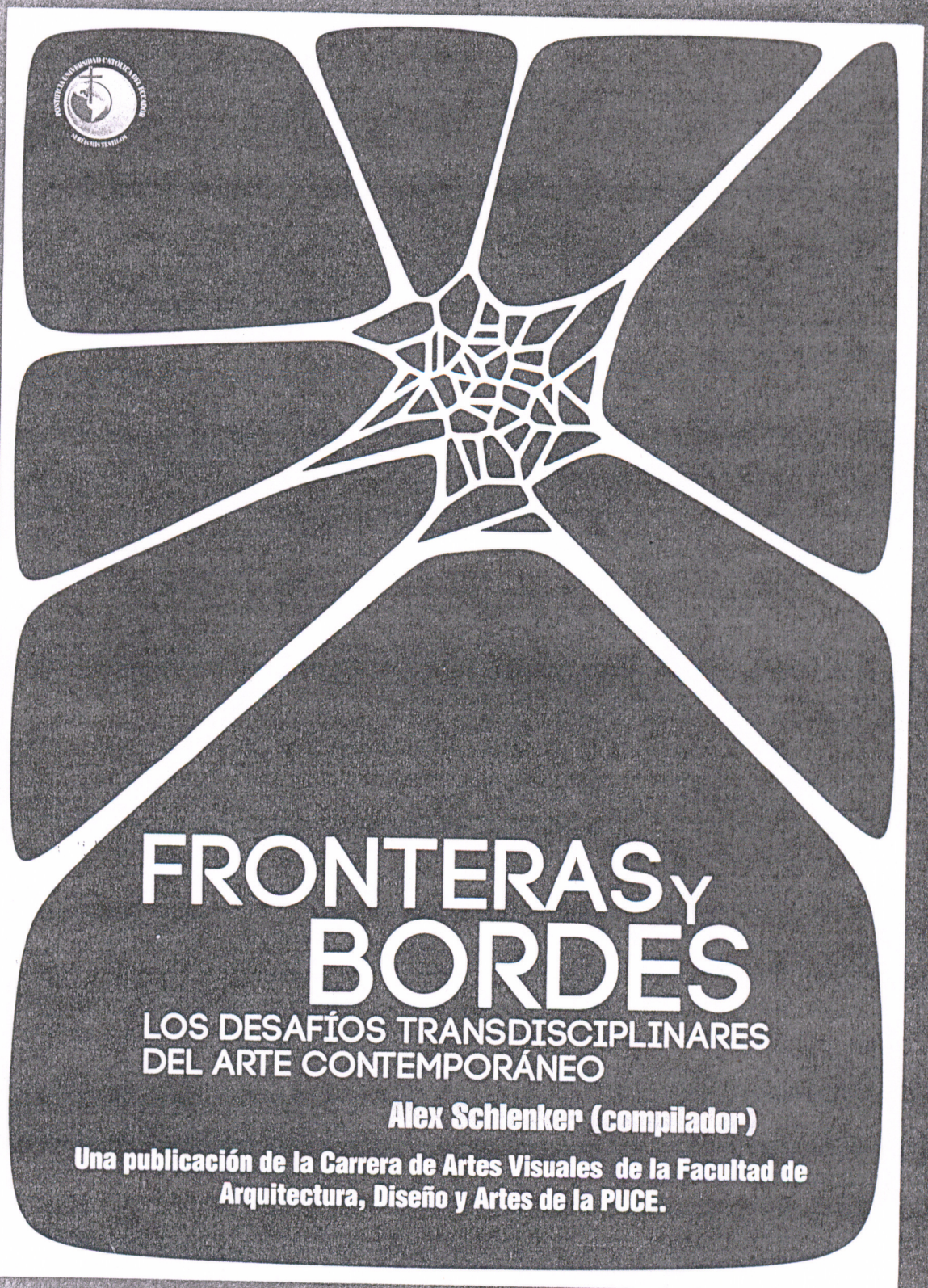

FRONTERAS Y BORDES

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 PUCE.

Schlenker, Alex, Fronteras y bordes: los desafíos transdisciplinares 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 Carrrera 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.

ÍNDICE

Presentación
Alexis Mosquera.....6

Fronteras y bordes: los desafíos transdisciplinares 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 Xuradurías: (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

Aiesthesis, 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

FRONTERAS Y BORDES

Los desafíos transdisciplinares del arte contemporáneo

[breves apuntes introductorios a la segunda edición]

Alex Schlenker
Compilador/coordinador de *Fronteras y bordes*
Carrera de Artes Visuales
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

A partir de los procesos a través de los cuales la Modernidad occidental clasificó al conocimiento en compartimentos -tal como Immanuel Wallerstein lo detectó en el Informe Gulbenkian[1]- el arte se ha vuelto objeto permanente de *estrategias de des/re-territorialización* hacia

1 Wallerstein demuestra como el conocimiento occidental, anclado en la universidad como portadora "universal" de ese conocimiento, es sometido a divisones fronterizas entre las disciplinas que componen las Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Tal clasificación se apoya en una premisa paradigmática: "La afirmación de universalidad [...] no puede faltar en la justificación de las disciplinas académicas: es parte de su institucionalización". En tal virtud, no será al arte a quien se preguntará por el mundo, sino a la sociología, la geografía, la antropología, la historia, etc. Ver Immanuel Wallerstein, Abrir las ciencias sociales. Informe de la comisión Gulbenkian, 1995, México: Siglo XXI.

un arte, a decir de Zygmunt Baumann, cada vez "más líquido"[2]. Atrapado entre el devenir mediático, los desafíos del mercado que tiende a no concebir otro arte que el de la mercancía, la pérdida de su autonomía, así como una creciente demanda por asumir la función de "Entertainment", buena parte del arte deviene en una suerte de acto ambulatorio en un territorio vaciado de sentidos. Pero no todo el arte se deja simplificar y reducir a esta visión; importantes sectores de la sociedad se apoyan en una concepción de arte que asume un rol central en la educación, la crítica social y cultural. Muchos productores culturales crean por fuera del vocablo "arte". ¿Qué separa/articula unas prácticas de otras? ¿Existen acaso fronteras marcadas entre una y otra práctica artística, o se trata por el contrario de unos flujos que, en mayor o menor medida, conectan temas, estrategias, tensiones, saberes y formas?

El origen de este libro nace en el interés que tengo por buscar/generar preguntas que, antes que pretender respuestas exactas y universales, generen en mí, estrategias de dislocación/desarticulación capaces de replantear mi accionar artístico y las correspondientes reflexiones que lo configuran. Me parece que abordar estrategias de reflexión y producción del arte/de lo artístico, sin la pretensión de elaborar una respuesta inmediata, exacta, unívoca permite (re)pensar nuestro suelo epistémico, nuestra plataforma metodológica, nuestro accionamiento artístico. Cabe entonces preguntarse *¿cuál es el lugar actual del arte?* ¿Qué elementos epistémicos, culturales, políticos, estéticos, didácticos lo configuran y/o delimitan?

La convocatoria para el presente libro, se centró en la dialéctica entre las nociones de frontera (lo dado/lo hegemónico/lo disciplinar) y el

2 Zygmunt Bauman, Arte, ¿líquido?, Sequitur, Madrid, 2007.

borde (lo que irrumpe/lo disidente/lo emparentado); tal distinción parte por entender a partir de la idea de ***borderland*** de Gloria Anzaldúa como un espacio (físico y simbólico) de (des)encuentros, tensiones y posibilidades. Una frontera, en tanto abstracción creada con la finalidad de ejercer control y poder separa el territorio, mientras el borde, entendido como una forma de continuación indisciplinada por encima/a través del corte que implica lo fronterizo, dispara encuentros y diálogos desde aquello que es separado. Mientras la frontera como categoría política *des-articula*, el borde como categoría cultural desobedece y *re-articula*. Tal ejercicio me genera de cara al complejo campo del arte una pregunta central para entender sus condiciones de posibilidad: *¿qué fronteras disciplinares lo atraviesan, qué bordes lo definen*[3]? A estas primeras preguntas se suma el desafío por entender al *sujeto del arte* (el docente/artista/gestor/pensador que acciona desde el interior de la práctica artística) como el responsable de desarrollar, en el ejercicio diario de la vivencia del arte y a través de la práctica artística, una serie de reflexiones que difícilmente llegan a ser sociabilizadas en publicaciones o foros, tan escasos en nuestro medio y, por lo general, reservadas a teóricos, historiadores del arte y curadores que suelen hacer su valiosa aproximación al arte desde la exterioridad de la práctica artística[4]. Para este proyecto editorial invité a una serie de colegas a revisar desde el mismo quehacer artístico la compleja relación entre la práctica artística, la docencia universitaria y la investigación; una tríada

3 Ver Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera, aun Lute, San Francisco, 2007.

4 Desde el 2009 coordino un proyecto de descolonización del pensamiento artístico el cual propone, entre otras estrategias, una serie de publicaciones bajo el título de "el arte pensado por artistas" (la fotografía pensada por fotógrafos, el cine pensado por cineastas, el *performance* pensado por *performers*, etc.). En el marco de estas reflexiones propongo una distinción frente a el arte/lo artístico: *la interioridad* y la *exterioridad* de la práctica artística. Abordaré algunas de estas reflexiones en el ensayo "De la curaduría a las **X**uraduría**s**: (re)**ex**istencias simbólicas en perspectiva decolonial en el campo del arte" incluido en el presente libro.

que, a mi modo de ver, reclama una postura crítica frente a los distintos desafíos que el arte de la actualidad debe enfrentar.

Me propuse entonces hacer un acercamiento más sistemático a estos primeros desafíos a través de un ejercicio de reflexión colectiva[5] en el cual buscaba poner a dialogar mis experiencias como docente de teoría y taller del arte en la Carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con aquellas de los y las colegas de la *Red para la creación del Centro Superior de Investigaciones en Sociedad, Artes y Gestión Cultural*[6]. Esta intención derivó en una convocatoria editorial de la cual obtuvimos una veintena de textos de los profesionales vinculados desde sus respectivos centros de enseñanza superior a distintos ámbitos de la enseñanza, producción y/o reflexión artística.

Así surgió ***Fronteras y bordes***, un proyecto editorial que en esta segunda edición, arbitrada por colegas de la Facultad de Artes de la

5 Catherine Walsh propone un accionar dialógico/colectivo que, entendido como una práctica en perspectiva *de-colonial*, persigue una suerte de *co-pensar*, cuya idea central –emparentado de alguna manera con el *mitdenken* de Gadamer- radica en el desafío de buscar un interlocutor crítico para el desarrollo de un pensamiento que tome en cuenta distintos puntos de vista y lugares de reflexión. Ver: Catherine Walsh, Estudios (inter)culturales en clave *de-colonial*, Ponencia presentada en el Simposio "Estudios Culturales en las Américas: compromiso, colaboración, transformación", organizado por Universidad de California, Davis/Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, University of California, Davis, 26-28 de octubre de 2009.

6 Esta Red, creada en 2010, está compuesta por la Carrera de Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes (Pontificia Universidad Católica del Ecuador), el Departamento de Cultura (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador), el Departamento de Pedagogía y Psicología de las Artes (Instituto Superior de Arte de Cuba) y el grupo de investigación de la Junta de Andalucía HUM 862 Estudios en Sociedad, Artes y Gestión Cultural, a través de los Departamentos de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal y de Psicología (Universidad de Jaén, España).

Universidad Central, se articula en torno a experiencias artísticas vinculadas a **la docencia, la producción, la investigación** y **la reflexión teórica.** La presente publicación ha sido pensada como un lugar estratégico para la reflexión crítica y significativa en torno a las posibilidades fronterizas en y desde el arte de la actualidad. Mi principal interés se centra aquí en abordar una suerte de cartografía colectiva del arte y su relación con el Estado-nación, las relaciones sociales de producción, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la profesionalización del artista y los circuitos de exhibición y recepción del arte. Los distintos textos incluidos en esta publicación abordan estos elementos, proponiendo un diálogo de miradas críticas y creativas generadas desde los distintos nodos de nuestra recientemente creada Red. Esta diversidad de miradas, de enfoques, de propuestas me llevó a agrupar los textos recibidos en cuatro capítulos. Un ejercicio de compilación y reordenamiento obligado a tomar en cuenta dos aspectos centrales.En primer término, era importante que los distintos nodos de la Red (Quito, Jaén, La Habana y Manta) establecieran un diálogo necesario e impostergable en torno a los temas abordados en los distintos textos; luego, me interesaba proponer determinados ejes de trabajo y reflexión a partir de los cuales podríamos seguir pensando(nos) en relación con *el arte/ lo artístico*. Me parece de especial importancia que en buena parte de estos textos no se trata de plantear temas novedosos, sino de desarrollar con un enfoque novedoso miradas críticas sobre temas actuales para el campo de las artes.

En la primera parte de este libro, titulada **"CRÍTICA DE FRONTERAS, REFLEXIONES DE BORDES"** Mayra Sánchez, María Dolores Callejón, Isabel Granados, Gonzalo Ordóñez, Alicia Pino y mi persona desarrollamos distintas aproximaciones a inquietudes como la Estética, la experiencia y el sentido del arte, la creatividad y las nuevas

prácticas curatoriales. Estas reflexiones nos permitieron posicionar la pregunta *¿desde dónde pensar el arte [actual]?*

El capítulo **"LA PEDAGOGÍA DEL ARTE / EL ARTE DE LA PEDAGOGÍA"** recoge las reflexiones de Víctor Yanes, María Guadalupe Valladares y María Dolores Callejón en torno a la estrecha [inter]relación de arte y educación. Estos textos se centran en el conocimiento y el saber artístico, la universidad, el espacio de enseñanza-aprendizaje, entre otros.

Bajo el título "**TEJIDOS DEL ARTE",** el tercer capítulo propone una serie de diálogos que, a partir de una suerte de *entramado vivencial*, recoge experiencias, proyectos, estudios de caso, procesos y obras artísticas, así como otras relaciones directas con las prácticas artistas. Los textos e imágenes de este capítulo, presentados por María Isabel Moreno, Alfredo Breilh, Ana Laura Galarza, Manuel Kingman, Gonzalo Vargas y Jaime Sánchez, se enfocan en la relación entre la comunidad, el artista y la sociedad, la tensión entre ficción y realidad y la relación arte y cuerpo.

En el cuarto capítulo, "**CARTOGRAFÍAS DEL ARTE ACTUAL"** incluí aquellos textos que analizan la relación triangular de arte-nación-mercado. Pedro Jesús Luque, Antonio Palomo, Carmen Montoro, María Isabel Moreno, Natividad Norma, María del Carmen Oleas, Dolores Flovia Rodríguez y Patricio Guerra abordan nociones como Arte Nacional, Salón Nacional de Arte y Aspectos del arte en la crisis política y de recursos.

El libro cierra con los perfiles y los datos de contacto de lxs autorxs que colaboraron en esta publicación. Esperamos que de esta manera se puedan establecer nuevos contactos que generen diálogos que

nos lleven a reflexionar de manera conjunta acerca del lugar que el arte ocupa actualmente en la sociedad, la educación y el mercado.

Mis más sinceros agradecimientos a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica de Quito; de manera especial a Gonzalo Jaramillo, Director de la CAV en el arranque de este proyecto y Jaime Sánchez, Director actual, por el apoyo incondicional a esta iniciativa desde el instante en que la sugerí; a Alexandra Espín quien, asumió la tarea de apoyar la coordinación de esta publicación, para lo cual desarrolló una comunicación ágil y eficiente entre lxs autorxs y quienes impulsamos el proyecto; a la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador por el arbitraje de esta edición; a Carolina Burbano quién estuvo al frente de la correción y unificación de estilo; a Gonzalo Vargas, querido amigo y colega, quien con su aguda visión generó el concepto de la diagramación del libro. Un enorme agradecimiento –tal vez el más grande- es para lxs autorxs que de forma espontánea y desinteresada decidieron compartir sus experiencias y reflexiones en este libro.

Fronteras y bordes no es un puerto de llegada, en el que se descargan las "verdades" de todos estos autores. En lo absoluto. Personalmente creo que este proyecto es todo lo contrario: un lugar de partida en forma de un primer boceto para mapear los derroteros por los que nos propondremos navegar de manera conjunta para (re)pensar y sentir el arte.

Alex Schlenker

Quito, junio de 2015

BIBLIOGRAFÍA

Anzaldúa, Gloria, *Borderlands/La Frontera*, Aunt Lute Books, San Francisco, 2007.

Wallerstein, Immanuel, *Abrir las ciencias sociales. Informe de la comisión Gulbenkian*, Siglo XXI, México, 1995.

Zygmunt, Bauman, *Arte, ¿líquido*, Ediciones Sequitur, Madrid, 2007.

Walsh, Catherine, *Estudios (inter)culturales en clave de-colonial*, Ponencia presentada en el Simposio "Estudios Culturales en las Américas: compromiso, colaboración, transformación", organizado por Universidad de California, Davis/Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, University of California, Davis, 26-28 de octubre de 2009.