

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES**

**PRESENTACIÓN DE LA DISERTACIÓN
PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ARTISTA VISUAL**

**EL ARTE COMO DOCUMENTO HISTÓRICO:
LAS CARRERAS DE COCHES DE MADERA EN QUITO**

**AUTOR:
CARLOS ANDRÉS DURÁN HEREDIA
DIRECTOR:
GONZALO MIGUEL VARGAS M.**

QUITO, MAYO 2015

INTRODUCCIÓN

- En este trabajo de fin de carrera, buscaré crear un producto artístico que sirva como material documental.
- ¿Qué es lo documental? y ¿cómo algo artístico puede convertirse en documental?
- ¿Es posible, mediante el arte, generar documentos a los cuales se pueda acudir como recursos para activar y conservar la memoria?
- Utilicé la fotografía artística documental e investigación de campo.

MEMORIA, FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y EL DEBER SOCIAL DEL ARTISTA

- La memoria: capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias (De la Vega & Zambrano, 2007).
- La memoria se forma de manera colectiva en sociedad. “Las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente” (Jelin, 2002:3).
- Requiere del documento como una forma de conservarla. El documento hace referencia a un evento pasado
- El documento, sea cual fuere su soporte, es una herramienta para crear, conservar y acceder a la memoria.

MEMORIA, FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y EL DEBER SOCIAL DEL ARTISTA

- La fotografía es una herramienta que, utilizada para documentar, muestra eventos o personas del pasado. De esta forma la fotografía está ligada al proceso de creación de memoria.
- Importancia de la veracidad de la imagen creada por las prácticas documentales; la única forma de que una imagen pueda considerarse documental es su veracidad.
- Prácticas documentales de la fotografía artística.

MEMORIA, FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y EL DEBER SOCIAL DEL ARTISTA

- En la actualidad el arte cumple una función social. Así se entenderá la importancia de esta actividad en la comunidad para diversos fines, más allá de lo ornamental.
- “Como artista normalmente se tiene como primera tarea el de la afirmación personal con fines de lucro, fama y marca histórica, y como segunda la posibilidad megalomaniaca y delirante de ser todopoderoso y así efectivamente lograr un cambio cultural.” (Camnitzer, 2010:118)

MEMORIA, FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y EL DEBER SOCIAL DEL ARTISTA

- El arte en Latinoamérica está estrechamente vinculado a la crítica y al discurso político, se ha constituido como un medio de resistencia. Es por eso que el concepto artístico es tan importante como el producto visual.
- “Mientras que la genealogía hegemónica todavía tendía a la autorreferencia artística, la periferia ya estaba sentando las bases para la resistencia típica de un regionalismo cultural” (Camnitzer, 2010:116)

MEMORIA, FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y EL DEBER SOCIAL DEL ARTISTA

- Es importante resaltar, sin embargo, el papel que juega el artista depende de él mismo. Hay varios campos en donde puede trabajar desde la creación artística, y cada uno con su propio lineamiento y con determinados requisitos y procesos.

EL DOCUMENTAL Y LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

- El documento es, según la Unión Francesa de Organismos de Documentación (Union Française d'Organismes de Documentation): "todo elemento de conocimiento o fuente de información registrada, materialmente susceptible de ser utilizada para consulta, estudio o prueba" (Universidad Rey Juan Carlos, 2014)
- Problemática de lo documental contra lo artístico. La historiadora ecuatoriana María Fernanda Troya hace alusión a Dennis Hollier para explicar que el documento supone ser una cosa que no posee ningún valor artístico (Hollier en Troya, 2009:121),

EL DOCUMENTAL Y LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

- La principal característica de la fotografía es que pertenece tanto al mundo de las cosas como al de las representaciones y es esta ambigüedad lo que la hace difícil de definir o catalogar.
- La fotografía surge como una técnica que representa en imágenes a la realidad. La fotografía ha sido utilizada de diferentes formas a lo largo del tiempo, siempre obedeciendo a algún fin o período social.
- Representación de “El Otro”.

EL DOCUMENTAL Y LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

- Es importante que “el fotoperiodista posea (además de la maestría esencial de sus herramientas) un fuerte sentido de integridad y la inteligencia necesaria para poder entender y presenciar un tema correctamente.” (Smith, 2010:209)
- Para analizar el valor artístico de la fotografía, será necesario, en primer lugar, definir lo que es y lo que no es arte. Para John Carey, en su libro ¿Para qué sirve el arte? (2005), concluye que quizá es imposible encontrar una respuesta que satisfaga a todos.

EL DOCUMENTAL Y LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

- Para este trabajo arte es algo que nace con el propósito de transmitir ideas y sentimientos a un espectador, lo cual depende de la intención, el contenido y el entorno.
- “La fotografía ha sido mejor definida como una técnica y es alrededor de esta que se han configurado diferentes prácticas” (Oleas, 2013:25).

EL DOCUMENTAL Y LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

- Otra particularidad importante, que vincula a la fotografía con el arte, es la abstracción que logra, como cualquier expresión artística, una fotografía es la abstracción de un momento y lugar; es la selección de un espacio que a su vez se transforma, por sus características, en un objeto documental de ese espacio.
- La fotografía, al ser utilizada como un medio de expresión y de interpretación de la realidad, estará constantemente vinculada, tanto al trabajo documental como al artístico.

EL DOCUMENTAL Y LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

- La práctica de la fotografía documental se ha convertido en un diálogo entre el fotógrafo y el espectador.
- Troya afirma que el término documental, utilizado para designar a las fotografías de esta institución, habla de una fotografía de sensibilización social, que pretende lograr cierto nivel de persuasión en el público, es un término totalmente parcial en el sentido en que el autor busca incidir en el espectador a través de la imagen

EL DOCUMENTAL Y LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

- Para este trabajo, el término *fotografía de práctica o estilo documental* se refiere a lo documental aplicado a fines estéticos.
- La fotografía será utilizada como un medio sensibilizador, como un material documental y como un objeto artístico con valor estético.
- La característica principal de la práctica documental en la fotografía, es que la imagen debe ser fiel al momento. El fotógrafo no puede incurrir en una puesta en escena ni en un fotomontaje, ya que también busca la veracidad del hecho fotografiado.

COCHES DE MADERA EN QUITO

- El sujeto de investigación de este trabajo de fin de carrera, utilizado para la creación del producto visual, se trata sobre la carrera de coches de madera Jorge Aguilar Veintimilla.
- En este acontecimiento se enfocó la teoría planteada acerca de la conservación-activación de la memoria y la práctica fotográfica artística-documental.
- He propuesto como producto gráfico un libro de fotografías que documenten la carrera de coches de madera.

COCHES DE MADERA EN QUITO

- Jorge Aguilar Veintimilla corría desde el año de 1940, en 1973 decidió hacer la primera carrera oficial, en beneficio de los niños internados en el hospital Baca Ortíz.
- Esta tradición se ha mantenido como un evento representativo de las tradicionales fiestas de fundación de Quito.
- Conservar esta memoria implica conservar una parte de la identidad de los quiteños.

COCHES DE MADERA EN QUITO

- La realización de la carrera casi no tiene lugar en el año de 2013 y 2014.
- El número de espectadores que se espera para todas las carreras en total es de 100 000 personas aproximadamente.
- En vista de la acogida que recibe este evento, lo que representa para la memoria de las tradiciones de Quito, considero indispensable generar espacios en los que se introduzcan referencias a estas prácticas en la memoria de los quiteños para que puedan permanecer como tradiciones.

PROYECTO VISUAL

- Libro fotográfico desde un punto de vista documental y artístico, que hable de lo que se vive en las carreras de coches de madera.
- Proceso fotográfico, antes, durante y después. No se hizo fotomontajes ni alteración excesiva del color para la publicación.

PROYECTO VISUAL

Sin revelar

Revelada

CONCLUSIONES

- Los procesos finales de edición fotográfica y diagramación de la publicación tomaron tiempo. Sin embargo, se logró generar un libro fotográfico, tanto impreso como digital, compuesto por tomas fotográficas que reflejan la realidad y el estado actual de las Carreras de Coches de Madera Jorge Aguilar Veintimilla en Quito.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- Con esto se obtuvo un producto que sea acorde al planteamiento de esta disertación, en el cual se ejemplifica cómo un producto artístico puede ser utilizado como documento histórico.
- Al realizar un libro fotográfico sobre este evento cultural, se generó un documento al cual las personas pueden acudir en busca de datos sobre lo que aconteció en las Carreras de Coches de Madera Jorge Aguilar Veintimilla.

CONCLUSIONES

- Mediante este documento, en el cuál se utilizó a la fotografía artística de estilo documental, se conserva la memoria de esta tradición y de cierta forma, se conserva la tradición misma al ser instrumento al cual el público pueda acceder para activar la memoria en él conservada.
- En respuesta a la interrogante propuesta al inicio de este trabajo, concluyo que sí es posible mediante el arte, específicamente, mediante la práctica fotográfica artística-documental, generar documentos a los cuales se puede acudir como recursos para generar y conservar la memoria.

