por otro lado, proyectos independientes como los del Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo –CEAC- y su colaboración con el extinto Museo de Antropología y Arte Contemporáneo

–MAAC–, si bien generaron el andamiaje teórico y programas específicos para la difusión local e internacional de nuevas prácticas artísticas, se vieron truncados por diferentes motivos. La tendencia conceptual que acompañó la ampliación de las posibilidades del arte ingresó con mayor o menor fuerza a procesos pedagógicos especialmente en los programas de Arte de la Universidad Central y Universidad Católica.

Las nuevas formas de comunicación e intervención social por las que el arte apostaba orbitarán alrededor del bar “El Pobre Diablo”, interesado en medios y lenguajes, como la fotografía, que no encontraban cabida en espacios oficiales, exhibiciones que se articulaban alrededor de algún tópico o propuestas interdisciplinarias concebidas especialmente para el espacio. Bajo este espíritu, este espacio alternativo convoca a eventos de impacto social como el *Gran Feriado Bancario* (1999) o las *Pompas Fúnebres del Sucre* (2000). Este último, organizado el día que se extranjeriza la moneda desde su flamante local de la Floresta. Su galería “El Container” en el nuevo local devino en epicentro para el arte de avanzada.

El colectivo interdisciplinario y proyecto Artes No Decorativas S.A. fue otro motor para la escena contemporánea. Manejando lenguajes y estrategias del mundo empresarial para inscribirse simultáneamente como propuesta artística y como plataforma de gestión, desde sus inicios, en 1998, se propuso contrarrestar las limitaciones en cuanto a producción y circulación del arte contemporáneo. Durante la década organizó, gestionó, auspició y curó exhibiciones, residencias, eventos educativos e intervenciones urbanas. El Centro Experimental Oído Salvaje, con historial previo, pero nombrado como tal en el 2000, es otro protagonista de la década con su política sostenida en la exploración del potencial político de la voz y el sonido en ensayos, apropiaciones, reciclajes de discursos oficiales, disonancias disidentes, experimentos sonoros colectivos, programas radiales, y su frecuente colaboración en la sonorización de prácticas visuales o escénicas.

Otro emblemático proyecto que se origina a inicios de la década es el promovido por Tranvía Cero, colectivo de artistas y gestores culturales. Desde el 2003 organizan *al zur-ich*,¹ proyecto independiente de arte urbano en el sur de Quito, sector de gran diversidad cultural, alto índice demográfico, grandes flujos migratorios y habitado, mayoritariamente, por clases populares. Tranvía Cero, crítico permanente de los circuitos hegemónicos de la cultura, forma parte de las organizaciones culturales que históricamente han gestado movimientos por la descentralización, democratización y autonomía cultural. Las condiciones de emergencia de su proyecto traducen la adversidad del clima a inicios de la década:

Los artistas empezaron a gestionar espacios alternos mientras la oficialidad mantenía sus salones y bienales con los

1 <http://arteurbanosur.blogspot.com/>

vacíos de siempre lo que mostraba al mismo tiempo la falta de facilidades para acceder a esos espacios y una clara negativa para invertir y promover un mercado que esté claro de los cambios en la creación y producción, para planificar a largo plazo, promover transformaciones en lo académico, generar reflexión y textos desde el ámbito local (artistas, institucionalidad, críticos y curadores de arte), incentivar el contacto y diálogo con los actores externos. (...) Para resumir podríamos decir que fuimos partícipes de una época de cambios, desarticulación, desinterés institucional por el arte emergente, falta de espacios, uso del espacio público desde el arte, contacto con el Sur y su movida organizativa, involucramiento con la gestión cultural comunitaria, todo esto desembocó en el manejo independiente de una propuesta que reflejara nuestras inquietudes sobre el arte, la política y la sociedad en general. Tuvimos mucha persistencia y terquedad².

Otros colectivos como Pan con Cola y Sapo Inc., encontraron en el video la herramienta para exponer subjetividades urbanas alternativas y alcanzar nuevas audiencias. En el 2004 nace la galería Full Dollar, proyecto del antropólogo, artista y activista cultural X. Andrade. Este emprendimiento apócrifo se dedica a traficar entre la antropología y el arte contemporáneo, desarrolla una mirada etnográfica hacia la vida social de objetos, imágenes e ideas en el contexto urbano, y surge ejerciendo una crítica ideológica a la renovación urbana en Guayaquil³. En el 2006 se hace público el Archivo Escoria (hoy Archivo Nuevos Medios Ecuador), iniciativa independiente de la gestora cultural María Belén Moncayo que tiene a su cargo la documentación y administración del fondo de videoarte de artistas nacionales y extranjeros que viven en el Ecuador, y de artistas ecuatorianos que residen en el extranjero.

Desde mediados de la década se evidencia una mayor visibilidad local e internacional de estas manifestaciones devenidas en referentes ineludibles de la avanzada en el arte. Su promoción estuvo a cargo de los propios artistas, colectivos, espacios independientes y curadores locales, todos quienes en determinadas ocasiones usaron estratégicamente los espacios tradicionales, fortalecieron sus plataformas y promovieron alianzas y colaboraciones de diversa índole.

El proyecto *1era y 2da vuelta, una vuelta a la política desde el arte* (2006) fue concebido por la curadora Ana Rodríguez y el colectivo Experimentos Culturales (hoy La Selecta Cooperativa Cultural), se desarrolló en “El Pobre Diablo” y debatió la visualidad en tiempo de elecciones con artistas y actores de la política. En el 2007 el curador guayaquileño Rodolfo Kronfle organiza dos importantes exhibiciones colectivas en el exterior, *Lo que las imágenes quieren. Video desde Hispanoamérica* (Fundación ICO, Madrid) y *Ecuador: “la vida en estado puro”*, V Bienal The(S)files, (El Museo del Barrio, New York). El artista Ulises Unda cura la exhibición *Arte Contemporáneo del Ecuador* (Museo Camilo Egas del Banco Central), y este año también se inaugurarán los primeros espacios en el país dedicados con exclusividad al arte contemporáneo, Espacio Arte Actual FLACSO en Quito, y la

2 Cartagena, María Fernanda, entrevista a Tranvía Cero, febrero 2011, inédita.

3 Véase entrevista a X. Andrade por Lillebit Fadrage <http://www.latinart.com/spanish/faview.cfm?id=963>

Sala Procesos en Cuenca. Uno de los resultados más claros de la autogestión y colaboración entre artistas es Catálogo DVD *Ecuador en Emergencia vol. 1 plataformas artísticas colectivas*⁴, lanzado en el 2008 en el bar “La Naranjilla Mecánica” y que compendia la producción, políticas y gestión independiente de agrupaciones que realizaron su actividad en el último lustro y algunos desde los años noventa. La representación de artistas contemporáneos en bienales o eventos internacionales fue paulatinamente incrementándose.

En esta segunda mitad de la década surgen proyectos políticos o activistas que empezarán a entablar diálogos con artistas. En el 2004 el colectivo Ruptura de los 25 lleva a cabo la intervención pública *¿Quién jodió al país? ¿Qué harías tú para cambiar al Ecuador?* y un año después convoca a la matiné rave en el Congreso Nacional cuando el edificio se encontraba en restauración por el incendio provocado por una cafetera. El arte acompañó el cuestionamiento al ejercicio tradicional de la política. La Casa Trans, componente emblemático del Proyecto Transgénero dedicado a la reivindicación de los derechos individuales y colectivos de las personas trans abre sus puertas en el 2006, y en este mismo año *La casa Feminista de Rosa*, espacio de coalición de colectivos feministas en contra de la dominación sexual que considera las relaciones de clase, género y etnia en mujeres. Estos proyectos han ampliado las posibilidades del arte de incidir en luchas concretas más allá de la autoreferencialidad de su campo.

Esta constelación de actores y procesos que están presentados de manera esquemática, fragmentada y sin duda incompleta, dejó una serie de rastros sobre la concepción del trabajo autónomo que se desplegará plenamente en el último año del lustro, en manos de quienes fueron los protagonistas o presenciaron de cerca el duro tránsito hacia la contemporaneidad artística. La creación en el 2007 del Ministerio de Cultura ha implicado la aparición de un poderoso actor que poco a poco va marcando terreno pero, para ese momento, con un incierto aporte para el sector del arte contemporáneo.

Despliegue de actores-red

El 2010-2011 es un período de singular efervescencia en la escena contemporánea. Algunas de las características que identifiqué en estos años son la profundización y afianzamiento del trabajo independiente de actores que “capitalizan” su experiencia de la década y tenderán a ciertos grados de “institucionalización” de sus proyectos; la ampliación de las fronteras del arte a cargo de nuevos proyectos y jóvenes generaciones; el protagonismo de las colaboraciones, redes locales y transnacionales permitidas por las nuevas tecnologías; y el posicionamiento

4 <www.ecuadorenenemergencia.blogspot.com>

de espacios académicos de posgrado como nuevos escenarios para la educación y promoción del arte. Si durante la década del 2000 el calificativo de “arte contemporáneo” congregaba (homogenizando) prácticas que compartían su disconformidad con un tipo de *ethos* modernista deslucido y debilitado, para el 2010-2011 un sinnúmero de prácticas con lugares de enunciación, agendas políticas y objetivos disímiles se despliegan e interconectan muchas veces silenciando y en otras ocasiones evidenciando sus controversias de formas contradictorias y complejas. En la actualidad la categoría de “arte contemporáneo” a veces dice mucho y otras veces nada. Esta denominación en nuestro medio se ve tensionada por diálogos con la cultura popular, interculturalidad, activismo, educación o cine que las diversas plataformas han incentivado.

A continuación desplegaré una serie de actores como redes de mediaciones⁵ que configuraron el estado de la escena durante el 2010 y 2011.

La Selecta Cooperativa Cultural⁶ proyecto de Fernanda Andrade, Adrián Balseca, Manuel Kingman, Gonzalo Vargas y Santiago Rosero, es uno de los actores que más conexiones, asociaciones y agencias dinamizó en el período. Su autodefinición da cuenta de flexibilidad y amplitud en la concepción de su trabajo artístico-cultural:

Somos un grupo multidisciplinar de trabajo que circulamos por la comunicación, el diseño, la fotografía y las dilatadas arenas del arte contemporáneo. Nuestra intención es recopilar, producir, difundir y potenciar proyectos relacionados con estas áreas y entablar diálogos interculturales y pluralistas tanto a nivel local como internacional con los actores que las desarrollan y con las comunidades donde se ejecutan.

Desde su plataforma web han incidido notablemente en la promoción de actores locales e internacionales y el sitio contiene amplia documentación de eventos que han realizado en colaboración con otros actores, así como propuestas concebidas y desarrolladas por el grupo donde la noción de arte se amplía para incluir prácticas culturales populares y urbanas.

Mama Lucha en tu corazón. Una electrobitácora sobre la lucha libre en América y el *Tributo Rock. A dos años del caso Factory* son dos propuestas, ejemplares en este sentido, realizadas durante el 2010. *Mama Lucha...* revista virtual temática compendia ensayos individuales y colectivos de artistas de diferentes contextos alrededor de la lucha libre e incluye un gran texto introductorio de Santiago Rosero “Los hijos de mama lucha” que recupera protagonistas, escenarios y memorias de este arte popular en Quito y su particular despliegue en el *cachascán*. “En 69 páginas mostramos una evidencia de inmersión en el universo de la lucha libre en tanto discurso, estética e imaginario para producir fotografías, ilustraciones, videos, pinturas, dibujos y textos narrativos con

5 Mi lectura está informada por la propuesta teórica de Bruno Latour en su libro *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*, Buenos Aires, Manantial, 2005.

6 <http://www.laselecta.org/>

los que los autores expresamos nuestra afición por este espectáculo popular de inmensa convocatoria y de innegable presencia en la memoria colectiva del continente.”

Tributo Rock... opera como un dispositivo crítico de la memoria. En palabras del colectivo “Una suma de negligencias permitió que el sábado 19 de abril de 2008 se produjera la más grande tragedia del rock local. Las investigaciones determinaron responsabilidades y en el proceso se develaron falencias en un sistema de organización que alcanzó a las más altas autoridades administrativas de la ciudad, y que no solamente tenían que ver con la música, las camisetas negras y la descabellada explosión de una bengala, a pesar de que muchos medios de información lo estigmatizaron con ese enfoque.” La impunidad alrededor de este triste episodio motiva este contundente proyecto editorial que homenajea y dimensiona la cultura del rock en el país sin dejar de abordar críticamente sus contradicciones y complejidades desde diferentes miradas. Ensayos fotográficos, entrevistas, afiches, crónicas, dibujos y entre este material un magnífico ensayo de X. Andrade sobre Pancho Jaime, pionero en la promoción del rock local y una de las figuras más fascinantes y polémicas de la escena alternativa en Guayaquil durante los años ochenta.

Uno de los proyectos promovidos por La Selecta que en gran parte traduce las lógicas colaborativas del momento es *A la Carta*, proyección de programas de video iniciado conjuntamente entre el colectivo y la curadora María del Carmen Carrión, acogido en “El Pobre Diablo” y que presenta curadurías, y selecciones audiovisuales de artistas y curadores locales o internacionales. Durante el 2011, La Selecta viene desarrollando el proyecto editorial *HUECAS Comidas tradicionales y populares en Quito* donde despliegan su interés por visibilizar la cultura popular de Quito, en este caso gastronómica, a través de sabores y memorias recuperados en una extensa investigación que incluye fotografías, entrevistas, degustaciones, recetas e historias de los negocios y sus propietarios.

El trabajo de La Selecta es diverso como lo son los intereses de sus miembros, de ahí que habiten esferas diversas e interrelacionadas como la producción editorial y curatorial, la crítica social y cultural, la gestión y producción artística, o el interés sostenidos por la fotografía y el documental. Su trabajo ha llenando muchos vacíos en el medio, pero sobre todo han motivando una serie de acciones, concatenaciones e intersecciones locales y regionales.

El 2010 fue un año muy movido para el Archivo Nuevos Medios Ecuador⁷, iniciativa responsable de la

7 <http://aanmecuador.com/>

promoción y conservación del videoarte en el país. Su directora María Belén Moncayo presentó conferencias en España, México y Ecuador donde difundió los derroteros del videoarte ecuatoriano. También coordinó la itinerancia en Guayaquil, Cuenca y Manta de *Visionarios. Audiovisual en Latinoamérica* (programa exhibido en Quito en el 2009) haciendo posible que este importante proyecto latinoamericano de cine y video experimental se presente en nuestro medio. También realiza la Itinerancia Nacional de Videoarte del Ecuador (julio 2010 a enero 2011), proyecto ganador de los fondos concursables del Ministerio de Cultura, iniciativa atravesada con grandes dosis de utopía, tenacidad y compromiso que logra contextualizar y difundir una selección de videoarte ecuatoriano en 23 provincias del país. La admirable labor del Archivo en el plano nacional, su lugar ganado en la escena local a través de gestión eminentemente independiente, y su incidencia en cuanto a conservación y difusión de su fondo, mereció el reconocimiento internacional. El Archivo es seleccionado como iniciativa piloto para dar inicio a la Red de Archivos Audiovisuales Iberoamericanos Online⁸. En el 2011, el Archivo pone a disposición del público gran parte de su trabajo en el libro *100 Artistas del Audiovisual Experimental del Ecuador 1929-2011*⁹ valiosa herramienta de estudio y difusión de este medio ampliamente explorado por el arte contemporáneo local e internacional.

Flamante actor-red con gran actividad en el 2010 es Ceroinspiración ubicado en el barrio de La Floresta. “Espacio independiente de exhibición y producción de proyectos artísticos, y residencias cortas para investigación y creación. Además de exposiciones, Ceroinspiración organiza talleres y charlas con el fin de generar un espacio de diálogo, reflexión y producción discursiva sobre las visualidades y las sonoridades artísticas”¹⁰. Su programación es fruto de una curaduría colegiada entre Ana Rodríguez, Fabiano Kueva, María del Carmen Carrión y María Rosa Jijón, destacados y experimentados curadores, artistas y académicos.

Uno de sus primeros proyectos fue *Ornato y Delito* del artista Adrián Balseca. La propuesta, pensada y producida desde la experiencia sensible del lugar y su relación con la ciudad, incentivó modos de hacer situados que generaron un conjunto de intervenciones, objetos, documentos y video que advierten formas de invención y mutación cotidiana -micropolíticas transgresoras, resistentes y creativas. El artista resaltó en determinados objetos su potencial transductor de energía, fuerza de trabajo y de relaciones subjetivas y sociales en disputa.

8 Proyecto de la curadora y teórica española Laura Baigorri que cuenta con el apoyo de Hamaca, distribuidora de videoarte y media art española y la AECID.

9 El libro cuenta con un texto introductorio de la curadora y teórica española, Laura Baigorri y las instituciones participantes son la Fundación Príncipe Claus, el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Grupo Parlamentario por los Derechos de la Mujer.

10 <http://ceroinspiracion.org>

Una tapa de la alcantarilla, sustraída de la esquina de Ceroinspiracion y que motivó la queja de los moradores del barrio, se funde gracias a los saberes tradicionales de herreros en una bella campana con la inscripción “Todo ladrón será quemado”. Esta transmutación alquímica es documentada en una pieza audiovisual que captura sensiblemente el proceso. Por otro lado, una araña de cristal “roba” corriente del cableado de energía eléctrico público. Tanto campana como araña colgaban solemnemente en las salas de Ceroinspiración devolviéndonos la mirada como testigos de contravenciones en las que nos podíamos reconocer cuando transitamos la frontera entre lo público y lo privado, el esplendor y la decadencia, el bien y el mal...

Ceroinspiración se presenta como un laboratorio de ideas, espacio de exhibición y residencia que incentiva intercambios y tránsitos también más allá de los límites de su espacio físico. *Frontera Compartida* fue una residencia en espacios limítrofes de Ecuador y Perú que como objetivo general tuvo el “Implementar mecanismos que permitan desarrollar una cultura de frontera basada en la responsabilidad social y el respeto a la diferencia cultural, poniendo en valor las prácticas de vida y las formas de representación demandadas por las comunidades de frontera”¹¹. Participaron artistas y curadores de Ecuador, Perú y Colombia, y movilizó numerosas alianzas estratégicas locales e internacionales. Para el 2011 impulsa el *Archivo Móvil La Floresta* un proyecto sobre la memoria oral y audiovisual del barrio La Floresta que da cuenta del interés del espacio por incidir en su contexto inmediato y de proponer lecturas históricas y actuales de las dinámicas de la ciudad a través de este espacio urbano. Por otro lado la 8va. Bienal del Mercosur recibe a Ceroinspiración a través de la curaduría *Materia Prima* concebida por María del Carmen Carrión que tematizó la explotación de la naturaleza y las condiciones culturales que la determinan.

No Lugar Guápulo, fundado por Consuelo Crespo, Eduardo Carrera, Franco Suárez, Daniel Miranda, Rubén Díaz y Byron Toledo, provenientes de la Carrera de Artes Visuales de la PUCE, inicia sus actividades en el 2010 con el propósito de generar un espacio de exhibición dedicado al arte contemporáneo emergente. La reseña publicada en *La Selecta* sobre sus nueve meses de trabajo documenta 18 exhibiciones por donde pasaron aproximadamente treinta artistas y se constata su trabajo en la visibilización del arte joven:

Nuestro objetivo como galería ha sido visibilizar procesos de arte joven, reconocer sus rutas, e integrarlo a un circuito y consumo del arte. Sin embargo, las salidas profesionales a sus propuestas son escasas; su trabajo se realiza en un contexto precario y muy reducido, donde no se da el necesario reconocimiento social a su quehacer. Es por esto que el No Lugar busca incidir en un circuito de arte local mediante el levantamiento, investigación, y convocatoria de artistas locales y extranjeros con los cuales se logre

11 <http://ceroinspiracion.org/?cat=118>

configurar redes de trabajo, y así generar una expansión dentro del campo artístico; haciendo éste más asequible¹².

La experiencia del período proyectó su futuro trabajo alrededor de talleres, residencias, contacto comunitario e investigaciones. A tono con las reciprocidades que se ha venido promoviendo, No Lugar generó exhibiciones en colaboración con la Maestría de Antropología Visual FLACSO y la Carrera de Artes Visuales de la FADA – PUCE.

Una de las exhibiciones más logradas fue *El vacío del lugar no tiene espacio* (diciembre 2010 - enero 2011). Este proyecto curatorial colaborativo concebido por los artistas residentes en París, Víctor Costales, Santiago Reyes y Julia Rometti se propuso involucrar espacial y conceptualmente a No Lugar en Quito y Espacio Vacío en Guayaquil, los dos espacios que acogieron su proyecto. Las concepciones de viaje, tránsito, vacío y lugar fueron exploradas tanto en los contenidos de las obras como en el emplazamiento y resonancia con el lugar. En Quito las obras dialogaron con la poética espacial de No Lugar y su privilegiada ubicación en Guápulo. Las piezas acentuaron la imponente vista panorámica al valle, la intrincada estructura arquitectónica de la casa, la acústica del lugar o la densa neblina nocturna. El video (proyección en loop) *Nova Paraíso* de Julia Rometti, utilizaba el montaje fotográfico -palimpsesto de postales-, para develar los múltiples imaginarios estético-culturales sobre los que se elabora el paisaje de las ciudades americanas como destinos turísticos. Santiago Reyes también reflexionó sobre la construcción del paisaje. Su obra *Besando el paisaje* consiste en la transferencia del perfil de la topografía de Guápulo a un vidrio transparente utilizando su boca y lápices de labios como pincel. La documentación de este proceso acompañaba al sutil horizonte en la muestra. *Lena y las palmeras* de Víctor Costales consistió en un ensayo visual y sonoro que abordaba el tema de la inmigración rusa al Ecuador. El microrelato en ruso de Lena sobre las palmeras (árbol que por primera vez vio en Ecuador), su traducción al castellano, fotografías de palmeras y una enciclopedia soviética sobre Latinoamérica, fueron los dispositivos que disparaban el tema de la memoria, transculturación y traducción cultural de este grupo escasamente visibilizado en el país. Una intervención *in situ* con texto y sonido en No Lugar completaban esta sensible reflexión sobre la transitoriedad de espacios e identidades.

La Naranjilla Mecánica¹³ continuó su trabajo en el 2010-2011 organizando una serie de eventos que también dieron cabida a actores jóvenes de arte y diseño en el marco de su proyecto más amplio relacionado con estéticas contemporáneas urbanas. Según Karen Solórzano coordinadora del espacio “Trabajamos bajo

12 <http://www.laselecta.org/2010/12/no-lugar-2010-un-ano-de-constante-exhibicion/>

13 <http://lanaranjillamecnica.blogspot.com/>

un modelo sostenible que ubica como punto de partida la oferta de servicios con su cocina creativa y productos de diseño de moda urbana con un enfoque hacia los productores nacionales. Proponemos generar un espacio que dinamice la producción, encuentro, intercambio y acercamiento entre prácticas culturales contemporáneas, agentes vinculados y diversas audiencias”.

Espacio Arte Actual FLACSO plataforma consolidada para el arte contemporáneo organiza en el 2010 dos eventos de especial relevancia. El primero por su énfasis en la reflexión alrededor de la dimensión epistemológica y política de la fotografía, y el segundo por su incidencia en el fortalecimiento de colaboraciones locales y redes con España. *De Frente y de Perfil. Retratos Antropológicos en México y Ecuador* fue una iniciativa conjunta del Programa de Antropología Visual FLACSO, las antropólogas Gabriela Zamorano y Deborah Poole, y la teórica de fotografía María Fernanda Troya. El proyecto supo articular el diálogo entre investigación y reflexión académica desde la antropología con la mirada y experimentación desde el arte y la curaduría. Contó como insumo para la reflexión, con fotografías de la talla de los antropólogos Frederick Starr y Paul Rivet. Estas imágenes sirvieron para problematizar las políticas de la mirada y de la representación sobre la alteridad racial y sus repercusiones en la actualidad. Por otro lado LABLATINO se propuso:

Generar un espacio de intercambio de experiencias, de profundización de conocimiento y de capacitación para: gestores culturales, curadores, colectivos artísticos, artistas y estudiantes universitarios de áreas relacionadas, dedicados a la concepción, organización, producción y difusión de eventos y actividades culturales. Profundizar en las fórmulas de la gestión cultural y la curaduría de espacios culturales y artísticos, desde un espacio de reflexión, común y horizontal. Establecer redes de colaboración entre los distintos profesionales del sector artístico y cultural. Diseñar diferentes proyectos de producción cultural y evaluar su viabilidad. Presentar los proyectos seleccionados al lab Madrid¹⁴.

El Laboratorio permitió que actores culturales españoles conocieran las condiciones en las que se gesta la fértil escena ecuatoriana, sirvió para identificar las fortalezas y debilidades en el accionar de varios actores locales, fue aprovechado para el fortalecimiento de nexos y para la producción y promoción internacional de iniciativas diversas. En esta línea Arte Actual seguirá fortaleciendo intercambios internacionales y en el 2011 presenta la exhibición *Altamente confidencial: Lázaro Saavedra en su isla*, importante proyecto que compendia por primera vez obra clave de uno de los artistas pioneros del arte contemporáneo cubano, muestra reforzada con múltiples programas teórico prácticos a cargo de Saavedra y la curadora Magaly Espinosa. Para fines del 2011, el espacio organizará *De la Adversidad ¡Vivimos! Primer Encuentro Iberoamericano sobre Arte, Economía y Trabajo* que de manera inédita debatirá la problemática relación entre economía y arte¹⁵.

14 <http://www.lablatino.net/ejesdelainvestigacion-lab-quito.html>

15 Véase <http://delaadversidadvivimos.wordpress.com/>

Foros, conversatorios, charlas y simposios alrededor del arte contemporáneo fueron promovidos por espacios académicos, especialmente por el programa de Antropología Visual FLACSO que viene ampliando las posibilidades del arte en su diálogo con la antropología, y por el Taller Imagen y Visualidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Este último espacio acoge en el 2009 el seminario *La Colonialidad del Ver* dictado por el teórico mexicano-español Joaquín Barriandos y organizado por el colectivo La Tronkal. De este seminario se gesta el libro *Desenganche. Visualidades y sonoridades otras* publicado a fines del 2010 que recoge varios ensayos que reflexionan sobre la imagen, sonido, arte y diversas prácticas simbólicas desde la perspectiva decolonial¹⁶.

El Centro Experimental Oído Salvaje en el 2011 concreta dos proyectos clave dentro de su trayectoria. Por un lado *Sonoridades Contemporáneas* programación de prácticas sonoras para la Bienal de Artes Musicales de Loja. En este encuentro internacional de prácticas musicales electroacústicas / electrónicas / experimentales el colectivo afirma su apuesta por el campo sonoro en su potencial cultural, simbólico, epistémico y creativo¹⁷. También organiza el lanzamiento de la publicación antológica en cuatro discos compactos del proyecto *Poesía mano a mano. Memoria sonora de poesía ecuatoriana*. Los recitales realizados y documentados desde el 2002 integran este compendio sonoro, y varias poesías fueron trabajadas por artistas visuales, sonoros, cantantes y músicos contemporáneos la noche de la presentación en el Teatro México.

El *Juicio Popular Contra Clínicas Homofóbicas, Transfóbicas y Misóginas* fue una potente y efectiva puesta en escena pública desde el activismo artístico que comunicó, denunció y exigió de manera contundente y sensible la erradicación de clínicas que patologizan y pretenden curar la homosexualidad y la transexualidad. Este juicio popular, concebido y coordinado por Articulación Esporádika¹⁸ se llevó a cabo en el emblemático parque del Arbolito a través de múltiples colaboraciones, recursos performáticos, sonoros y testimonios que lograron involucrar a un público amplio y diverso en la concienciación y rechazo de esta práctica.

El impulso a redes, alianzas, colaboraciones, reciprocidades, encuentros, asociaciones, intercambios entre grupos y actores culturales locales y transnacionales ha sido en gran parte la tónica del 2010-2011. Este modo

16 <http://latronkal.blogspot.com/>

17 Véase <http://antenas-intervenciones.blogspot.com/2011/01/sonoridades-contemporaneas-en-la-bienal.html>

18 Articulación Esporádika, liderada por la artista activista y artista del performance Cayetana Salao se autodefine como “Una plataforma de alianzas entre personas, colectivos y actores sociales, que de manera esporádika planeamos acciones que nos posibilitan tomar por nuestras propias manos, las problemáticas que el Estado históricamente ha dejando por fuera.” Véase <http://artikulacionesporadika.blogspot.com/2011/05/manifiesto-juicio-popular-contra-la.html>

de trabajo hace que por el tamaño de nuestra escena muchos actores intercambien sus servicios frecuentemente entre plataformas. Esto sin embargo, no debe encubrir sus diferentes agendas, los móviles más imperceptibles detrás de estas colaboraciones o las simetrías subyacentes en sus prácticas. Considero que estas diferencias cada vez se tornan más evidentes. Lo que está en juego en la actualidad no es la promoción del “arte contemporáneo” en abstracto, sino ir posicionando nuestras prácticas dentro del amplio espectro de posibilidades, conscientes de las consecuencias políticas, éticas y epistemológicas de nuestro quehacer, identificando los públicos a los que nos dirigimos, y reconociendo las ventajas del accionar desde los márgenes del sistema del arte global. Para el 2011 el trabajo desde las instituciones culturales municipales o estatales sigue siendo frágil, esporádico y sirve primordialmente como intermediario transportando significados sin mayor trascendencia. El Centro de Arte Contemporáneo ha iniciado su actividad dedicada al sector y su gran desafío será el sostenimiento de sus actividades. Los actores independientes siguen liderando los procesos y constituyen un poderoso ámbito de mediación con capacidad de transformar, traducir, resignificar o modificar significados, prácticas y artefactos contemporáneos.

***María Fernanda Cartagena (Ecuador)** Curadora independiente y editora de la revista LatinArt.com. Sus temas de investigación son los vínculos entre el arte y la política, la inserción del arte en la esfera pública, el arte comunitario, la representación de la alteridad racial en las artes visuales de América Latina y propuestas pedagógicas experimentales que vinculan arte, política y sociedad. Organizó el Laboratorio de Arte y Espacio Social, LAES (2008), conjuntamente con Bill Kelley Jr., proyecto educativo, participativo y contextual que incluyó la exhibición “¿Por qué no te callas?” activismo, desobediencia y medios de comunicación ><http://laes08.blogspot.com/><. Desde el 2009 es curadora de Franja Arte-Comunidad residencia de arte contemporáneo comunitario en la costa ecuatoriana impulsada por la organización Solo con Natura ><http://www.soloconnatura.org/><. Coordinó el 1er Encuentro Internacional “De la Educación Liberadora a la Teología de la Liberación” (2010) en homenaje a Monseñor Leonidas Proaño donde participaron educadores, agentes de pastoral y artistas contemporáneos. ><http://encuentrointernacional-subpat.blogspot.com/>< En la actualidad está a cargo del concepto del 1er Encuentro Iberoamericano ¡De la Adversidad Vivimos! Sobre Arte, Economía y Trabajo ><http://delaadversidadvivimos.wordpress.com><. Miembro de la Red Conceptualismos del Sur.

EXHIBICIONES 2011

ESTILO LIBRE

Curador: Patricio Palomeque

Situándome ante todo como artista plástico y gestor cultural, Estilo libre es una suerte de antología de lo que he podido mirar este año en los principales escenarios de Quito, Guayaquil, y de algunos descubrimientos cuencanos. En esta selección mi interés se centra en la relación del artista con su proceso creativo, pues con la mayoría de ellos he mantenido un diálogo directo y fluido respecto a su trabajo.

Al tiempo que reúne una variedad de lenguajes y temas, Estilo libre junta artistas de trayectorias y procedencias diversas: aquellos que gozan de un mayor recorrido como Miguel Alvear y Juana Córdova, artistas jóvenes con una proyección y un estilo personal cada vez más distintivo y eficaz como Gabriela Chérrez, Raúl Ayala y Juan Caguana, y otros nombres emergentes pero no menos eficientes en sus estrategias formales y conceptuales como Adrián Balseca y Oswaldo Terreros.

Como toda exhibición colectiva esta muestra intenta provocar diálogos, particularmente cotejar la producción nacional con algunas propuestas locales recientes como las de Mayra Silva (última ganadora del Salón de Julio), Damián Shínchi y los fotógrafos Cristina Merchán y Fernando Piedra. Apuesto y arriesgo en la necesidad de tomarle el pulso al quehacer artístico de la ciudad y del país.

En la natación competitiva el “estilo libre” es aquel en el cual el nadador saca provecho a la máxima cualidad de la destreza en función de la velocidad que le permite imprimir a su ejecución. Esa libertad creativa es la que esta exposición invoca.

Tenemos aquí 11 artistas con un solo punto en común: habitar y caminar -a manera de un equilibrista- sobre nuestra frágil e incierta línea ecuatorial.

Patricio Palomeque

Artistas participantes: Miguel Alvear - Gonzalo Vargas M. | Juana Córdova | Juan Caguana
Adrián Balseca | Gabriela Chérrez - Jimmy Mendoza | Raúl Ayala | Oswaldo Terreros | Cristina Merchán
Damian Sinchi | Fernando Piedra

Testigo (detalle), talla y laca sobre madera. Damián Sinchi

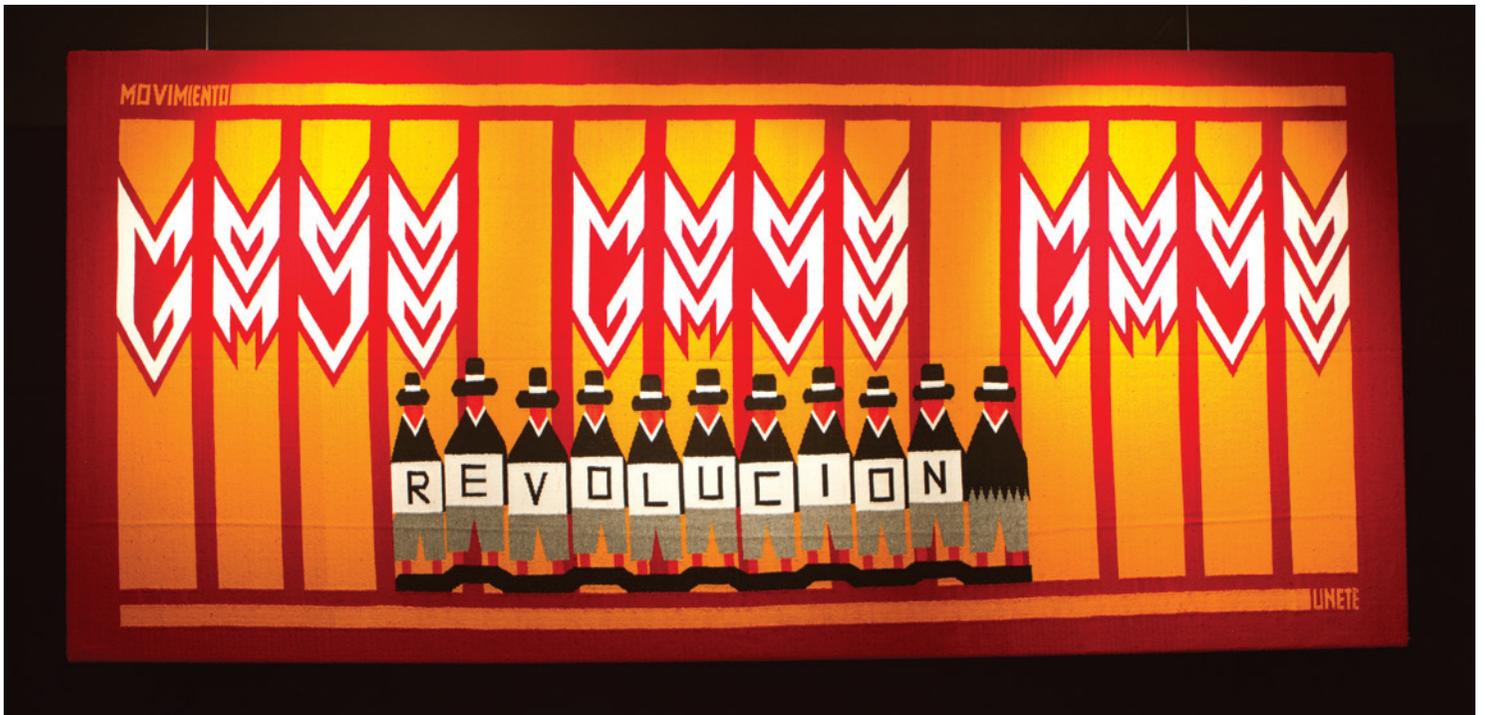
Celebration (detalle), talla y laca sobre madera. Damían Sinchi

Erythroxylum coca, billetes, bicarbonato de calcio. Juana Córdova

Energía en reposo (de la serie Superestructura), Aluminio, concreto, barra de acero. Adrián Balseca.

Revolución, hierro y lana policormada. Oswaldo Terreros

Sacrificios vanos (detalle), acuarela sobre cartulina. Mayra Silva

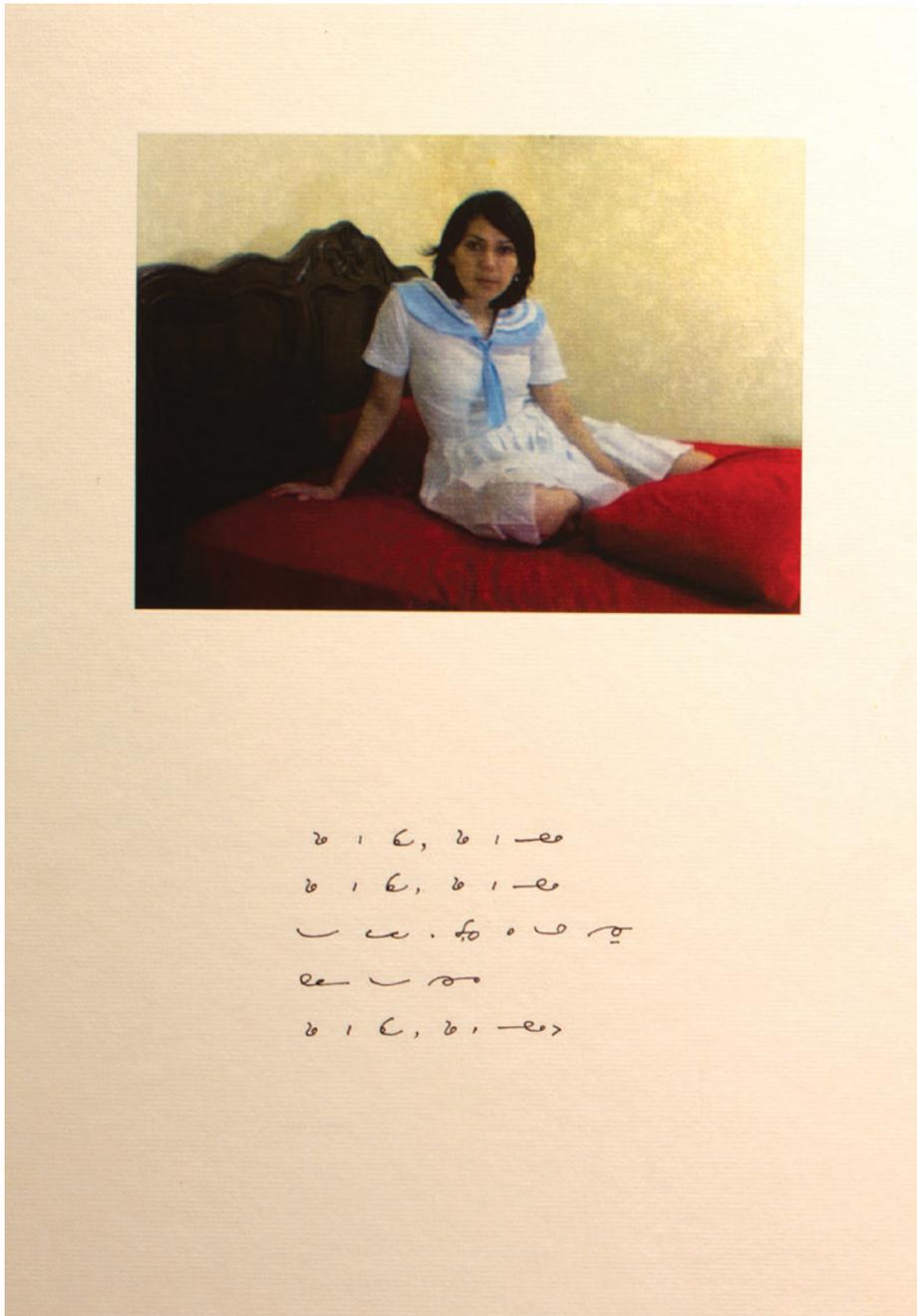
Doctora Corazón flies by night, fotografía. Miguel Alvear con Gonzalo Vargas M.

Custom Corner, fotografía. Fernando Piedra

Mosh, fotografía. Cristina Merchán

Reforma Curricular, fotografía sobre Fimberley y Pluma, Gabriela Chérrez con Jimmy Mendoza

ZONA INTANGIBLE

Curadores: Paulina León / Christoph Baumann

Esta exposición es el resultado del proyecto de investigación y producción artística del laboratorio Zona Intangible llevado a cabo desde mayo 2010 en el Cuarto de Proyectos de Arte Actual.

En 1999 el Estado ecuatoriano declara mediante Decreto Ejecutivo No. 552 como “zona intangible de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huaorani conocidos como Tagaeri, Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto” y delimita dicha zona en el 2007 bajo el Decreto No. 2187. Sin embargo, la inconsecuencia entre la ley pública y el hecho político, caracterizan a esta espacio como zona en “estado de excepción” (G. Agamben).

Las obras expuestas potencian el sentido de intangibilidad, ya sea a través de la disolución matérica progresiva de la obra misma o de su condición de acción efímera. Las líneas de producción de los cuatro artistas expositores indagan la doble cara de estos espacios donde las leyes no se aplican, haciendo un inventario de existencias fuera de la ley, dando cuenta de algunas dinámicas que desatan los entramados de un estado de excepción, brindando perspectivas sobre la construcción de un espacio imaginario que se escurre entre las manos, reflexionando sobre un aislamiento forzado más que voluntario, registrando como regla y excepción se sobreponen en un tejido difícil de descifrar.

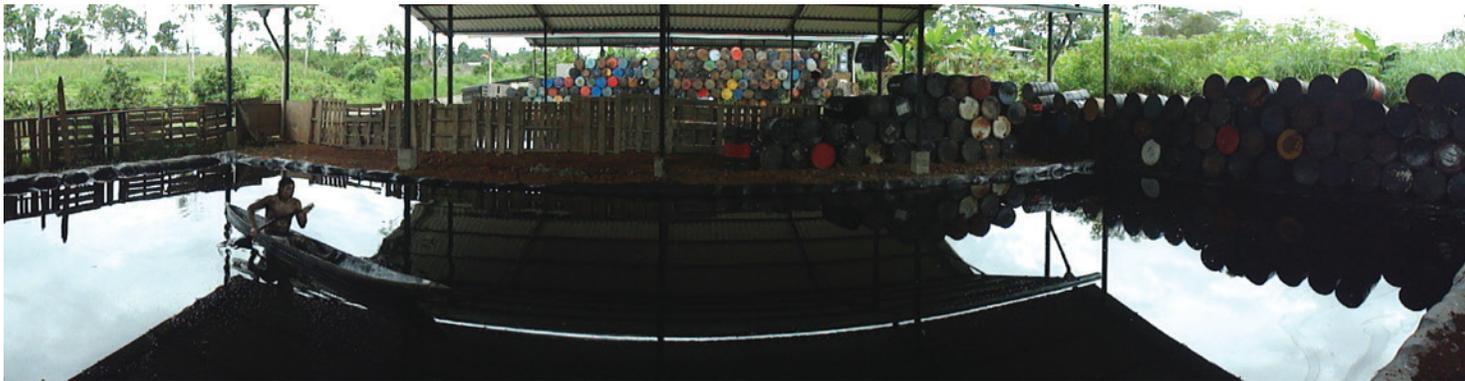
La exposición aspira a que el diálogo entre las obras articulen una cadena de sentidos sobre los múltiples aspectos que constituyen la existencia de la Zona Intangible, haciendo, por un momento fugaz, tangible a lo intangible.

Artistas participantes: Edisón Caceres | Natalia Espinosa | Falco | Fausto Villalba

Trompe

Tarde en la selva (detalle), tierra, pigmentos, agua y tinajas plásticas. Natalia Espinosa

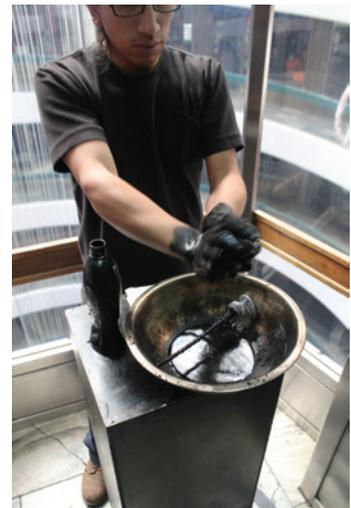
Laguna Negra, performance in situ. Falco

Laguna Negra, performance in situ. Falco

La Zona, video. Fausto Villalba

Pílatos "Eso pasa allá, yo acá me lavo las manos", performance. Edison Cáceres Coro

ETNOGRAFÍA DEL DESECHO

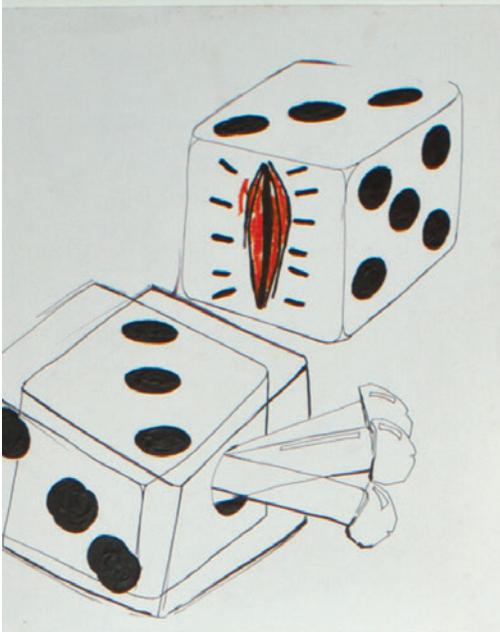
Washington Guayasamín

La documentación en el arte se ha inclinado hacia lo sociológico y lo antropológico, hasta el punto de que, crear archivos etnográficos de una institución o una comunidad determinada, es una forma específica de arte: “Walter Benjamín había esbozado algunas claves para lo no pensado, lo popular en la cultura no como una negación, sino como experiencia y producción”, dice Hall Foster en El retorno de lo real

La etnografía que realizo es de observación y representación, no de crítica. Mi propuesta es tomar una imagen estándar o situación cotidiana y retraducirlas a múltiples lecturas, asociadas con lo ‘desechable –muerte’.

Es una mirada contemporánea a la condición humana, urbana y cosmopolita de una cultura dominante, en la que dependemos de estereotipos estrictos, del uso de una simbología de amor, mortalidad y toxicidad, junto con la ayuda benevolente de antídotos, píldoras u otros artefactos utilizados a menudo en las sociedades contemporáneas.

En fin, se trata de una representación de esa ligera línea que separa la vida y la muerte.

Contenido entográfico, dibujo, técnicas mixtas

Carne + Carne, acrílico sobre lienzo. 180cm x 275 cm

Tinatania, acrílico sobre lienzo, 200cm x 280cm

Desechable, acrílico sobre lienzo, 250cm x 180 cm

LA ESCALA PREVALECE

Curador: Christian Parreño

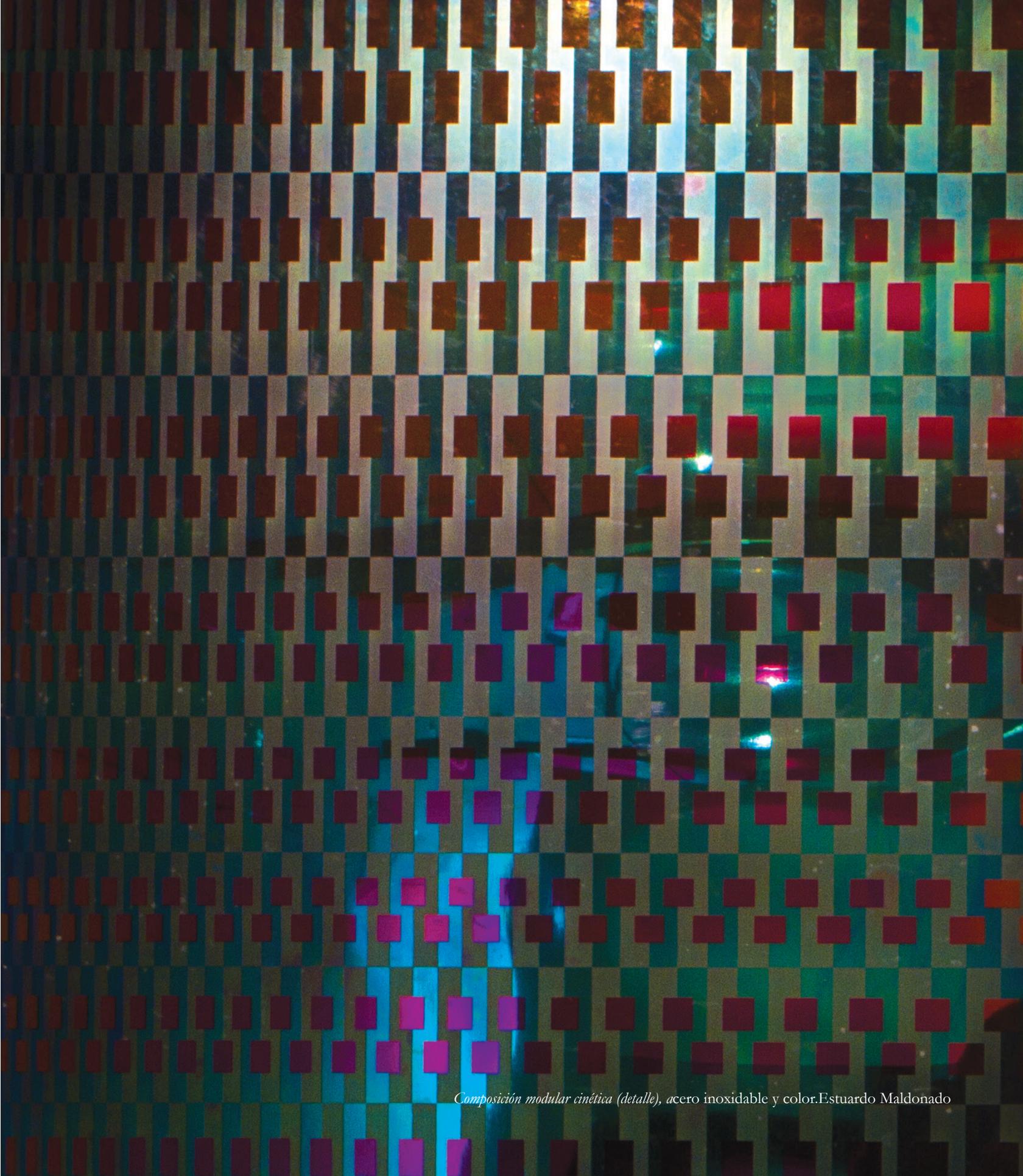
La escala es una noción neutra y potencialmente compleja. Constituye no sólo una relación entre módulo y arquitectura, sino también una configuración simbólica y expresiva. Así, la escala reflexiona sobre la existencia, la individualidad y las condiciones físicas, intelectuales y emocionales del ser humano.

La propuesta curatorial partió de las siguientes preguntas: ¿Puede el problema de una escala ser resuelto en otra? ¿Pueden expresiones artísticas y arquitectónicas ser proporcionalmente empujadas o agrandadas sin cambiar su modo de operación? ¿O acaso toda intervención tiene una escala óptima? ¿Cuáles son las herramientas de la escala? ¿Cuáles son las más eficaces? ¿Cómo se diferencia de la geometría del tamaño? ¿Cómo se relacionan escalas intangibles con realidades susceptibles de medida?

Diferente a una hipótesis, las intenciones de esta muestra fueron investigativas y, a manera de metodología, reunió a doce artistas y arquitectos alrededor de la escala como eje conceptual. Los participantes fueron convocados debido a su preocupación con el espacio habitado y su constante reflexión sobre la unidad modular. Tras un proceso e intercambio informativo de doce meses, el resultado es una conversación espacial, transgeneracional y multidisciplinaria. Pintura (Aguirre, Echeverría-Kossak, Maldonado), fotografía (Ribadeneira, Santillán), arquitectura (Corral, Sáez y Moreno), escultura (Marangoni, Durán), música (Maiguashca) y literatura (Barreto, Ubidia) se yuxtaponen para cuestionar el entendimiento moderno de la escala como una aglomeración ascendente de entidades individuales. De manera topológica, las intervenciones de la muestra – unas nuevas, otras pre-existentes – generan ecologías que apuntan a la escala no como un incremento de tamaño sino como una variación existencial de complejidad. Su manipulación presenta posibilidades expresivas y, sobre todo, críticas.

www.laescalaprevalece.blogspot.com

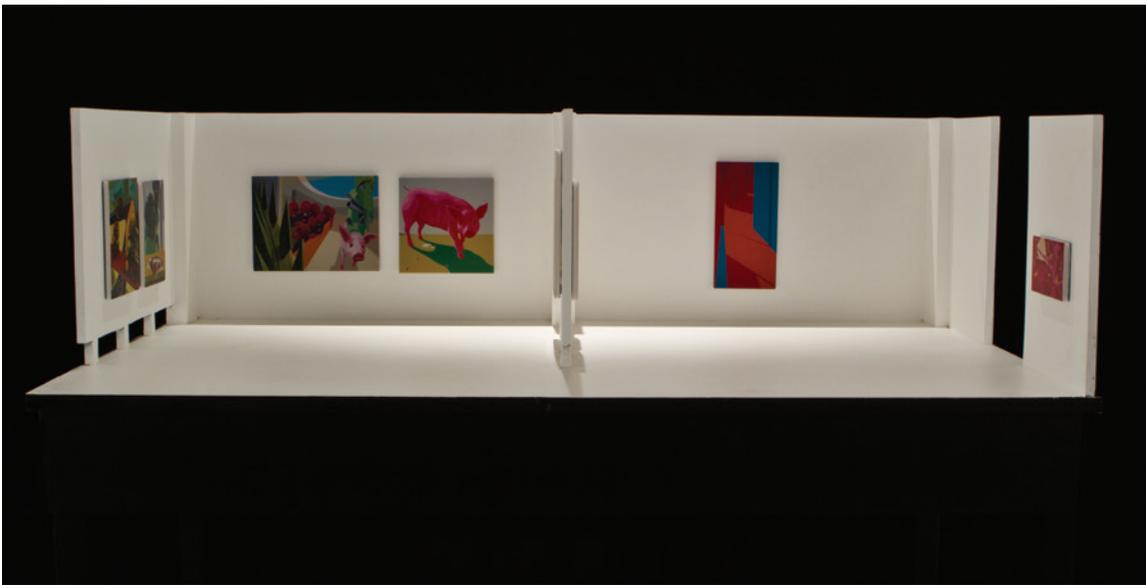
Artistas participantes: Marcelo Aguirre | Sebastián Corral | Ana María Durán
Carlos Echeverría-Kossak | David Barreto | Mesías Maiguashca | Estuardo Maldonado | Larissa Marangoni | Wendy Ribadeneira | José María Sáez y Daniel Moreno | Oscar Santillán | Abdón Ubidia

Composición modular cinética (detalle), acero inoxidable y color. Estuardo Maldonado

Individualista y Limpia, acrílico sobre lienzo. Carlos Echeverría-Kossak

Arte Actual 1;10, Maqueta itinerante. Carlos Echeverría-Kossak

Instalación 1, madera de eucaplito reciclada. Sebastián Corral
1.40, fotografía digital. Wendy Ribadeneira

Horizonte, módulos cubiertos en brea y árboles Pumamaqui. Ana María Durán

Ring around the Rosy, escultura. Larissa Marangoni

Perro y escala, acrílico sobre lienzo. Marcelo Aguirre

CALMA CHICHA

Ulises Unda

Los trabajos presentados son el resultado del proceso que he seguido durante los últimos dos años, el cual me ha llevado a definir un área de investigación artística en torno de la producción de formas híbridas, especialmente, formas que dan cuenta de los bordes elusivos entre propiedades del lenguaje (verbal) y del sonido.

Mi investigación artística reciente se ha desarrollado, por una parte, a través de una aproximación teórica al medio del video —a su inherente condición audiovisual por la cual dicho medio adelanta un inédito modelo de hibridación productiva en el contexto del arte y los media-; y, por otra parte, a través de la exploración artística de posibilidades poéticas y estéticas inscriptas en el actual proceso convergente entre los medios electrónicos y digitales.

Mi exploración e investigación de formas híbridas persigue exponer ciertas condiciones técnicas que subyacen en el desarrollo de las nuevas tecnologías mediales y, al mismo tiempo, considerar las potencialidades que —frente a la Calma Chicha que cunde sobre el desalentador paisaje social contemporáneo— presentan las imágenes técnicas para generar modelos emergentes de conciencia.

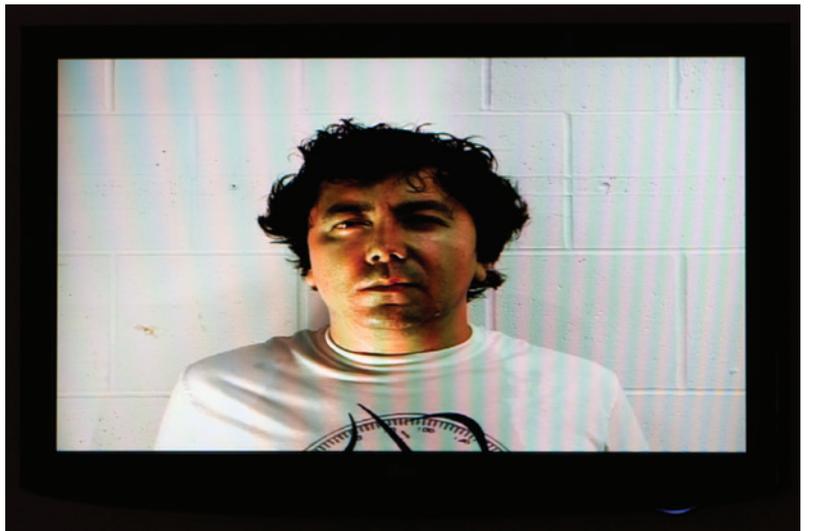

Calma Chicha, video instalación

Clic para ver el vídeo

Calma Chicha, video instalación

JUST DO IT

María José Argenzio

En el libro ‘Ecuador: De Banana Republic a la No República’ su autor, el actual Presidente de la República Rafael Correa, establece una relación entre la economía ecuatoriana y la “novelería”, tesis que presenta en el quinto capítulo bajo el título ‘La moda de la dolarización en Latinoamérica: otra simple novelería.’

El libro será el punto de partida para esta exposición, que toma su nombre de otra sección del capítulo: ‘La escuela Nike: Just do it!’ El slogan que la marca Nike popularizó globalmente es el referente de la novelería devenida del marketing que Argenzio recicla como detonante de una mirada introspectiva con respecto a la economía y las condiciones de producción de su medio.

Desde una palestra subjetiva Argenzio se pregunta sobre el rol de las clases sociales en su país y los medios de producción, reproduciendo el método capitalista tradicional de trabajo convirtiéndose en el empleador, es decir aquel que encarga un trabajo a otro remunerándolo con dinero y el empleado quien a cambio de dinero ofrece sus servicios.

El resultado de esta ecuación son piezas de una laboriosidad minuciosa, que detrás de una apariencia solemne y brillante velan dosis de confrontación e ironía. Son obras que se refieren simbólicamente a hechos y espacios concretos de la historia nacional, pero que trascienden el sentido unilateral de esa relación.

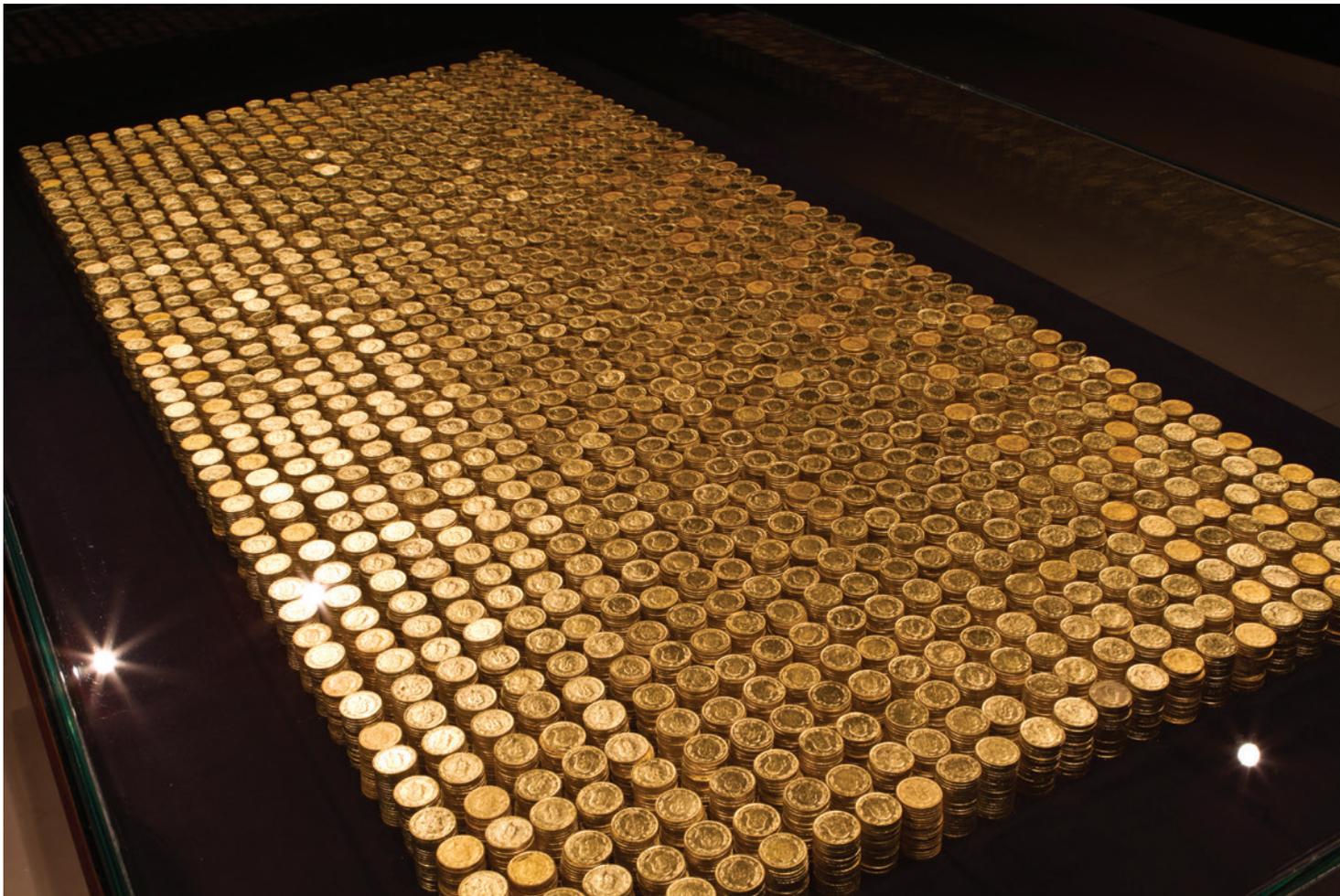
En la contradicción del objeto que se vuelve inútil luego de pasar por el arduo trabajo manual, metódico, obsesivo, laborioso de recubrir en pan de oro las piezas exhibidas, se establecen reflexiones sobre un momento histórico particular: el presente, en relación con el poder y los ensayos sociales, económicos y políticos que este presente arrastra y pondera.

Cada obra que forma parte de JUST DO IT! tiene la cualidad visual del impacto, del asombro, que funge como gatillo de inflexiones: El punto de partida del absurdo de la contemplación del oro, material que denota riqueza y poder, se lee en contrapunto con el juego perverso de esa atracción, de esa novelería y las oscuras intenciones de sus posibles lecturas.

Pilar Estrada

1729, fotografía: Juan Pablo Merchán

25.000 (detalle)

3° 16' 0" S, 79° 58' 0" W. fotografías: Juan Pablo Merchán

DOMINGO 3 DE LA TARDE

Diego Bravo

En esta serie pictórica, Diego Bravo nos presenta cuatro viñetas, la primera compuesta de cinco cuadros, y las otras de tres cada una: cuatro escenas con sus respectivos ‘momentos privilegiados’. Este dispositivo de presentación es propicio para la elaboración de relatos. Sin embargo, al recorrer el conjunto de viñetas, notamos que no es posible construir una narrativa lineal donde podrían ser identificados hechos, situaciones, acciones, o interacciones entre personajes (a excepción quizás del cuadro de la Ofelia). En este sentido, las escenas se constituyen tanto de las imágenes representadas como de los aberturas o ‘vacíos’ narrativos entre ellas.

Apartándonos de la tendencia común de tratar de llenar ‘lo no dicho’ o de inventar situaciones ‘personales’ que puedan ser adjudicadas al artista o sus personajes, nos proponemos concentrar nuestra atención en ciertas nociones implícitas, tanto en las imágenes de la serie, como en las descripciones realizadas por Diego Bravo a lo largo de la correspondencia que hemos mantenido sobre su proceso e intereses artísticos, y que nos resultan reveladores de la capacidad que tiene el arte de interpelarnos.

En términos generales cada cuadro de la serie representa un instante específico, un momento congelado. Cada una de estas imágenes ha sido pintada a partir de fotografías, las cuales constituyen herramientas y elementos significativos del proceso artístico de Bravo.

En uno de sus correos, el artista señala que es la imagen del perro amarillo la que da inicio a esta serie, encuentra, dice, una particular similitud en el tipo de fascinación que le despiertan tanto la imagen del animal corriendo, las secuencias fotográficas de animales y humanos de Eadweard Muybridge, como ciertos cuadros de Francis Bacon, aquellos pensados y realizados precisamente a partir de las fotos de Muybridge. La fascinación que describe Bravo por la entidad viva y por la potencia del animal corriendo, es a la vez una fijación por la representación del movimiento.

Gilles Deleuze, en su libro *Imagen-movimiento*¹, dice que en la tentativa de reconstituir el movimiento, existe una diferencia fundamental entre la ciencia antigua y la ciencia moderna. Los antiguos, explica Deleuze, intentaban hacerlo a partir de *instantes privilegiados* o a partir de *poses* o formas. Estos *instantes privilegiados* esencialmente eran dos: el primero cuando el movimiento cesa, es decir, cuando la materia regresa a su estado “natural”, y el segundo en la ‘cima’ del movimiento, o instante de mayor tensión. En lo que se refiere al arte, Deleuze remarca que todo el arte griego se establece en función de momentos privilegiados y que la tragedia corresponde al extremo más alto del movimiento. El punto de mayor tensión, donde no existe otro más alto, todo subiría hasta ese punto para luego descender.

La ciencia moderna, al contrario, busca reconstituir el movimiento a partir de momentos o *instantes cualquiera*. Es decir inventa la ‘equidistancia’ de los instantes, donde no se privilegia ningún momento sobre otro. En otros términos, la ciencia moderna busca reconstruir el movimiento a partir de ‘instantáneas’ de una trayectoria, sin dar privilegio a ninguna en particular. Deleuze concluye que, desde el punto de vista estético, en la literatura, esta diferencia marca el fin de la tragedia y el comienzo de la novela tal como se la conoce hoy en día.

En este marco de tensión entre las dos maneras de representar el movimiento, podríamos arriesgar una lectura de la serie pictórica de Bravo. Una lectura que el mismo artista moviliza, de manera paradójica, al incluir por un lado imágenes como la de la Ofelia y por otro la de los perros.

Las secuencias fotográficas de Muybridge, que fascinan a Bravo, son una referencia directa a la ciencia moderna: son

¹ Cuando explica la segunda tesis de Bergson sobre el movimiento. Gilles Deleuze, *La Imagen-Movimiento*, Estudios Sobre Cine 1, 1983.

célebres sus clichés fotográficos que buscaban descomponer el movimiento humano y el de animales (perros, caballos, bisontes...). En este sentido las imágenes de los canes de Diego Bravo, constituyen representaciones de *instantes cualquiera* en la trayectoria del movimiento del animal. Son representaciones pictóricas realizadas a partir de fotografías que captan, como diría Deleuze, un momento cualquiera de la materia en movimiento, son una ‘instantánea’ de una trayectoria.

Sin embargo, otra de las referencias literarias y pictóricas del artista constituye la Ofelia², y específicamente la representación del británico John Everett Millais³. Bravo dice que Ofelia “se suicida por falta de amor”, añadiendo que no es la falta de amor lo que le interesa de esta escena, sino el suicidio. Freud posiblemente encontraría en esta aclaración espontánea un ejemplo del funcionamiento de la ‘denegación’ en el inconsciente, es decir, el hecho mismo de que lo niegue es una prueba evidente de lo contrario... De cualquier modo, Ofelia constituye una figura icónica que encarna la inestabilidad y la fatalidad, en este sentido es la representación de un *instante privilegiado* propio de la tragedia.

Asimismo, si observamos los cuadros del volcán, distinguimos dos *momentos privilegiados*, por un lado la imagen del volcán que ‘tiembla’, anunciando su inminente erupción, y por otro, la imagen del volcán en plena explosión de lava. Si continuamos explorando, al interior de cualquiera de las cuatro viñetas, podemos distinguir varios *momentos privilegiados*. En el sentido de Deleuze, estos momentos escogidos tendrían más que ver con la tragedia que con la novela y, de esta manera, Bravo se serviría de estos instantes para ‘restaurar’ un mundo trágico.

La ambigüedad que podría desprenderse de la elección de ciertos *momentos privilegiados* como motivos de los cuadros, es justamente el centro de tensión que, a nuestro juicio, vuelve al conjunto interesante. Puesto que la inclusión, aparentemente paradójica, tanto de *instantes privilegiados* como de *instantes cualquiera*, al interior de una misma serie, es decir, en una misma línea o nivel de lectura, actúa como mecanismo de ‘desdramatización’ de los *momentos privilegiados*. Los momentos desdramatizados al interior de la serie, permiten la equivalencia o equidistancia entre los cuadros, volviéndolos a cada uno un instante cualquiera en el proceso de reconstitución de la secuencia narrativa pictórica.

La imposibilidad de reconstruir una narración lineal, que dé sentido a cada pintura dentro de la serie que nos presenta Bravo, puede compararse a la imposibilidad de reconstituir, de manera realista, los hechos de una situación traumática. Puesto que lo que vuelve veraz a la narración de un trauma, es su profundo irrealismo factual, su confusión, y su inconsistencia.

Por último, nos parece pertinente señalar las sorprendentes coincidencias que se establecen a nivel de los referentes iconográficos, entre la serie de cuadros de Diego Bravo y la última película de Lars von Trier (estrenada en Cannes en mayo de 2011). Algunos de los referentes que hemos mencionado y que han acompañado a Bravo en su proceso de elaboración de la serie, como la Ofelia de Millais y la presencia constante de la naturaleza, su fuerza oscura e incontrolable o su tenebrosa belleza, son también algunos de los elementos que estructuran el drama de *Melancholia*, un filme de ‘ciencia ficción’ realizado por el cineasta danés, quien dice haber escrito el guión tras su última depresión y en la que buscaba explorar la psique humana bajo situaciones extremas, como lo es un desastre natural.

César Portilla

2 Personaje de la obra dramática "Hamlet" de William Shakespeare, publicada en 1603.

3 Pintado entre 1851 y 1852.

Alivio Calambres, óleo sobre tela, 270 cm x 160 cm

Me siento naranja, óleo sobre tela, 270 cm x 150 cm

ALTAMENTE CONFIDENCIAL

Lázaro Saavedra

Altamente confidencial... reúne, por primera vez, obras cruciales en la trayectoria de Lázaro Saavedra -uno de los referentes más importantes dentro del llamado Nuevo Arte Cubano-, prestando especial atención al trabajo desarrollado en los últimos años dentro del campo de la animación, el videoarte y la Galería I-Mail.

En su singular poética se mezclan un peculiar manejo del conceptualismo, la utilización del humor, la reflexión sobre asuntos existenciales y un marcado interés por lo vernáculo. La versatilidad de su obra y la contemporaneidad de los recursos expresados en su discurso sustentan una postura frente al arte que ha llevado al curador Gerardo Mosquera a definirlo como “un cronista plástico y un filósofo popular”. Saavedra es como un sismógrafo de “afectos, preceptos y conceptos” de su cultura (de los que es un portador “natural”) y de su isla (en la que vive y trabaja). Deseamos que a través de esta exposición el público se comunique con él, lo escuche y se detenga ante los valores en los que se inspira. La compleja circunstancia social que lo rodea, es un acicate para su tozudez creativa. ¿Un “aislado en su isla” es algo más que un juego poético o metafórico?

NOSOTROS
LOS NIÑOS
ESTAMOS
EN LA
ESCUELA
DE RENE

Aquí te ofrendo
el cuante que utilizo
en la microbrigada.
Por favor, dile a
me den la casa.

Alfaro a San José Beuys (detalle) Instalacion

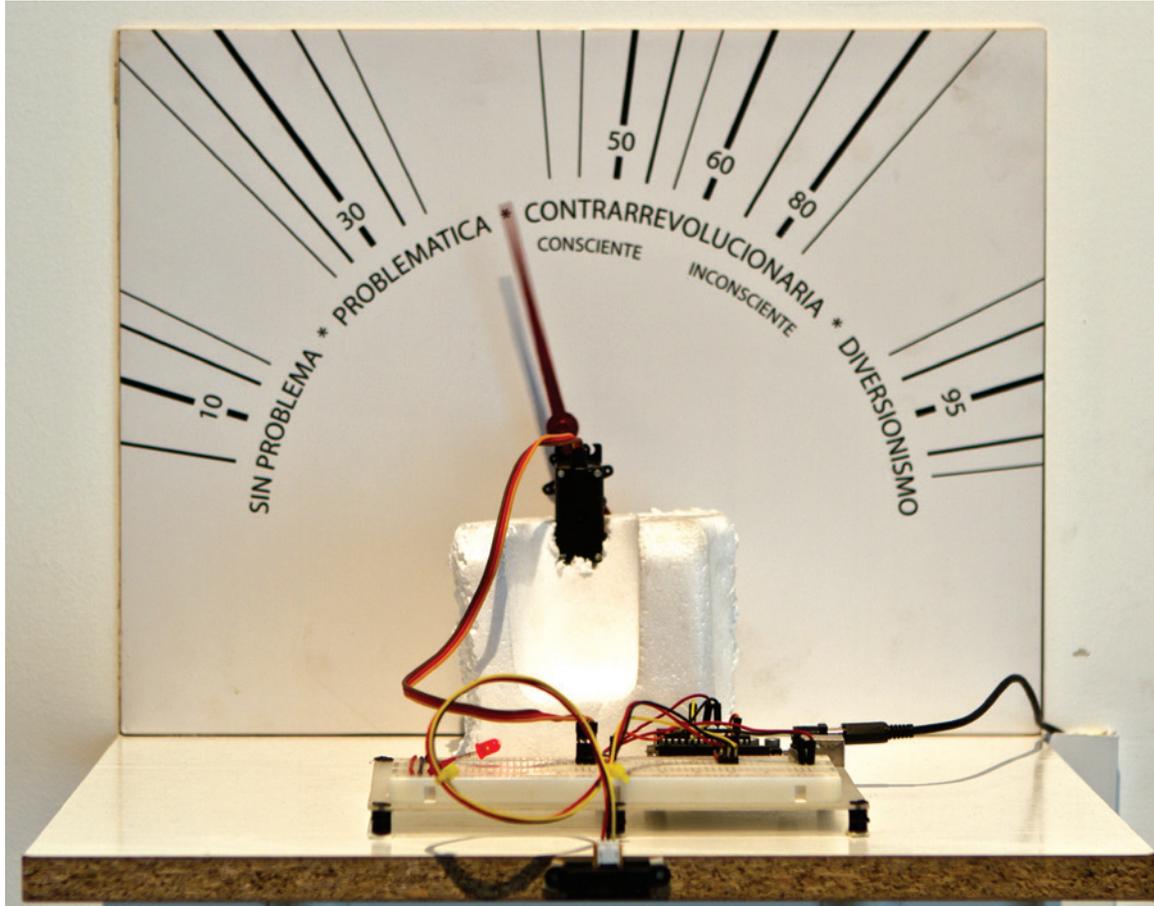
...me una jeba
extranjera

Vista general de la muestra

El espectador y la obra (detalle), instalación

Detector de ideología, instalación

IMPROMPTU OP.26

Manuela Ribadeneira y Nelson García

Finlandia, Op. 26 es un poema sinfónico realizado por el compositor finlandés Jean Sibelius. La primera versión fue creada en 1899 para un evento de celebración organizado por la prensa finlandesa. Este evento fue una protesta encubierta en contra de la censura ejercida por el Imperio Ruso sobre la prensa en la Finlandia ocupada. Desde este momento en adelante, *Finlandia* se convirtió en un himno de oposición a la ocupación y a la censura. Se interpretó en innumerables ocasiones bajo diversos nombres. El cambio de nombres fue una manera de evitar la censura. Además de su título original: *Música para una ceremonia de prensa, Finlandia*, como se la conoce hoy en día, se ha llamado *Impromptu*, *El despertar*, *Nocturno* y *Sentimientos felices ante el despertar de la primavera Finlandesa*. Sibelius aprobó el cambio de nombres para “poder sonar con más libertad”.

Occupy Finlandia es una serie de eventos, proyectos, intervenciones, momentos, acciones, interrupciones, performances, conciertos, nocturnos, ceremonias y despertares, unos planeados y organizados, otros espontáneos, que sucederán con la participación de varios cómplices, en diversos lugares del país.

¿Tienes miedo?, aluminio dimensiones:20 x11 2.5 cm

PROJECT
ROOM
2011

EL PROJECT ROOM COMENTARIOS DE UNA ASIDUA PARTICIPANTE

Tania Navarrete

Gracias a una beca de estudios finalmente pude seguir un diplomado en Gestión Cultural, que era uno de mis objetivos de vida. Viajaba los fines de semana a Quito para ir a clases.

Llegaba a la Flacso y me sentía feliz. Un buen día, mientras descansaba tendida en la alfombra natural, descubrí que, atravesando el patio, llegaba a una espacio llamado Arte Actual. Al ingresar por primera vez en él quedé fascinada, una muestra colectiva de artistas ecuatorianos emergentes se estaba exhibiendo, justo lo yo buscaba para un proyecto que meses después se llamaría Quito en Zaragoza. El arte puede ayudar a las personas a saber que les sucede por dentro -que era otra búsqueda en la que me encontraba-, por lo que algo me atraía hacia el fondo del lugar. Al final de la bóveda había una cortina negra como división, tímidamente me atreví a recorrerla, para encontrar un grupo de gente trabajando. Se notaba la felicidad en el ambiente; todos conversaban y se divertían, se trataba del Project Room, un laboratorio de ideas con ambiente informal que tiene el plan de experimentar y convertir a la creatividad en algo central. Porque todas las personas tenemos facultades creativas, pero no todos conocemos la teoría, y sobre todo, cómo utilizar las herramientas.

¿Cómo entro? La verdad me resultó más fácil de lo que me esperaba. Precisamente este espacio busca develar los procesos en construcción del artista y ser un laboratorio de ideas. Ahí no hay miedo a fallar, se puede probar, explorar y ser crítico, y lo mejor es que en este cuarto de proyectos no importa si tu obra no está acabada, lo que importa es compartir, ser flexible, sentir, intuir. Como dice el Zen: conocer a los demás es erudición, más conocerse a sí mismo es iluminación! Eso sí, se debe tener mucho compromiso con la investigación visual y sonora, generosidad e instinto práctico, pues dos de los horizontes que el Project Room ha desarrollando son las “pruebas de autor” y los laboratorios.

Precisamente el primer laboratorio al que asistí fue Lab latino, fui de oyente y quedé encantada, porque en ese tiempo buscaba mi avatar, algo así como el rol que debo desempeñar en el arte, la vida y el mundo.

Conocí amigos para siempre. Arte Actual se abrió ante mi sentido intuitivo, luego de esa experiencia todos los participantes desarrollamos nuevos procesos creativos, pero sobre todo aprendimos que el arte en realidad es un estilo de vida.

Luego tuve la fortuna de ser seleccionada para participar en el taller Técnicas fotográficas alternativas, dictado por el fotógrafo argentino Esteban Pastorino, en el marco del proyecto Lugares de Tránsito. Fue ahí cuando logré armonizar mis dos lados del cerebro, también me di cuenta que los fotógrafos en su mayoría somos más silenciosos y contemplativos, ver a Esteban contar con tanta generosidad lo que a él le había tomado años descubrir en base a prueba y error, fue muy grato, creo que esos días para todos nosotros fueron sumamente

productivos porque aprendimos haciendo, porque todo nace del arte y vuelve a él.

Meses después con el Colectivo Central Dogma y Neuropuerto pudimos llevar a cabo el proyecto Fanzinoteka, donde los participantes en un acto de iniciación, y a través de la utilización de técnicas de reproducción que van desde máquinas de escribir, pasando por fotocopias, serigrafías, estencil, manipulación digital, fotografía, video y hasta tejido, pueden crear in situ fanzines y libros de autor. Esta actividad genera al mismo tiempo nuevas estrategias de colaboración y comunicación colectiva entre artistas emergentes de la ciudad y lo más bello fue que entre todos engendramos el volumen especial “Project Room – Arte Actual” que ya forma parte de su archivo.

La última experiencia y con la que cierro esta historia de búsqueda de mi centro creativo, se desarrolló en La Paz, donde Matecha Rojas del colectivo Materia Gris (Bolivia) que también asistió de oyente en el primer Lab latino – Quito, fue quien gestionó el segundo encuentro de esta red que impulsada por Arte Actual - Project Room (Ecuador) y Pensart (España) empieza a tejerse para crear una red de intercambio, investigación y formación de gestores culturales y curadores iberoamericanos. Esta experiencia de vida fue muy enriquecedora en muchos aspectos; además de ser una plataforma de encuentro y discusión sobre estrategias de producción y difusión artística. Se están organizando ya intercambios culturales entre nuestros países a través de un diálogo horizontal y democrático entre todos, logrando una verdadera transferencia acelerada de conocimientos y la profesionalización del sector cultural y artístico.

¿Quién podría haber sospechado que tan solo por cruzar el patio de Flacso me encontraría con tantas aventuras? Ahora, les animo a cruzar el umbral, esa cortina que nos lleva a una nueva dimensión llamada Project Room donde reside el arte con su infinita riqueza intuitiva, donde la creatividad está permitida y donde puedes encontrar tu verdadero elemento.

EXOTISMO ORDINARIO INTERNACIONAL NEOTROPICAL

Víctor Costales y Julia Rometti

Work in progress

Las ediciones del Exotismo Ordinario Internacional Neotropical es un proyecto en curso que concierne la investigación sobre plantas de interior, su contexto y origen geográfico, ambiental y político, así como sus intenciones y capacidades organizacionales. Esta investigación alternativa es construida a través de la recopilación de documentos preexistentes (libros y revistas usados, así como documentos editoriales de otros géneros), y organizada bajo forma de libretos fotocopiados.

El campo de búsqueda de los documentos son las librerías de libros usados, pues los artistas enfatizan en el objeto libro y la circulación aleatoria del saber, su reformulación poética a través de la manipulación y asociación de estos documentos.

El Estudio del Exotismo Ordinario Internacional Neotropical es un espacio entre el taller y la oficina, donde los artistas trabajarán la articulación de la documentación recopilada durante su estadía en Ecuador y en Perú.

Este proyecto fue parte de la muestra "Studies for an Exhibition" que se desarrolló en The David Roberts Art Foundation en Londres entre el 7 de Abril hasta el 8 de Junio del 2011. "Studies for an Exhibition" une y propone prácticas que exploran las posibilidades de la inmaterialidad y la naturaleza temporal de un objeto de arte. La cuestión del tiempo y la acumulación es categórica para una muestra que considera el reciclaje de nuestra realidad actual como medios para generar formas nuevas transitorias.

El conjunto de los libretos se puede consultar en:

http://www.davidrobertsartfoundation.com/exhibitions/_41,2103/?skip=5

Clic para ver el video

Fotografía: Edgar León

LUGARES DE TRÁNSITO

Curadora general: Marta Soul

Curadora local: Paulina León

Artistas en residencia: Esteban Pastorino - Gonzalo Vargas M.

LUGARES DE TRÁNSITO (LDT), ideado por Marta Soul, Eneas Bernal y Sara Cabanes, es un proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organizado por la asociación Hablar en Arte y que en el Ecuador tuvo como contraparte a Arte Actual – FLACSO.

LDT es un proyecto de creación que aborda la valoración del lugar y sus nuevas resignificaciones a partir de proyectos artísticos vivos. Con acento en el ámbito de la fotografía, se trata de experiencias artísticas que miran a Iberoamérica como realidad compartida, como escenario participativo desde el que se construye una ciudadanía con personalidad propia. República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia, EEUU (Miami), Ecuador, Panamá y Guatemala han sido los países en los que se desarrollaron los encuentros durante 2010 y 2011.

El concepto Lugares de Tránsito nos introduce al hecho de comprender al ser humano como una historia de la espacialidad y la búsqueda de nuevos contextos, de habitáculos de cambio. Tomando como referencia el discurso establecido inicialmente por un grupo de jóvenes artistas y partiendo de trabajos presentados en torno a la fotografía, se traduce la idea de Lugares de Tránsito a un programa de residencias/encuentros en Iberoamérica. Un ejercicio de confrontación e intercambio de un total de 8 encuentros bilaterales, cada uno de los cuales fundamentado en base al trabajo de 2 artistas por destino, bajo la forma de un proyecto creativo conjunto, y que se presentará posteriormente en España a través de una estructura de múltiples significados: exposición, publicación y congreso.

En Quito los artistas Gonzalo Vargas (Quito) y Esteban Pastorino (Buenos Aires) desarrollaron una experiencia de trabajo conjunta, el comisariado de Paulina León y Marta Soul. La iniciativa se desarrolló en El Cuarto de Proyectos de Arte Actual / FLACSO, espacio versátil dedicado a la visualización de procesos de investigación y creación visual, que acoge y se involucra con la propuesta de Lugares de Tránsito. Este espacio es puesto a disposición como taller para la reflexión y trabajo conjunto a desarrollarse entre los artistas.

Dentro del marco de LDT se llevó a cabo varias actividades públicas como la presentación del proyecto, de los artistas y su trabajo a la comunidad local; así como el taller de “Técnicas fotográficas alternativas” dictado por Esteban Pastorino. Y, al ser Quito la última estación del recorrido de LDT por América, El Cuarto de Proyectos de Arte Actual propuso una plataforma de intercambio en la que se recogieron las experiencias de las distintas ciudades involucradas a partir de un encuentro – conferencia con los distintos artistas y/o curadores iberoamericanos vía skype.

Artistas en residencia. Fotografía: Adrián Balseca

Artistas en residencia . Fotografía: Paulina León

LDT, plataforma expandida. Fotografía: Edgar León

Taller de fotografía. Fotografía: Tania Navarrete

Esteban Pastorino. Fotografía: Tania Navarrete

STILL MÓVIL

Colaboración entre el fotógrafo holandés Manuel Verson y los coreógrafos ecuatorianos Esteban Donoso, Tamia Guayasamín, Jossie Cáceres, Valeria Andrade

STILL MÓVIL es una iniciativa de la Red Sudamericana de Danza y del fotógrafo/artista italiano radicado en Londres, Manuel Vason, que reúne en su esencia dos lenguajes en constante interacción: la fotografía y la performance. Aunque aparentemente antagónicos, la pausa y el movimiento están íntimamente conectados en el proceso creativo y sus dinámicas, conflictos y encuentros son lo que impulsan este proyecto.

Con el objetivo de transformar una pieza de danza o obra en vivo en imagen, quietud, Manuel Vason registró con sus objetivos el trabajo de 4 coreógrafos ecuatorianos que son parte de cerca de 40 creadores, coreógrafos y bailarines suramericanos distribuidos en 10 países. El resultado es un material creativo inquietante y sugerente.

El proyecto parte de la acción colaborativa entre el fotógrafo/artista y los coreógrafos – más allá del registro, el proceso es una creación de coautoría entre ellos – y está compuesta de dos fases. En la primera, realizada al largo de 2011, Manuel Vason realiza residencias de creación con los artistas y sus procesos y resultados serán compartidos en un blog. En la segunda fase, el material fotográfico generado se convertirá en un libro - que traerá una selección de trabajos producidos y será distribuido en ámbitos educativos y culturales - y en una muestra itinerante, que girará en 2012 por centros culturales, espacios para las artes visuales y festivales en Suramérica y Europa.

Clic para ver el vídeo

Fotografía: Alexandra Cuesta

FULL DOLLAR COLLECTION OF CONTEMPORARY ART

X. Andrade

Visualización del proceso creativo

X. Andrade es un antropólogo/artista ecuatoriano que ha estado involucrado con varios proyectos sobre cultura popular ecuatoriana como Máscaras, Gráfica Popular y 111 íconos populares. Su actual proyecto, Full Dollar Collection of Contemporary Art arranca en el 2009 como resultado de su interés etnográfico en la cultura popular del Ecuador, y el diálogo sostenido con diferentes productores culturales relacionados con el diseño gráfico, la antropología, la historia y el arte contemporáneo.

Para la producción de su colección, Andrade pide a rotuladores o publicistas callejeros que hagan su propia versión de afamadas –y caras – obras de arte contemporáneo. Y que además sean ellos quienes encuentren una aplicación comercial al motivo, utilizando la imagen para anunciar algún negocio hipotético. Su mayor colaborador es Don Víctor Hugo Escalante, alias "Don Pili", residente de Playas, pescador y rotulador de 60 años de edad. De esta manera, a partir de uno de los autorretratos de Cindy Sherman, Escalante ha producido la imagen del “Gran Circo de las Sherman Sisters”, o ha transformado la escultura de Jeff Koons en la ilustración para el aviso del inexistente “Zoológico Miguelito y su mono”.

El Project Room invita a X. Andrade a un diálogo sobre este proyecto, que pone en tensión conceptos como coleccionismo, autoría y mercado del arte.

Los Autenticos Cebiches
de DAMIÁN ¡Best in Cown!

Fotografía: Vicente Gaibor

FANZINOTEKA LABORATORIO DE FANZINES Y LO FI ARTBOOKS

Colectivo Central Dogma y Neuropuerto
Laboratorio de creación de fanzines

En Ecuador existen revistas y fanzines independientes desde finales de los años ochenta, esta es la primera fuente de documentación física y digital de esos trabajos, todos enmarcados en la autoproducción y la filosofía del HAZLO TU MISMO. El carácter emergente e idealista de estas publicaciones fotocopiadas, discurren en su propio lenguaje gráfico, mezcla del sincretismo autóctono de las ciudades y la admiración propia de un fanático, lo que los transforma en un documento de lectura básico para entender las culturas artísticas emergentes y los circuitos creativos que las rodean.

En el Project Room se realizó el LABORATORIO DE FANZINES Y LO FI ARTBOOKS.

El término LO FI se utiliza usualmente para designar grabaciones de audio de baja calidad, trasladando este concepto a la gráfica se buscó que los asistentes al laboratorio propongán obras para desarrollar libros de arte de baja fidelidad y fanzines. Los participantes utilizaron varias técnicas de reproducción que van desde máquinas de escribir, fotocopadoras, serigrafía, estenciles, manipulación digital, fotografía, etc. creando in situ fanzines colaborativos de tiraje limitado con diferentes obras. De esta manera se produjo el volumen especial “Arte Actual Project Room” que formará parte de Archivo Nacional de Fanzines Independientes FANZINOTEKA.

<http://fanzinoteka.com/>

<http://fanzinoteka.blogspot.com/>

Fotografía: Tania Navarrete

BASURAMA

RUS Quito. Espacio de intercambio público

Visualización de proceso creativo

Basurama es un colectivo dedicado a la investigación, a la producción y a la gestión cultural desde 2001 que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y sus posibilidades creativas. Nacido en la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha ido evolucionando y adoptando nuevas formas desde sus orígenes. Pretende estudiar fenómenos inherentes a la producción masiva de basura real y virtual en la sociedad de consumo aportando nuevas visiones que actúen como generadores de pensamiento y actitud.

En colaboración con el colectivo Tranvía Cero, el estudio de arquitectura quiteño Al Borde y el colectivo de artistas El Bloque, Basurama participó en la novena edición del festival Encuentro de Arte Urbano al zur-ich realizando el proyecto RUS Quito.

RUS Quito consistió en un proceso de diálogo y construcción con la comunidad de vecinos que gestiona y utiliza el centro cultural Pacha Callari en el barrio de La Ferroviaria en el sur de Quito. El objetivo era proponer y construir nuevas posibilidades de encuentro social y cultural en el espacio público asociado a sus instalaciones, abordando cuestiones como la seguridad/inseguridad, la relación con el barrio y con la ciudad, el empoderamiento vecinal y la autogestión.

La construcción física se realizó a partir de material de desecho mediante operaciones sencillas, fáciles de replicar por la propia comunidad (¡hazlo tú mismo!). Para la construcción relacional se organizaron diferentes actividades culturales que ponían a prueba los planteamientos iniciales y el nuevo espacio construido entre todos.

La construcción cultural y la relación con el barrio son procesos lentos y complejos que no pueden abarcarse en un proyecto de apenas tres semanas. Pero si pueden ser la chispa de fuegos posibles. El pretendido intercambio Norte-Sur de la ciudad de Quito para romper barreras sociales y culturales de las dos ciudades (germen y motor del proyecto previo al encuentro con la comunidad), se delató como una tarea inabarcable. A cambio se difuminaron otras barreras que estaban más cerca y no eran tan evidentes.

Fotografía: Basurama

LABLATINO

Creando redes iberoamericanas

LABLATINO es una iniciativa conjunta entre Arte Actual FLACSO (Ecuador) y PENSART (España) que se vienen desarrollando desde el año 2009.

LABLATINO se gesta para potenciar redes y vínculos dentro de Latinoamérica y con Europa. Para ello se crean estrategias de acción centradas en dos nodos activos: Quito y Madrid. Desde estos ejes se vertebrarán prácticas colaborativas que vinculen a otros núcleos de producción artística y cultural dentro y fuera de esas fronteras locales y nacionales. Todo esto responde a necesidades de generar redes colaborativas y fórmulas de coproducción como estrategia de supervivencia, como método de enriquecimiento y como respuesta a un contexto cambiante, exigente y estimulante. Los lazos, sinergias e intereses comunes entre las culturas iberoamericanas dejando de ser una expresión para convertirse en una realidad. Los continuos esfuerzos y trabajos comunes evidencian este potencial.

Los laboratorios de LABLATINO funcionan como un espacio de intercambio de experiencias, de profundización de conocimiento, de capacitación y profesionalización de artistas, curadores, gestores culturales, críticos de arte, estudiantes de áreas relacionadas, dedicados a la concepción, organización, producción y difusión de eventos y actividades culturales.

Los laboratorios realizados hasta el momento han sido:

- Lab Quito, nov. 2010, Arte Actual FLACSO. Primer laboratorio, con la participación de gestores, curadores y artistas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Baeza, en el que se intercambian conocimientos, se trabaja sobre la profesionalización de la gestión cultural y se gestan nuevos proyectos. A partir de este primer encuentro se empieza a gestar una red colaborativa local y se realizan encuentros periódicos para dar seguimiento a los distintos proyectos y buscar estrategias de colaboración en red a nivel nacional, regional e internacional. Se seleccionan tres proyectos para ser representantes de la gestión en Ecuador en el siguiente encuentro a llevarse a cabo en Madrid. Los proyectos fueron: Sincronía dispar de Pedro Cagigal, AMAME de Ñukanchikpeople y Guardianes del Patrimonio de San Roque de Gescultura.

- Lab Madrid, dic. 2010, Off Limits y Matadero. A través de visitas a espacios e iniciativas independientes en Madrid, y a través de conferencias presenciales y virtuales, se narran los contextos de producción cultural en España, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, el Caribe, Argentina, Nueva York y Brasil, visibilizando los centros independientes, sus estrategias de supervivencia, de permeabilidad al público, y la calidad de su programación.

autor del story board lablatino: Ángel González-Herrera / Studio Banana Scribes

- Lab La Paz, oct. 2011, Fundación Estética Andina. Laboratorio de gestación de proyectos, intercambio de saberes y profesionalización de la gestión cultural, con la participación de artistas, curadores y gestores culturales de La Paz y Cochabamba. Se establecen redes de colaboración entre los tres ejes : Quito, Madrid y la Paz, a partir de la ejecución de proyectos concretos en los que colaboran agentes de las distintas ciudades. El laboratorio se lleva a cabo con la participación de dos proyectos ecuatorianos (Gescultura y Central Dogma), un proyectos español (El Gato con Moscas) y 16 proyectos bolivianos, de los cuales se selecciona dos para la participación en la siguiente sede: Abrelata y 99 secretos.

www.lablatino.net

Lablatino Quito

Lablatino Madrid. Fotografía: Pensart

Lablatino La Paz, Bolivia. Fotografía: Tania Navarrete

ENCUENTROS

DE LA ADVERSIDAD ¡VIVIMOS! I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE ARTE, TRABAJO Y ECONOMÍA

Realizado el 15, 16 y 17 de noviembre

Arte Actual FLACSO organiza el Primer Encuentro Iberoamericano sobre Arte, Trabajo y Economía a desarrollarse el 15, 16 y 17 de noviembre del 2011 en el Hemiciclo y Auditorio de la FLACSO. El Encuentro está integrado por Coloquio y Mesas de Trabajo.

La famosa frase del artista brasileiro Hélio Oiticica, “De la adversidad ¡vivimos!” es la metáfora que da nombre al Encuentro. La relación entre arte-trabajo-economía ha sido permanentemente silenciada en nuestro medio y viene generando creciente malestar y polémica entre los distintos actores culturales, lo que evidencia la necesidad de su abordaje.

El Encuentro Iberoamericano De la Adversidad ¡Vivimos! Arte, Economía y Trabajo busca generar un diálogo crítico entre el campo del arte y el campo de la economía, relación escasamente dimensionada o estudiada en nuestro medio. Se tratará de desenredar la complejidad de articulaciones entre el sistema del arte y la economía capitalista globalizada, sus determinaciones, efectos y tensiones. Interesa debatir los desafíos que enfrenta el arte contemporáneo en cuanto a sustentabilidad económica y social de sus proyectos, así como en las estrategias para combatir formas viejas y nuevas de precarización del trabajo. El Encuentro atenderá 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 y afirmar prácticas autónomas que apunten hacia el bienestar individual y colectivo.

Contexto

La relación entre arte, trabajo y economía es parte del día a día de artistas, mediadores, gestores culturales y todos quienes toman parte en el quehacer artístico cultural. Sin embargo, y contrariamente a otros campos en el país, en la esfera cultural y especialmente en el sector artístico esta relación es la menos normada, contextualizada o sistematizada. Esto ha dado lugar a la proliferación y naturalización de una serie de “reglas del juego” y micro prácticas donde el creador y mediador local suelen enfrentar condiciones de inequidad, desvalorización y explotación de su trabajo. Habitual es la situación donde instituciones rechazan o pasan por alto pagar honorarios por el trabajo o servicios realizados por artistas u otros agentes culturales con la excusa de que se los está promocionando. Por otro lado, los recursos asignados para los costos de investigación, conceptualiza-

ción, producción, documentación, difusión, publicación y educación, que toman parte en proyectos artísticos, son generalmente exiguos por lo que se deben sacrificar fases, mutilando la integridad del proceso, o lo que es frecuente, se termina trabajando de manera gratuita. Los derechos y obligaciones entre artistas y mediadores tienden a ser verbales y muchas veces no se cumplen, generando molestias y hasta rupturas entre las partes.

Estos son algunos de los malestares más frecuentes que exponen concepciones y problemas más complejos y estructurales que no han sido debidamente investigados ni discutidos, pero permanentemente evadidos y silenciados. Algunas de las razones que tejen las precarias condiciones en las que se desarrolla en trabajo artístico tienen que ver con la débil profesionalización del campo, la falta de reconocimiento de la función del arte en la sociedad, la escasa orientación de estos temas dentro de las facultades de arte, los vacíos jurídicos y de asociación, o el desconocimiento de los derechos fundamentales del creador. Es conocido que los procesos asociativos dentro del campo de las artes visuales tienden a ser débiles, en parte por el carácter individualista de la producción artística derivado de la tradición moderna del arte. En todo caso, esto no exime de responsabilidad el momento de constatar la pobre articulación e incidencia de los actores del campo en la construcción de políticas para el ejercicio digno y sostenido de sus actividades culturales.

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. La flexibilidad y movilidad del empleo, la proliferación de redes transnacionales, cooperaciones y la valorización de aptitudes cognitivas, comunicacionales y relacionales atraviesan las prácticas artísticas y se traducen en nuevas formas de organización del trabajo y tiempo del sujeto “creativo”. En estas nuevas formas de hacer, ¿subyacen principios y procesos de subjetivación y normalización neoliberal? Por otro lado, el auge del turismo, branding y marketing cultural nutren la economía global, y la rentabilidad del producto o servicio cultural constituye una variable clave.

Ramas como la Economía de la Cultura en nuestro país están por desarrollarse, y por lo tanto son escasos los estudios sobre el aporte concreto del trabajo cultural y artístico al desarrollo económico y social, que consideren la especificidad económica del producto cultural. Este vacío en términos de marcos teóricos y metodológicos idóneos para el objeto de estudio, contrasta con el gran crecimiento a nivel local de oferta y demanda cultural en los últimos años.

Recientemente el Ministerio de Cultura difundió el documento Políticas para una Revolución Ciudadana¹ donde entre sus ejes programáticos establece a los “derechos culturales” y “emprendimientos culturales”, conjuntamente con la “descolonización” y “nueva identidad ecuatoriana”. Entre las políticas para los “derechos culturales” cabe mencionar aquí el “Derecho al desarrollo del talento artístico” sostenido en varias estrategias que apuntan al fortalecimiento del hacer cultural, entre las que se nombra la necesidad de “Coordinar con las instituciones pertinentes del Gobierno, condiciones de trabajo y el empleo dignos de los y las artistas y crea-

1 Políticas para una Revolución Cultural, Ministerio de Cultura de la República del Ecuador, Ecuador, julio, 2011.

dores, así como un entorno adecuado para el desarrollo de su talento”. El eje programático “emprendimientos culturales” está primordialmente dirigido a bienes culturales marcados por la industrialización y de orientación masiva, sin embargo se reconoce a las artes visuales dentro del campo ampliado de la “economía creativa”. La política encaminada a “Impulsar la generación de información y la construcción de conocimientos culturales como base de la formulación de política pública” deberá enfocar en la particularidad del sistema del arte (museos, espacios independientes, mercado de arte, prácticas artísticas, etc.) como agente económico.

Esta flamante inclusión de la dimensión económica en las políticas culturales enfrenta el desafío de conjugar la categoría de “emprendedor” (cultural) con los sentidos del trabajo artístico, considerando el marco de la Constitución que promueve el régimen del buen vivir -Sumak Kawsay.

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. ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? ¿Cuáles son sus dificultades en cuanto a sustentabilidad y en qué relaciones se sostienen? ¿Cómo se inscriben en el mercado laboral local y global?

El cierre de las galerías locales por la crisis financiera a inicios de la década coincidió con la emergencia del arte contemporáneo, marcando el desarrollo económico y social de este sector de diferentes modos que están por estudiarse. La adversidad en cuanto a financiación pública y privada ha limitado el alcance social y visibilidad local e internacional de muchas propuestas, pero no ha detenido la emergencia de un sinnúmero de iniciativas alternativas, independientes y autogestionadas altamente experimentales. En la actualidad una nueva generación de artistas y gestores locales han asumido la promoción del arte contemporáneo y algunos se han interesado por el mercado del arte local que lentamente se viene reactivando. Un número reducido de artistas ecuatorianos está vinculado al mercado internacional del arte. El financiamiento a través de fondos públicos, más no privados, es el que primordialmente acompaña el desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas, apoyo que no a estado exento de tensiones y desencuentros.

En este contexto, el diálogo crítico economía-cultura-arte está pendiente con vista a generar nuevas y buenas prácticas. La economía enfrenta el desafío de revisar hipótesis básicas de su disciplina como la utilidad y el lucro, y la cultura el reto de desprenderse de visiones románticas y de auto-explotación que tratan de justificar o encubrir la precarización e inseguridad del trabajo cultural.

Coloquio:

El Encuentro contará con distinguidos teóricos, académicos, curadores y artistas iberoamericanos y nacionales, que presentarán conferencias agrupadas en cuatro ejes de debate:

1.- Economía y cultura ¿una relación contradictoria? Dilemas y oportunidades en el diálogo economía, cultura y arte en el capitalismo globalizado.

Ponentes:

Fernando Martín (España), Doctor en Economía con especialización en Crecimiento Económico. Coordinador del Programa de Economía de FLACSO – Ecuador.

Gabriela Montalvo (Ecuador), economista con estudios en Política Fiscal con enfoque de género. Directora de Fomento a la Economía de la Cultura, Ministerio de Cultura del Ecuador.

Suely Rolnik (Brasil), psicoanalista, crítica cultural y curadora. Docente titular de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo donde coordina el Núcleo de Estudios Transdisciplinarios de la Subjetividad.

2.- Arte y mercado ¿es la obra de arte una mercancía como cualquier otra? Dinámicas alrededor de la construcción del valor del arte, especulación y resistencia.

Ponentes:

Karen Solórzano (Ecuador), artista y gestora cultural. Maestría en Conservación y Administración de Bienes Culturales en la Universidad Internacional SEK.

Alberto J. López Cuenca (España), Doctor en filosofía. Profesor titular, coordinador del postgrado y coordinador del doctorado en Creación y Teoría de la Cultura, Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte, Universidad de las Américas, Puebla - México.

Xavier Andrade (Ecuador), antropólogo y artista. Coordinador del Programa de Antropología Visual FLACSO – Ecuador.

3.- Sustentabilidad de organizaciones y proyectos culturales. Experiencias, desafíos y oportunidades en gestión y sustentabilidad financiera, socio-cultural y política de organizaciones dedicadas a prácticas artísticas contemporáneas.

Ponentes:

Pilar Estrada (Ecuador), curadora y gestora cultural. Directora del espacio NoMínimo en Guayaquil, dedicado al arte contemporáneo.

Marcelo Aguirre (Ecuador), artista. Fundador y coordinador de Arte Actual - FLACSO en Quito, espacio dedicado al arte contemporáneo.

Claudia Sarria (Colombia), artista visual, curadora y gestora cultural. Coordinadora del área de colecciones y del proyecto del centro de producción de la Fundación lugar a dudas.

4.- Estrategias para salir de la precariedad laboral. Redes culturales, colaboraciones y buenas prácticas en las artes visuales.

Ponentes:

Tranvía Cero (Ecuador), colectivo artístico que nace con el objetivo de proponer nuevos espacios de producción cultural. Llevan a cabo el Encuentro de arte urbano al zur-ich, la Documenta de arte acción Mishqui Public y Mama Carmela Galería de arte.

Javier Duero (España), curador independiente y productor cultural. Es profesor y tutor del Máster en Arte Contemporáneo de la Universidad Europea de Madrid y Miembro de Pensart, asociación cultural formada por un colectivo de profesionales de la creación contemporánea, la educación artística y la acción social que realizan prácticas de mediación cultural.

Paulina Varas (Chile), investigadora y curadora independiente. Directora del Centro de Residencias para Artistas Contemporáneos en la ciudad de Valparaíso (CRAC).

Federico Castro (España), historiador del arte, escritor y curador. Profesor de Arte Contemporáneo, Patrimonio, Turismo Cultural y Museología en las universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba

y Carlos III de Madrid. Miembro del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC).

Mesas de Trabajo

Se organizarán Mesas de Trabajo para actores del campo del arte y economistas. A través de una metodología participativa, las mesas se proponen caracterizar la cadena de valor de las artes visuales alrededor de la formación, investigación, producción, difusión y circulación de bienes y servicios artísticos, sus relaciones, fortalezas y debilidades. El diseño de estas Mesas de Trabajo cuenta con el apoyo de la Dirección de Fomento de la Economía de la Cultura del Ministerio de Cultura del Ecuador. Esta será la primera ocasión que se analizará la cadena de valor en un sector cultural del país, para iniciar una investigación sobre su aporte concreto al desarrollo económico e identificar ámbitos a ser fortalecidos.

Memorias

Tanto las ponencias como los memorias de las Mesas de Trabajo serán publicadas en el libro “De la adversidad ¡vivimos!”, memorias del Primer Encuentro Iberoamericano sobre

Arte, Trabajo y Economía, Quito 2011.

Coordinación general: Paulina León, artista visual y gestora cultural

Concepto: María Fernanda Cartagena, curadora independiente

Producción: María del Carmen Oleas, socióloga y gestora cultural

www.delaadversidadvivimos.wordpress.com

BIOS

Marcelo Aguirre. Quito, 1956. Desde 1979 Marcelo Aguirre ha trabajado como artista independiente: realiza exposiciones tanto individuales como colectivas dentro y fuera del país. Ha sido invitado a las bienales de arte en La Habana, dos veces a la de São Paulo, tres veces a la de Cuenca, Ecuador, y a la Feria Arco de España.

Recibió el Premio Marco, premio único, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México, 1995; Premio Salón de Julio, Guayaquil, Ecuador, 1995; Premio Julio Le Parc, Segunda Bial Internacional, Cuenca, Ecuador, 1989; la condecoración Honorato Vásquez, otorgada por el presidente Sixto Durán Ballén, 1996.

Desde 1987 hasta la actualidad se ha dedicado a la docencia. En 2000 fue miembro fundador del Colegio de Artes Contemporáneas, Universidad San Francisco de Quito. En 2010 actuó en la película *El pescador* de Sebastián Cordero.

Actualmente es coordinador de Arte Actual Flacso, espacio que promueve el arte contemporáneo, y es profesor en la Universidad San Francisco.

Miguel Alvear. Quito, 1964. Estudió cine y T.V. (IAD, 1985-87) y arte (SFAI, 1989-94). Es artista visual, cineasta y promotor cultural. Desde el 2001 dirige la productora Wilman C. Chicha con la que ha desarrollado varios proyectos audiovisuales, expositivos y editoriales. Ha trabajado como investigador en MAAC (Guayaquil, 2002-04) y en CEAC (Quito, 1999). Fue director de proyectos y miembro del comité editorial en la Fundación Cultural Ochoymedio (2002-2007). En el 2009 publicó el libro *Ecuador bajo tierra*, sobre videografías marginales en Ecuador (*Ecuador Bajo Tierra*). En 2010 fue programador del festival de cine Cero Latitud.

Su trabajo artístico ha sido exhibido recientemente en *El defecto barroco* (CCCB-CAC, 2011); *Cine a contracorriente* (Centre de cultura contemporánea de Barcelona, 2010); *Arte y patios de Quito* (2010); *Changing the focus in Latin American Photography* (MOLAA, California, 2010); *Visionarios: cine experimental en América Latina* (muestra itinerante, 2009-10); Festival de cine latinoamericano de Sydney (2009); Festival de cine latinoamericano de Sao Paulo (2009); Latin American Film Festival (American Film Institute, Wash. D.C., 2009); Videoteca Sur (N.Y., 2009); *Tradición y modernidad* (Museo Reina Sofía, 2008); entre otros.

Acaba de estrenar el docu-drama televisivo “Más allá del mall” y en el 2009 estrenó el largometraje de ficción *Blak Mama*, realizado en colaboración con el coreógrafo Patricio Andrade. En diciembre 2011 entra en producción de una adaptación de *Un tranvía llamado deseo*, que será co-dirigida con el cineasta autodidacta Nelson Palacios.

Raúl Ayala. Quito, 1980. Artista enfocado en generar procesos colectivos de construcción gráfica y audiovisual. Sus proyectos educativos son autogestionados y generalmente incluyen a personas privadas de libertad. Trabajó en los Centros de Rehabilitación Social I, III y de Menores por un transcurso de 3 años consecutivos. Becas: Foundations in Arts 2007. Visita de estudio Empowerment Across Continents en Budapest, Hungría 2006. Expone en muestras colectivas nacionales e internacionales desde el 2006. Muestra individual galería Arte Actual, Quito 2010. Actualmente es miembro activo de la fundación ALDHEA y coordinador del proyecto EN/CONTRASTE, con el cual enseña fotografía en sectores distintos de la ciudad.

<http://en-contraste.com/>

<http://raulayalablog.blogspot.com/>

María José Argenzio. Guayaquil, 1977. Su formación académica la ha realizó en Londres. Tiene un posgrado del Chelsea College of Art & Design (donde obtuvo anteriormente un BTEC en Arte y Diseño), una licenciatura en Bellas Artes de la Middlesex University, y un MFA en Goldsmiths College. Dentro de su país ha realizado tres exposiciones individuales que por su calidad y magnitud, la acreditan como una de las figuras relevantes de las últimas promociones de artistas ecuatorianos: *Esculturas Fugitivas* (MAAC, Guayaquil, 2005), *Hortus Conclusus* (Proceso / Arte Contemporáneo, Cuenca, 2007) y la itinerante *Just do it!* (en Arte Actual, Quito; en Proceso / Arte Contemporáneo, Cuenca, y en el Museo Municipal de Guayaquil, todas en 2011). Adicionalmente, ha participado en varias exposiciones colectivas en Quito, Guayaquil, Londres y Los Ángeles. En 2005, su obra mereció la Primera Mención en el Festival de Artes al Aire Libre (FAAL) del Museo Municipal de Guayaquil.

Adrián Balseca. Quito, 1989. Diseñador gráfico y artista plástico, ha realizado exhibiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país: *From within and not necessarily our hearts*, In Rivers Gallery, Nueva York. *Todo x 1 Yorch*, Centro de Arte Contemporáneo de Quito. *Estilo libre - 11 artistas ecuatorianos*, Galería Proceso, Cuenca; *Ornato y Delito*, Ceroinspiración, Quito; *Quito en Zaragoza*, Centro de la Historia, Zaragoza; *Ecuadorian Renaissance*, Community Art Gallery, Queens Museum of Art, New

York; Lo que pasó, pasó, Espacio Arte Actual, Quito; Sí Hay Gas, Galería El Container, Quito; IV Encuentro Internacional de Arte Urbano al Zur-ich, Quito; Primera Bienal de Artes No Visuales, Museo Nahím Isaías, Guayaquil, entre otras. En el Salón Mariano Aguilera 2008 obtuvo la primera mención de honor. Fue miembro del Colectivo Tranvía Cero, actualmente forma parte del Colectivo La Selecta - Cooperativa Cultural, ambos asentados en Quito. Actualmente trabaja de forma independiente explorando los límites y tensiones alrededor de la utilización del espacio público, identidades colectivas y ciudad.

David Barreto. Quito, 1976. Poeta, ha publicado Lisboa soundtrack (Paradiso Editores 2011) La Frágil resistencia (Paradiso Editores 2006) y Diálogo de los gentiles (In/Famia Editores 2009). Ha sido incluido en varias colecciones de poesía del Ecuador, entre ellas la Antología de poesía del siglo XX ecuatoriana (Alfaguara 2009). Es candidato doctoral en literatura por la University of Pennsylvania, en Philadelphia.

Diego Bravo. Quito, 1971. Realizó sus estudios de arte en la Universidad Central del Ecuador con especialización en Escultura. Su trabajo pictórico ha sido expuesto dentro y fuera del país, con exposiciones individuales en Quito, NY, Aruba y exposiciones colectivas alrededor del mundo. Paralelamente a la pintura ha desarrollado obras escultóricas que forman parte del arte público de varias ciudades del Ecuador y en Buenos Aires, Argentina.

Entre sus premios destacan el “Coloma Silva” de 1996 a la mejor obra de egresados (Universidad Central del Ecuador), premio “Luis A. Martínez” de Ambato en 1997 y 1999 y menciones de honor en el “Salón de Julio” de Guayaquil en 1998 y 2004.

Entre 199 y 2000 se desempeñó como profesor de escultura en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador.

Juan Caguana. Comenzó sus estudios en el colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza”, en el cual cultivó las diversas técnicas pictóricas, después siguió sus estudios en el ITAE comenzando aquí sus primeros trabajos de manera profesional cuando en el 2006 obtuvo el segundo lugar en el concurso de pintura “Salón de Julio” con la obra titulada “Siempre cerca de ti...” de allí hubo un acercamiento al video arte, del cual tuvo la oportunidad de exponer en España y Argentina, este mismo año obtuve una mención en el FAAL con la obra “Prácticas de invierno”, después de esto ha tenido diversas participaciones en los principales salones del país y muestras colectivas sobresaliendo entre ellas la muestra de video “Jóvenes artistas” en el MAAC 2008, “Los rechazados del paraíso”, Museo Municipal, “Reflejos de un impulso en latencia” exposición paralela a la Bienal de Cuenca 2010, “El extraño caso ITAE”, Lima 2011. Entre sus principales reconocimientos podría mencionar, Primer premio Nacional Manuel Rendón seminario 2009, Primer lugar en el I Salón de Junio, Machala 2010, segundo lugar en Salón de Octubre 2010, y el primer lugar en la segunda Bienal de pintura de Guayaquil 2010.

Edison Cáceres Coro. Quito-Ecuador, 1980. Diplomado y licenciatura en artes por la UCE. Artista investigador de performance. Trabaja en plataformas contemporáneas de creación (La Multinacional, espacio de diálogo y práctica artística). Interesado en fomentar espacios de debate, relación y vinculación con el espectador en la esfera pública, ejecutando performance como herramienta para provocar, comentar, reflexionar intereses que abarcan lo político, estético, ético. Articula esta disciplina en el campo de la docencia y gestión. Sus propuestas se caracterizan por experimentar con diversos medios, lenguajes y metodologías. Indaga lo corporal como elemento y medio que dé cuenta del cuerpo latinoamericano. Un cuerpo pequeño, mínimo, precario, fragmentado, pero a la vez convulso, cuestionador, expansivo. Ha participado en muestras colectivas a nivel nacional e internacional, tanto en galerías institucionales, alternativas del “bajo mundo”, la calle y el internet, así como en diferentes laboratorios, clínicas y workshop de arte de Performance en Chile, Colombia, España.

María Gabriela Chérrez

Actualmente esta terminando su Licenciatura en la Universidad Casa Grande en Artes Visuales mención pintura, en el 2007 ganó el Primer premio del Salón de Julio del Museo municipal, en el 2008 participó en la muestra colectiva “Imágenes Retro – Arte de Infeles-”, en el 2009 estuvo incluida en la exposición Play List 2007 – 2009 Grandes éxitos en el arte contemporáneo del Ecuador, en el 2010 expuso en una muestra colectiva llamada Pura Contaminación reconexiones visuales + imaginarios compartidos en la Ex culpable Lima, Perú; para julio del mismo año tuvo su primera muestra individual en la galería DPM titulada “Me encanta, me encanta todo eso!!!”, a principios del 2011 participó en la muestra “Artificios para sobrevivir el extraño caso del ITAE” en el Centro Cultural Ccori Wasi - Lima, Perú y actualmente está participando en una muestra colectiva en el COCA Center on Contemporary

Art en Seattle.

FALCO (Fernando Falconí). Artista independiente. Master en Arte y Nuevas Tecnologías en la Universidad Europea de Madrid, España. Licenciado en Artes Visuales en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Tiene reconocimientos y selecciones nacionales e internacionales en arte contemporáneo (artes visuales, arte público, inserción de arte en la esfera pública, arte contextual, arte relacional, net.art). Actualmente trabaja como coordinador y docente de la carrera de Artes Contemporáneas del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Ha participado en múltiples residencias, publicaciones y procesos colectivos y colaborativos de producción y gestión artística/cultural.

Juana Córdova, Cuenca, Ecuador, 1973. Trabaja en Quito. Recibió la licenciatura en Artes visuales (1997) de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca. Ha realizado exposiciones individuales en Quito, Guayaquil y Cuenca desde 2005 y ha participado en eventos colectivos desde 1998. Le interesa abordar temáticas sociales cuestionando el rol del individuo en la sociedad y también explorar sobre temas individuales y psicológicos. Trabaja con diferentes materiales simbólicos como: llaves, huesos, dados, fósforos, entre otros y recurre a distintas técnicas para la construcción de objetos o intervenciones en espacios específicos con instalaciones o proyecciones de video. Ha desarrollado técnicas de trabajo en papel y actualmente se encuentra fabricando un jardín medicinal en este material. Ha obtenido premios y distinciones en el país: Premio de París de la Alianza Francesa 2000; Salón Nacional de la Bienal de Cuenca, 2003; Fundación del Comercio y Premio Mariano Aguilera, 2004 y 2005. Ha participado en residencias con artistas extranjeros y nacionales, para trabajos específicos.

Sebastián Corral, Quito, 1980. Se graduó de Arquitecto en la Universidad San Francisco de Quito en el 2003. Formó parte del estudio de Rafael Vélez Calisto del 2004 al 2006. Desde entonces trabaja como arquitecto en libre ejercicio, especializado en diseño en varias escalas. Ha ganado menciones, premios y publicaciones que reconocen su trabajo. En sus obras prevalece un interés por los materiales y el carácter plástico de los mismos.

Ana María Durán. Quito, 1971 y **Jaskran (Jazz) Singh Kalirai.** Derbyshire – Reino Unido, 1974. Co-fundadores de la firma de diseño Estudio A0 en el año 2002 en Quito. Ana María es profesora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido profesora invitada en el GSD de la Universidad de Harvard y el GSAPP de la Universidad de Columbia. En el año 2010 obtuvo un Loeb Fellowship para desarrollar una red sudamericana de investigación abierta (The South America Project). Jazz obtuvo su Diploma en Arquitectura con Distinción en la Facultad de Arquitectura, Paisajismo y Diseño de la Universidad Metropolitana de Leeds (1998). En el año 1999 recibió un Thouron Fellowship para estudiar una maestría en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Pennsylvania, donde se graduó con honores (2000). Entre los años 2000 y 2002 trabajó para KPF y Daniel Libeskind en Nueva York. Sus diseños han sido publicados en diversos medios nacionales e internacionales.

Carlos Echeverría-Kossak. Quito, 1979. Pintor ecuatoriano-polaco. Nacido en 1981 en Polonia, de madre polaca y padre ecuatoriano. Estudió la escuela y colegio en Ecuador, cursó 2 años la carrera de Arquitectura. En 2001 viaja a Polonia e ingresa a la Academia de Bellas Artes de Cracovia, donde finaliza su maestría sobre la homogenización de la cultura. En 2006 recibe una beca a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Castilla la Mancha. Cofundador del grupo artístico Wymiary Wolności y colaborador para el grupo Strupek de Cracovia. Ganador del concurso de Becario del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia 2007-2011 culminado con un PhD en Bellas Artes en la Academia de Bellas Cracovia. Actualmente reside y trabaja en Quito. Ha expuesto en Cracovia, Quito, Vienna, Budapest, Xao Xing entre otras ciudades.

Natalia Espinosa, Quito, Ecuador, 1976. A los siete años quería bailar en un cabaret, a los nueve ser pastelera, a los trece morir y a los diecisiete ganó una beca UWC para estudiar en Canadá. Allí empezó sus estudios formales de arte y su curiosidad por las distintas culturas del mundo. Luego vivió en la India en donde desarrolló el dibujo de observación. Al volver a Quito, estudió artes por tres meses en la Universidad Central y un año en la Universidad Católica. Después fue a Chile donde cursó otro año en la Universidad Católica. Tras esta variada experiencia académica fue autodidacta algún tiempo hasta que encontró la Rietveld Academie en Amsterdam. Cursó cuatro años especializándose en escultura en cerámica. Presentó dos exposiciones individuales y otras conjuntas

en Holanda y retornó al Ecuador. Ahora tiene su taller en Quito donde trabaja en sus proyectos y dicta clases de arte.
www.nataliaespinosa.blogspot.com

Nelsón García

Quito, 1967. Estudios en Berklee College of Music (Boston) y el Hochschule der Künste (Berlin). Nelson García divide su tiempo entre proyectos de arte contemporáneo, algunos de ellos con el colectivo ecuatoriano Artes No Decorativas S.A., y la composición musical – así como la producción de música incidental para cine, teatro, danza contemporánea y otros proyectos multidisciplinarios, en Ecuador, EEUU y Europa. También enseña en el Instituto de Música

Washington Guayasamín Quito, 1977. Ingresó a la Universidad Central entre el 2000-2001 en la carrera de Filosofía. En el 2003 ingresó a la facultad de artes, participa en diferentes exposiciones; 2005 Mariano Aguilera, 2006 joven estampa Centro Cultural de la Católica 2008 exposición colectiva “Muy visible y bastante anónimo” en Arte Actual – FLACSO. En el 2008 forma parte del colectivo de arte “El Otro Colectivo” realizando proyectos que incluye a la comunidad de la Ronda y San Diego. En el 2009 gana el primer premio de pintura en el Salón Riobamba. En el 2011 realiza su primera exposición individual llamada “Etnografía del Desecho” en Arte Actual – FLACSO.

Mesías Maiguashca. Quito, 1938. Estudió en el Conservatorio de Quito, la Eastman School of Music (Rochester, N.Y.), el Instituto di Tella (Buenos Aires) y en la Musikhochschule Köln y producciones en el estudio de Música de la WDR (Colonia), en el Centre Européen pour la Recherche Musicale (Metz), en el IRCAM (París), en el Acroe (Grenoble) y en el ZKM (Karlsruhe). Trabajó como docente en Metz, Stuttgart, Karlsruhe, Basel, Sofía, Quito, Cuenca, Buenos Aires, Bogotá, Madrid, Barcelona, Győr y Szombathely (Hungría), Seúl (Corea). Ha dado conciertos en los principales festivales europeos. Fue profesor de Música Electrónica en la Musikhochschule Freiburg desde 1990 hasta su jubilación en 2004. En 1988 fundó con Roland Breitenfeld el K.O.Studio Freiburg, una iniciativa privada para el cultivo de música experimental. Desde el 2008 es miembro del Directorio Artístico de GEMART (Grupo de Música Experimental y Artes Mediáticas) y del Ensamble GEMART. Vive desde 1996 en Freiburg.

Estuardo Maldonado. Quito, 1928. Escultor y pintor constructivista. Fue miembro de la Vanguardia Artística Nacional. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. En 1956, Benjamín Carrión lo invitó a exhibir en la Casa de la Cultura. En 1957, viajó a Francia, Alemania, Suiza, Holanda y se radicó en Italia. Allí fue alumno en la Academia de Roma y en la de San Giacomo. El trabajo de Maldonado representa abstracciones de la naturaleza, con referentes ancestrales de la cultura Valdivia. Su trabajo ha expuesto en innumerables ocasiones en varios museos y galerías del mundo. En el 2009 se le concedió el Premio Eugenio Espejo, la condecoración nacional más prestigiosa del país.

Larissa Marangoni. Guayaquil, 1967. Estudió en Bennington College escultura y dibujo y recibió su maestría en Bellas Artes en Syracuse University. Ha recibido varios premios y honores por su trabajo escultórico dentro y fuera del país. Ha exhibido en numerosas muestras individuales y colectivas. Ha trabajado como directora de arte y escenografía para varias producciones televisivas nacionales. Además de su trabajo como escultora, Larissa desarrolla programas sociales en los cuales arte, cultura y comunidad interactúan.

Cristina Merchán. Cuenca, 1987. Estudió Diseño Gráfico en la Facultad de Artes de la Universidad Estatal de Cuenca.

Actualmente trabaja de manera freelance, cubriendo áreas como el Diseño Gráfico, la Ilustración y la Fotografía.

Su gusto por esta última, la he ido cultivando a lo largo de los años, al igual que su experiencia, ya que su fotografía es autodidacta, únicamente en base a su relación con el entorno y las cámaras fotográficas. Por esta razón, piensa que esta actividad puesta en práctica por ella, es realmente natural, sigue caminos que llegan del aire sin la guía de una tercera persona, lo cual para ella es muy especial.

Patricio Palomeque. Artista Visual, Gestor Cultural. Estudió en la Escuela Superior de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca, tiene pasantías en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y en el Taller de Gráfica Experimental de La Habana. Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Artes de Cuenca y como director y Curador del Salón del Pueblo de Casa de la Cultura y de La Galería Proceso de Cuenca.

Principales exposiciones: Entre Trópicos Caracas, Bienal de la Habana, Bienal del Barro Maracaibo, exposiciones Individuales Chile, Perú, México, La Habana, Francia, Venezuela, EEUU, Beijing.

Christian Parreño. Quito, 1977. Arquitecto graduado con honores en la Universidad San Francisco de Quito (2001). Trabajó en la oficina de Rafael Vélez Calisto. En el 2006 finalizó una maestría en Historia, Teoría y Filosofía de Arquitectura en la Architectural Association de Londres. Hasta diciembre de 2010, se desempeñó como arquitecto e investigador en la oficina de Kohn Pedersen Fox, donde realizó proyectos en Londres, Rusia, Medio Oriente y Norteamérica. En Emiratos Árabes inició el programa de arte público para el nuevo aeropuerto internacional de Abu Dhabi. Es editor y escritor de la sección Espacio de la revista Glass, distribuida por Conde Nast en 35 ciudades del mundo. En el 2009 curó la muestra Transience de Wendy Ribadeneira. Fue jurado de preselección del Salón de Julio 2011 y estuvo a cargo de la conceptualización museográfica de Just Do It! de Ma. José Argenzio. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Bartlett – University College London.

Fernando Piedra. Cuenca, 1964. Ha realizado expuesto y publicado varios proyectos fotográficos, de video arte y música incidental en forma individual y colectiva desde los años noventa, esta obra presentada en Arte Actual pertenece a una serie llamada NY-HD que ha sido desarrollada a lo largo de varios procesos de incursión urbana, trata de administrar y acoplar los objetos precisos y esenciales que componen cada imagen, motivando y seduciendo la atención al descontextualizar los elementos con un lenguaje de definición suprematista, utilizando escenarios que conforman visiones poéticas.

Manuela Ribadeneira. Quito, 1966. Instalada primero en París y desde el año 2002 en Londres; la propia biografía de Ribadeneira es indisoluble de su práctica artística. Su condición de artista latinoamericana y la especificidad cultural que este hecho conlleva, ha generado a su vez una reacción profunda por cortocircuitar ciertos tópicos asociados a los modos y canales de producción habituales en aquellas latitudes. En los últimos años su trabajo ha renunciado a excesos expresivos o retóricas formalistas, aunque sin abandonar en absoluto una cierta idea de refinamiento, para seguir hablando de las intensas relaciones entre lenguaje, poder y cultura.

Wendy Ribadeneira. Quito, 1977. Terminó sus estudios de arquitectura e historia del arte en la Universidad San Francisco de Quito (Suma Cum Laude) en el 2002 y finalizó una maestría en fotografía artística en la Universidad de Westminster, Inglaterra, en el 2006. Es profesora de fotografía y diseño arquitectónico en la Universidad San Francisco. Ha sido parte de numerosas exhibiciones conjuntas y en el 2009 realizó su primera muestra individual – Transience. Desde este mismo año es directora de Museografía del Museo de la Ciudad.

Lázaro Saavedra. La Habana, Cuba, 1964. Graduado del Instituto Superior de Arte, La Habana, (1996).

Entre las exposiciones individuales se encuentran: “Sponsor” Galería Servando Cabrera. X Bienal de La Habana, (2009) Animaciones y Videos 1997-2007. Museo Goch. Alemania. “El único animal que ríe” Museo Nacional de Bellas Artes. La Habana, (2003) “Todo final es el comienzo de algo desconocido”. Iaab Ateliers, Basel, (2002). “Masaje mental” Rice University s Media Center, Houston. Nueva Cork, (1997) “Muriendo libre” DiverseWorks Artspace. Houston, Nueva York, (1997).

Exposiciones colectivas: “States of Exchange. Artists from Cuba” Londres, Reino Unido (2008). “Cuba. Arte e Historia desde 1968 hasta nuestros días”. Museo de Bellas Artes de Montreal. Canadá, (2008). “Overtures-uber Wasser. Gelsenkirchen. Alemania, (2002). “Atravesados” Fundación Telefónica, Madrid. (2002) “Hello Cuba” Breaking Barriers. Contemporary Cuban Art. The Mary Brogan Museum of Art and Science, Florida. USA. (2000). “Salón de invierno”. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. La Habana, (2000). “Cuba OK. Arte actual de Cuba” Städtische Kunsthalle Dusseldorf, Alemania. (1990). “Una mirada retrospectiva” CPAD. La Habana, (1989).

Ha sido artista residente en el Iaab de la Fundación Chistoph Merian de Basel, Suiza (2002) y en el Barbican Center, Londres, (1999) entre otras instituciones.

Recibió la Distinción por la Cultura Nacional, La Habana, Cuba, (1999).

Oscar Santillán. Milagro, 1980. Licenciado en Diseño y Producción Audiovisual en la ESPOL (2007). Realizó una maestría en Escultura en Virginia Commonwealth University (2001) y actualmente es docente en The University of the Arts in Philadelphia. Ha ganado numerosos premios y menciones.

Oswaldo Terreros. Guayaquil, 1983. Movimiento GRSB (Gráfica Revolucionaria para Simpatizantes Burgueses). Este movimiento ha organizado múltiples encuentros en el que la fraternidad y el idealismo se fusionan en un entorno de militancia con la esperanza de lograr la emancipación popular.

A continuación detallamos nuestros encuentros con las diferentes comunidades:

· Gran Encuentro capítulo 1 / Movimiento GRSB (Gráfica Revolucionaria para Simpatizantes Burgueses) // Solar ubicado en Antepara y Chambers (sur) // Guayaquil-Ecuador (2009)

· Gran Encuentro capítulo 2 / Movimiento GRSB • IPSO IURE / Museo Municipal de Guayaquil // Guayaquil- Ecuador (2010)

· Gran Encuentro capítulo 3 / Movimiento GRSB • Utopía Desplazada (exposición dentro de la Bial Iberoamericana de Diseño) // Madrid-España (2010)

Abdón Ubidia. Quito, 1944. Miembro del Grupo Tzántzicos, y luego de La Bufanda del Sol, es autor de cuentos y novelas de carácter urbano como Ciudad de invierno (24 ediciones, una argentina) (1979), Sueño de lobos (1986) y La Madriguera (2004), que ganaron, en su momento, premios literarios importantes; ha escrito también libros fantásticos como Divertinventos (1989), El Palacio de los espejos (1996) y La Escala humana (2008) y libros de ensayos como El Cuento popular (1977), Referentes (2000); Lectores, credo y confesiones (2006), Celebración de los libros (2007), La escala humana (2010) y obras de teatro como Adiós Siglo XX. La Aventura amorosa (2011) en pocos meses ya tiene dos ediciones. Algunos libros suyos han sido traducidos al inglés, ruso, italiano, griego, etc. Ha dictado conferencias en muchas partes de Europa y América Latina. En el 2011 abrió, como escritor latinoamericano, la Feria del libro de Bogotá.

Ulises Unda. Quito, 1970. Es un artista-docente. Inició sus estudios en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador donde obtuvo la Licenciatura en Artes Plásticas con especialización en Pintura y Grabado (1989-1995). Luego de tres años como artista independiente fue seleccionado como participante en el programa de residencias de la Rijksakademie van Beeldende Kunsten de la ciudad de Ámsterdam (1999-2001), recibiendo simultáneamente una beca otorgada por el Ministerio de Cultura de Holanda (BUZA/DCO/IC). Ha obtenido becas para estudios de Maestría en los programas de Estudios de la Cultura (2003-2005) y de Artes Electrónicas Integradas (2009-2011), por parte de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito) y la Universidad de Alfred (EEUU), respectivamente. Ha recibido dos reconocimientos nacionales al obtener el primer premio en el Salón Nacional Mariano Aguilera Malta (2002) y el segundo premio en Salón de Julio (2007). Se ha desempeñado como docente en varias escuelas de arte de la ciudad de Quito, desde el año 2001 hasta el presente. Formó parte del legendario colectivo PUZ (1995-1998). Su trabajo artístico ha estado atravesado por un interés en los lenguajes emergentes de las tecnologías de información y comunicación.

José María Sáez. Ávila – España, 1963. **Daniel Moreno.** Marsella – Francia, 1984.

José María se tituló como arquitecto en la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática y en Acondicionamiento e Instalaciones en la Rehabilitación. En el 2006 ganó el Premio Nacional de Diseño Arquitectónico en la XV Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito y del Primer Premio a la Mejor Obra Joven de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Lisboa 2008 por la Casa Pentimento. Es co-fundador con Handel Guayasamín del Taller Experimental, con el que ha desarrollado, entre otros, el Centro Cultural la Capilla del Hombre con el Museo Guayasamín, y el Centro Cultural Casa de las Culturas de Cotacachi. En el 2001 reciben el Primer Premio en el Concurso Utopías para Quito, con el tema Una entrada para Quito. Es docente en la Facultad de Arquitectura Diseño y Artes de la Universidad Católica. Daniel es arquitecto graduado en la Universidad Católica.

Fausto Villalba. Quito, 1983. Diplomado en Visions of Art – Berlín en: el Avance Derivado de la Pintura en otros Medios. Licenciado en Artes Plásticas con especialización en Pintura y Cerámica, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Artista multidisciplinario; coordinador de la Multinacional (espacio de diálogo y prácticas artísticas). Miembro fundador del colectivo “Ramuneta”. Tiene reconocimientos y selecciones nacionales e internacionales en arte contemporáneo. Participa en varios proyectos artísticos y exposiciones, entre las cuales se puede citar: “Metamorbosis”, muestra individual en Sydney, Australia; “Sydney Royal Arts Show”, muestra colectiva en Australia; “Liverpool City Art Prize”, Sydney, Australia; muestra colectiva “El Tiempo” en Barcelona, España; “Cero”, muestra colectiva en Estella – Navarra, España; “Entijuanarte”, muestra colectiva en Tijuana, México; “Luces de

Bohemia” Praga, República Checa. Ha participado en varios laboratorios y dentro de trabajos colectivos ha diseñado portadas de películas como: “Rooster” y “Portrópolis”; y de libros como: “La Huida a Estalofón”.

Gonzalo Vargas M. Quito, 1976. Artista visual y gestor cultural. Es co-editor y miembro del colectivo La Selecta - Cooperativa Cultural, www.laselecta.org. Es docente de la carrera de Artes Visuales de la FADA, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha realizado estudios en fotografía en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Posee un postgrado en aplicación de nuevas tecnologías en instalaciones multimedia por el IUNA, Buenos Aires, Argentina. Ha realizado cuatro muestras individuales. La memoria, Museo de la Ciudad, 2001, Quito. Sobre el desaparecido Ricardo Novillo Burneo, presentada en el cine OCHOYMEDIO, 2005, Quito. Fotograma, El Contener, 2008, Quito. Re trato, El Contener, 2011 Además ha presentado su obra en varias muestras colectivas dentro y fuera del país. Para más información visite el portafolio en línea del artista en: www.pixelmono.com

