

FRONTERAS y BORDES

LOS DESAFÍOS TRANSDISCIPLINARES
DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Alex Schlenker (compilador)

**Una publicación de la Carrera de Artes Visuales de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Artes de la PUCP.**

INDICE

Schlenker, Alex, *Fronteras y bordes: los desafíos transdisciplinarios del arte contemporáneo*, 2a ed. (1ª impresión), Quito, Carrera de Artes Visuales, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2015. 999 p. 244.; 20x14 cm.

ISBN: 978-9978-77-254-6

Arte-Educación-Pensamiento

© Carrera de Artes Visuales, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.

Dr. Fernando Ponce León, SJ
Rector de la PUCE

Dr. Carlos Acurio
Director General Académico

César Eduardo Carrión
Director del Centro de Publicaciones

Arq. Alexis Mosquera
Decano de la FADA, PUCE

Máster Jaime Sánchez
Director de la Carrera de Artes Visuales, FADA, PUCE

Compilador: Alex Schlenker

Coordinación de la publicación: Alexandra Espín

Corrección de textos: Carolina Burbano / Alfonso Sánchez

Diagramación e ilustración de portada: Gonzalo Vargas M.

Diagramación: Joshua Vela

Queda prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

Presentación
Alexis Mosquera.....6

Fronteras y bordes: los desafíos transdisciplinarios del arte contemporáneo. (breves apuntes introductorios)
Alex Schlenker.....8

1ª PARTE: CRÍTICA DE FRONTERAS, REFLEXIONES DE BORDES ¿DESDE DÓNDE PENSAR EL ARTE [ACTUAL]?
La Estética, ¿un saber sobre el Arte?
Mayra Sánchez Medina.....18

Arte como experiencia para llegar al encuentro
María Dolores Callejón e Isabel Granados Cornejo.....32

De la curaduría a las Xuraduras: (re)existencias simbólicas en perspectiva decolonial en el campo del arte
Alex Schlenker.....46

La anarquía de los dioses
Gonzalo Ordóñez.....68

¿Espectáculo versus información? Tres miradas
Alicia Pino.....80

2ª PARTE

LA PEDAGOGÍA DEL ARTE / EL ARTE DE LA PEDAGOGÍA

Conocimiento artístico y Universidad: el saber artístico ante la encrucijada
 Víctor Yanes Córdoba.....100

Lenguajes integrados en las artes: retos y estrategias
 María Guadalupe Valladares, María Dolores Callejón.....114

El Arte de aburrirse: la enseñanza del arte en diálogo con el dibujo
 Jaime Sánchez.....128

3ª PARTE

TEJIDOS DEL ARTE: EXPERIENCIAS, PROYECTOS, ESTUDIOS DE CASO...

La necesidad en el sentido del arte
 María Isabel Moreno Montoro.....136

Comunidad, artista y sociedad: el documental como diálogo
 Alfredo Breilh.....142

La importancia de pedirle peras al olmo
 Ana Laura Galarza.....148

La Rotuladora
 Manuel Kingman.....160

Aiesthesia, prácticas artísticas fotográficas y Hugo Cifuentes
 Gonzalo Vargas M.....170

4ª PARTE

CARTOGRAFÍAS DEL ARTE ACTUAL

(Con)texto de la Jornada del Décimo Aniversario del Colegio Mayor Domingo Savio de la Universidad de Jaén
 Pedro Jesús Luque, Antonio Palomo, Carmen Montoro, María Isabel Moreno.....180

La actualidad del arte cubano
 Natividad Norma Medero.....190

La exhibición de arte contemporáneo en tiempos de crisis bancaria: Quito a partir del año 2000
 María del Carmen Oleas.....202

Desarrollar proyectos aprovechando recursos: Cuba, un ejemplo
 Dolores Flovia Rodríguez Cordero.....212

El Salón Nacional Mariano Aguilera ayer y hoy. ¿Termómetro del arte ecuatoriano?
 Patricio Guerra.....228

Bios.....232

LA IMPORTANCIA DE PEDIRLE PERAS AL OLMO

Ana Laura Galarza Diez de Urdanivia
Carrera de Artes Visuales, FADA, (PUCE), Quito.

Este texto se constituye como una recopilación y presentación de antecedentes para una futura investigación artística relacionada con las malezas o malas hierbas que crecen, se adaptan, habitan e incluso modifican y corrompen el orden gris-geométrico del paisaje urbano. Estos antecedentes son dos proyectos-obras que fueron desarrollados en el contexto de la Maestría en Artes Visuales de la Universidad de Chile entre marzo de 2008 y enero de 2010, cuyos títulos son *Colonización simbólica y Sigo siendo mala pa' l dibujo*. Ambos proyectos tenían en común el interés por explorar la "fertilidad" o potencialidad extra-oficial y extra-funcional de ciertas estructuras paradigmáticas como lo son en el primer caso el espacio urbano y en el segundo la institucionalidad académica del arte. Los dos proyectos utilizaron como medio (fáctico, simbólico y metafórico) el

cultivo de plantas en condiciones preparadas específicamente para una doble germinación: poética y biológica.

El futuro proyecto a desarrollarse se centrará nuevamente en explorar plantas, pero ya no plantas insertadas artificialmente, sino plantas *sin-ley*, independientes, autoimplantadas, como son las malezas o malas hierbas. El borde o la frontera que está en juego para estas plantas es la de su propia existencia, existencia que a su vez depende de esos bordes, fisuras, accidentes que ponen límite a la utópica idea de "planificar o diseñar el espacio", de "urbanizar la existencia". Eso in-urbanizable son las malezas y también el arte. De ahí la importancia de pedirle siempre, insistentemente, peras al olmo.

Proyecto Colonización simbólica: cultivos de subsistencia

Intervención de objetos/ Intervenciones en el espacio público

Santiago de Chile, 2008

Este proyecto consistió, a grandes rasgos, en cultivar alimentos en espacios que son el resultado del desgaste de la urbanización, tales como grietas, hoyos, errores de cálculo (intersticios) y también en objetos residuales, desechables, que han perdido su valor de uso tales como frascos, evases, envoltorios, medias naillon rotas, entre otros.

Los problemas centrales que se buscó poner en relieve mediante este proyecto fueron los siguientes:

El límite entre lo utópico y lo ridículo

El hecho de forzar las circunstancias para que algo crezca en un lugar/ espacio árido, estéril o abandonado se relaciona en primer término con la utopía que la vida finalmente se de los modos y venza la adversidad; y luego con lo ridículo, por ser un acto no sostenible a lo largo del tiempo, in-productizable, in-industrializable, una manera ambigua de beneficencia pública, una especie de solución *naïf* ante un problema, una pregunta irónica sobre la indeterminación de propiedad: ¿a quién le pertenecen realmente los hoyos de la calle o los envases de yogur vacíos?

Acción parasitaria y simbólica

El proyecto implica aprovecharse de aquello que es residuo, intersticio. Aparenta sacar provecho de algo inaprovechable. Sin embargo, el

aprovechamiento es más bien simbólico, poético, tiene mayor rendimiento a nivel ideológico que a nivel fáctico: el cultivo que se desarrolla en este proyecto implica el rompimiento de las reglas fundamentales de la industria del cultivo agrario: mayor producción con el mínimo de tiempo y de recursos.

Lo individual v/s lo industrial

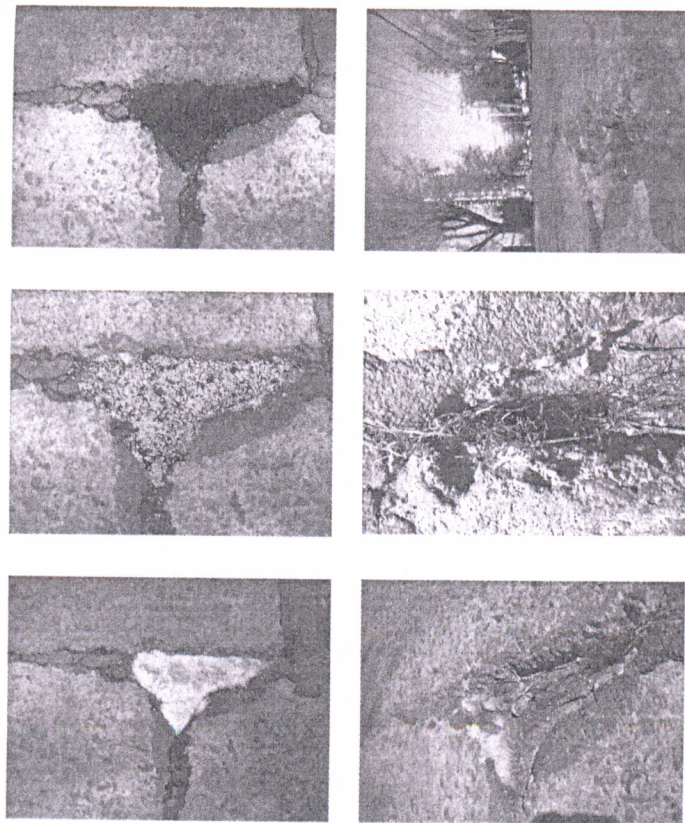
El tipo de cultivo que se realiza en el proyecto es de carácter netamente artesanal, micro-productivo o de subsistencia (como se lo clasifica dentro del rubro agrícola). Se opondrá completamente a los fundamentos de industrialización debido al riesgo que implica, tanto a nivel comercial (no hay una producción sustentable a lo largo del tiempo que permita su comercialización) como a nivel sanitario (están completamente expuestos a los perjuicios de la contaminación y corrosión propios del contexto público-urbano-desechable). Es una intervención a escala humana, físicamente abarcable, no comercializable, in-sistematizable.

Intención de habitar

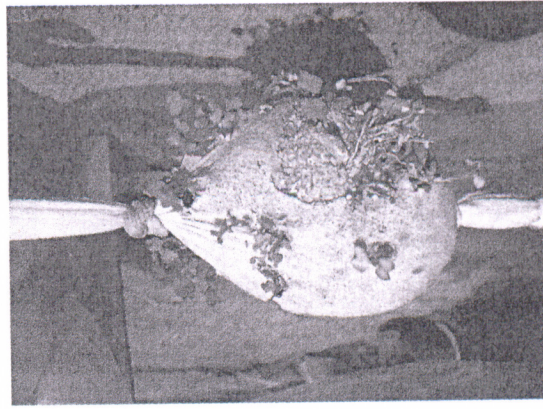
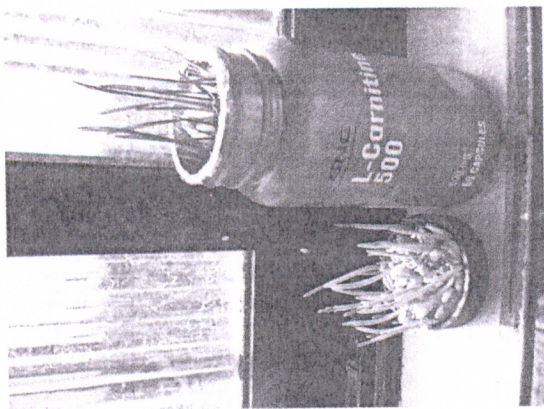
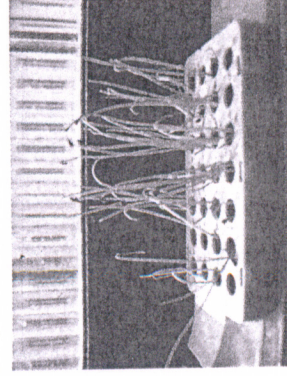
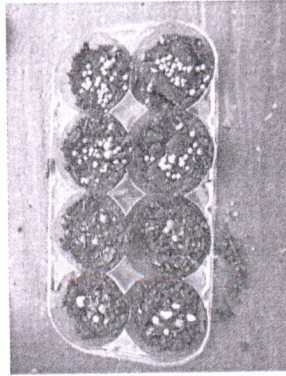
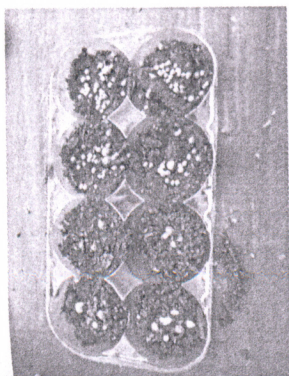
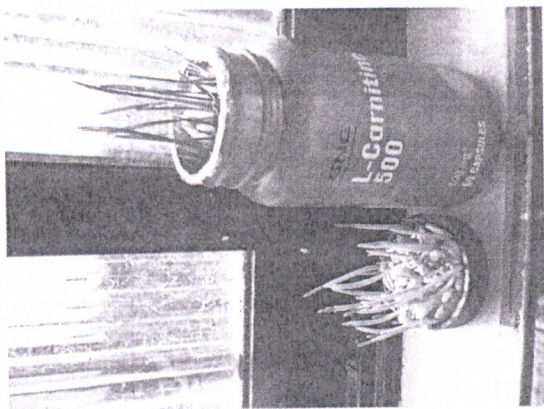
El acto de sembrar y cultivar estos espacios casi innombrables e inexistentes (espacios que apenas pueden considerarse como tal), tiene que ver con una trasposición de la idea de habitar. Esto debido a que en la intención casi caprichosa de apropiarse de cada uno de estos hoyos o grietas existe una relación con la necesidad de habitar del ser humano, la cual se intensifica específicamente con el nacimiento del cultivo en el neolítico, al ser este una de las bases fundamentales de la estructura social actual. El hecho de rellenar cada uno de estos agujeros e intentar que algo crezca en ellos puede tener relación con la intención de habitar lo inhabitable, en el sentido que habitar es apropiarse de un espacio y

transformarlo en algo familiar, grato, lleno¹. Además, me interesa el gesto en su cualidad de ridiculidad y marginalidad, ya que si bien hay una intención de habitar, se eligen espacios ajustados, en los que apenas cabe algo, espacios sin nombre, sin identidad, sin función, sin lugar ni tiempo definido. Esta manera de habitar es fragmentaria e incompleta, el espacio se asume como retazo sin conjunto, sin preñda.

Registro fotográfico de las distintas intervenciones realizadas

1 Con respecto a la relación entre el habitar y el llenar o apropiarse me parece interesante el siguiente fragmento del libro *Poética del Espacio* de Gastón Bachelard: “Para los grandes soñadores de rincones, de ángulos, de agujeros, nada está vacío, la dialéctica de lo lleno y de lo vacío solo corresponde a dos irrealidades geométricas. La función de habitar comunica lo lleno y lo vacío. Un ser vivo llena un refugio vacío. Y las imágenes habitan. Todos los rincones están encantados, si no habitados.” (*Poética del Espacio*, 175)

Proyecto "Sigo siendo mala pa' l dibujo"

Exposición colectiva El Graduado

Centro Cultural Matucana 100, Santiago de Chile, 2009.

Descripción

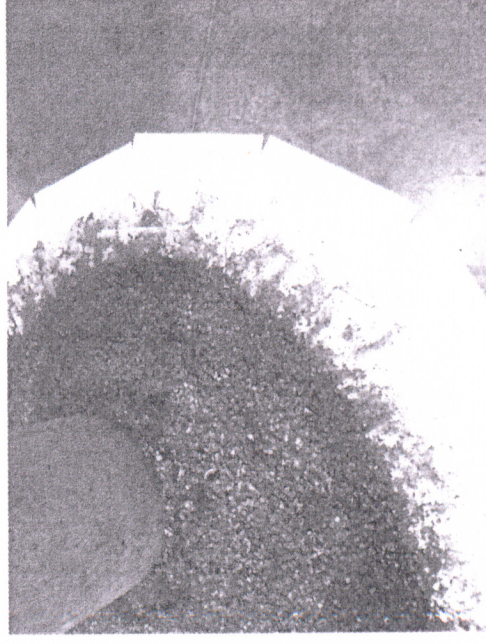
Instalación conformada por un montículo ovalado de 2 m de diámetro (aprox) hecho de viruta de lápices de colores (1.100 lápices aprox.). El montículo estaba localizado en el suelo sobre varias láminas de cartulina escolar. De este montículo crecían brotes de trigo, pasto, dichondra y tréboles. La instalación era regada con agua periódicamente (3 o 4 veces por semana) con la finalidad que las plantas se mantuvieran vivas durante las 3 semanas que duró la exposición. Además, el agua al decantar iba manchando y dejando rastros de humedad y pigmento diluido sobre las cartulinas que servían de base del montículo.

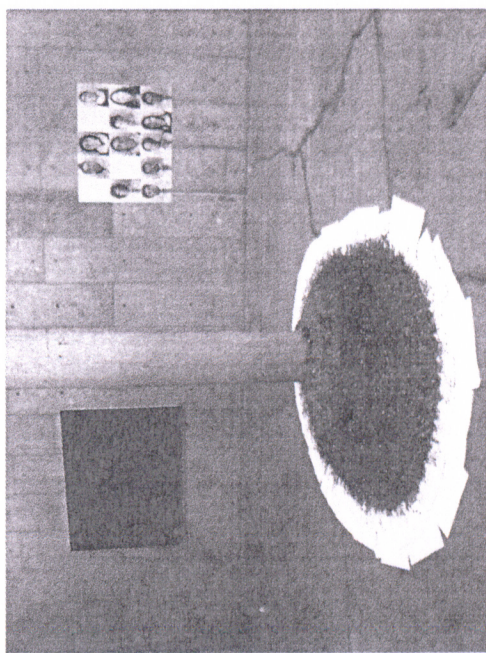
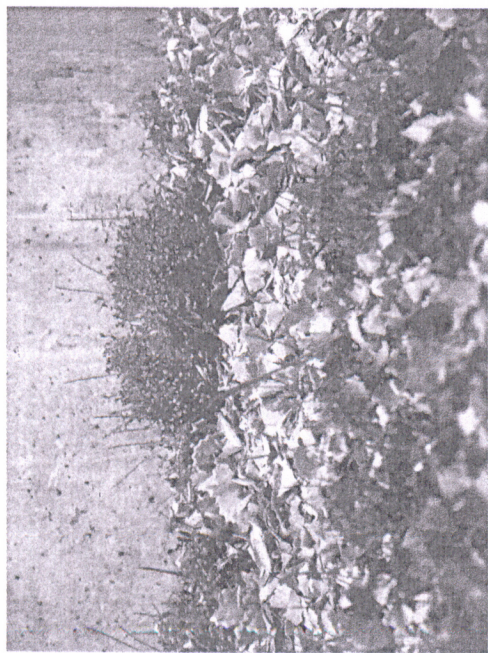
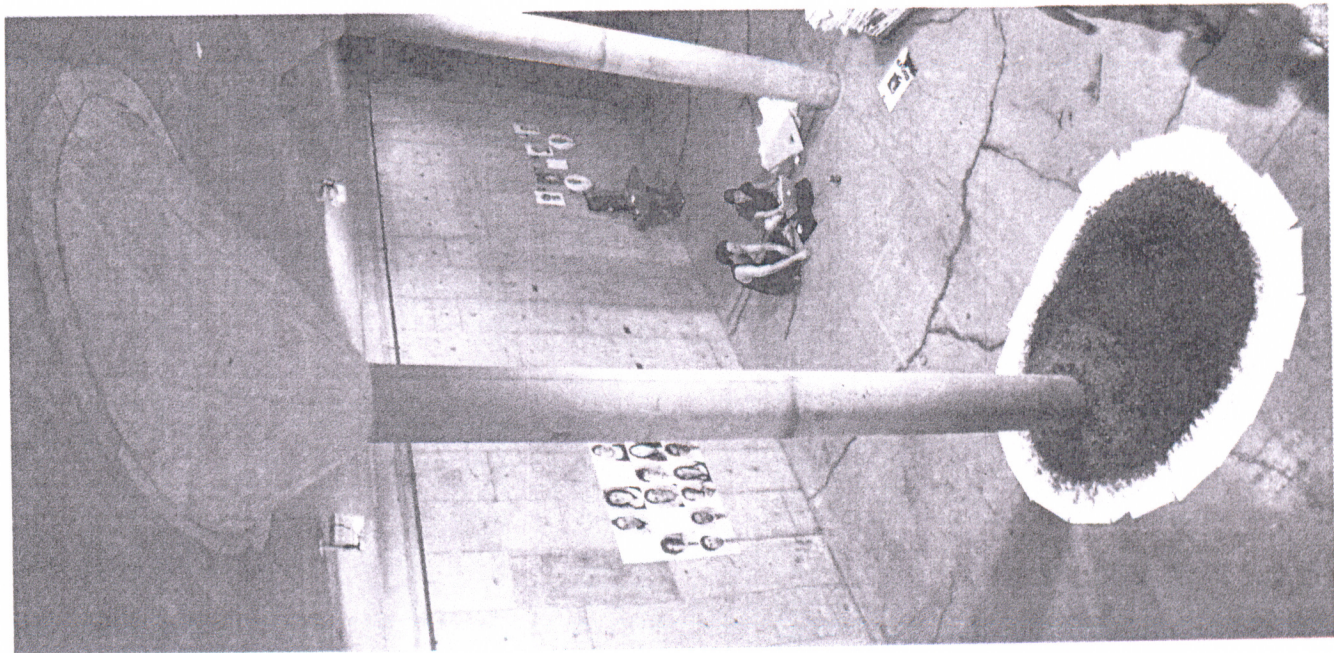
Contexto y fundamentación

Esta obra fue mostrada en la exposición final de la Maestría en Artes Visuales de la Universidad de Chile, *auto-gestionada y auto-curada* por los alumnos de dicha Maestría, generación 2008. Como bien su título indica, la exposición se estableció como una instancia de reflexión, análisis y crítica desde el interior de lo que significaba o no obtener un grado de Maestría en Arte. Cito textualmente la propuesta curatorial: "*El Graduado* es una propuesta curatorial que surge a partir de dos ideas principales. La primera de ellas, una mirada al Magíster en Artes Visuales, propone entre los participantes (artistas unidos por ser estudiantes de este programa) el desarrollo de una reflexión acerca de las condiciones que podría experimentar un artista tras culminar sus estudios de posgrado, la significancia que dicha titulación podría tener a nivel profesional/artístico,

y la trascendencia o no que el grado adquirido podría tener a nivel social, entendiendo esto último, o bien desde un punto de vista "práctico" (para qué sirve un Magíster en Artes en las actuales condiciones sociales y culturales), o bien desde el simple estatus que tal grado académico podría ofrecer al artista."

La instalación presentada como parte de esta exposición se planteó como una investigación y experimentación a partir de materiales tradicionales del arte y sobre todo de uso amateur y colegial. Más que hacer una obra, un producto u objeto artístico terminado, el interés se centraba en la idea de organicidad, transformación y cambio, buscando establecer una reflexión acerca del arte más como un laboratorio experimental que como un perfeccionamiento técnico y académico. Se buscaba generar una reflexión en torno a la flexibilidad de los materiales y los medios, de los lenguajes visuales y de los procesos artísticos donde la imagen es una posible consecuencia.

Bibliografía.

- Bachelard, Gastón, *La poética del espacio*, México, Fondo de Cultura Económica, 1975.
- Barthes, Roland, *La aventura semiológica*, Barcelóna, Paidós Comunicación, 1990.
- , *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos y voces*, Barcelona, Paidós, 1986.
- Bourriaud, Nicolás, *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006.
- Castillo, Ramón, Gaspar Galaz, y Justo Pastor Mellado, edit., "Historias de transferencia y densidad (1973 – 2000)" en *Chile: 100 años de artes visuales*, vol 3, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile DIBAM, 2000.
- Le Corbusier, *Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y del urbanismo*, Barcelona, Apóstrofe, 1999.
- Perec, Georges, *Especies de espacios*, Barcelona, Montecinos, 1999.
- Randle, Patricio H., *Razón de ser del urbanismo*, Buenos Aires, OIKOS, 1984.