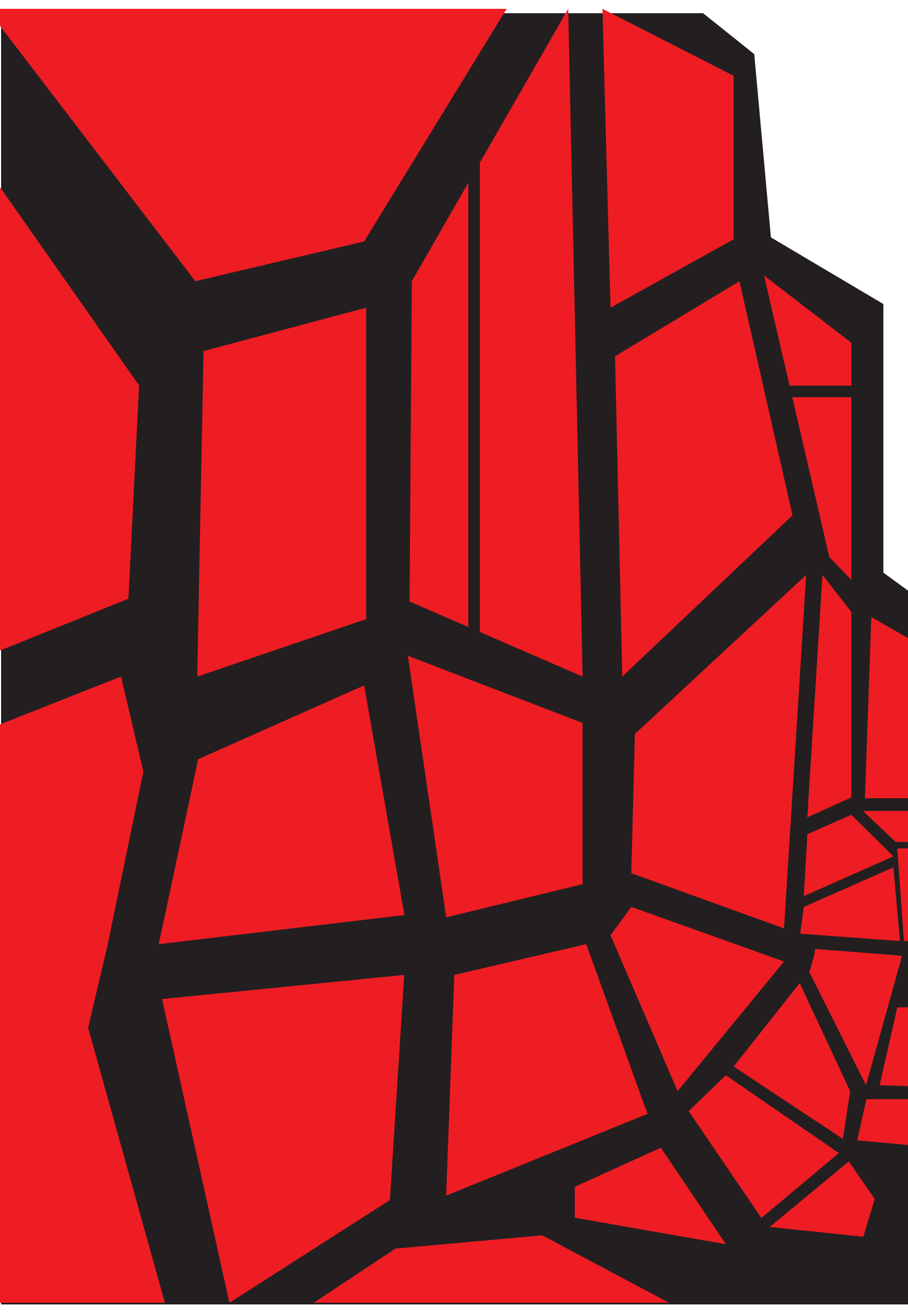

ARTEACTUAL

de la adversidad
¡VIVIMOS!

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO
SOBRE ARTE, TRABAJO y ECONOMÍA

ARTE ACTUAL – FLACSO ECUADOR

Director FLACSO
Adrián Bonilla

Coordinador Espacio Arte Actual
Marcelo Aguirre

Asistencia
Isabel Cornejo

Primer Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía
“de la adversidad ¡vivimos!”
www.delaadversidadvivimos.wordpress.com

Coordinadora del Encuentro
Paulina León

Curadora del Encuentro
María Fernanda Cartagena

Asistente de Producción
María del Carmen Oleas
María José Salazar

Metodología para las Mesas de Trabajo del Encuentro
Gabriela Montalvo

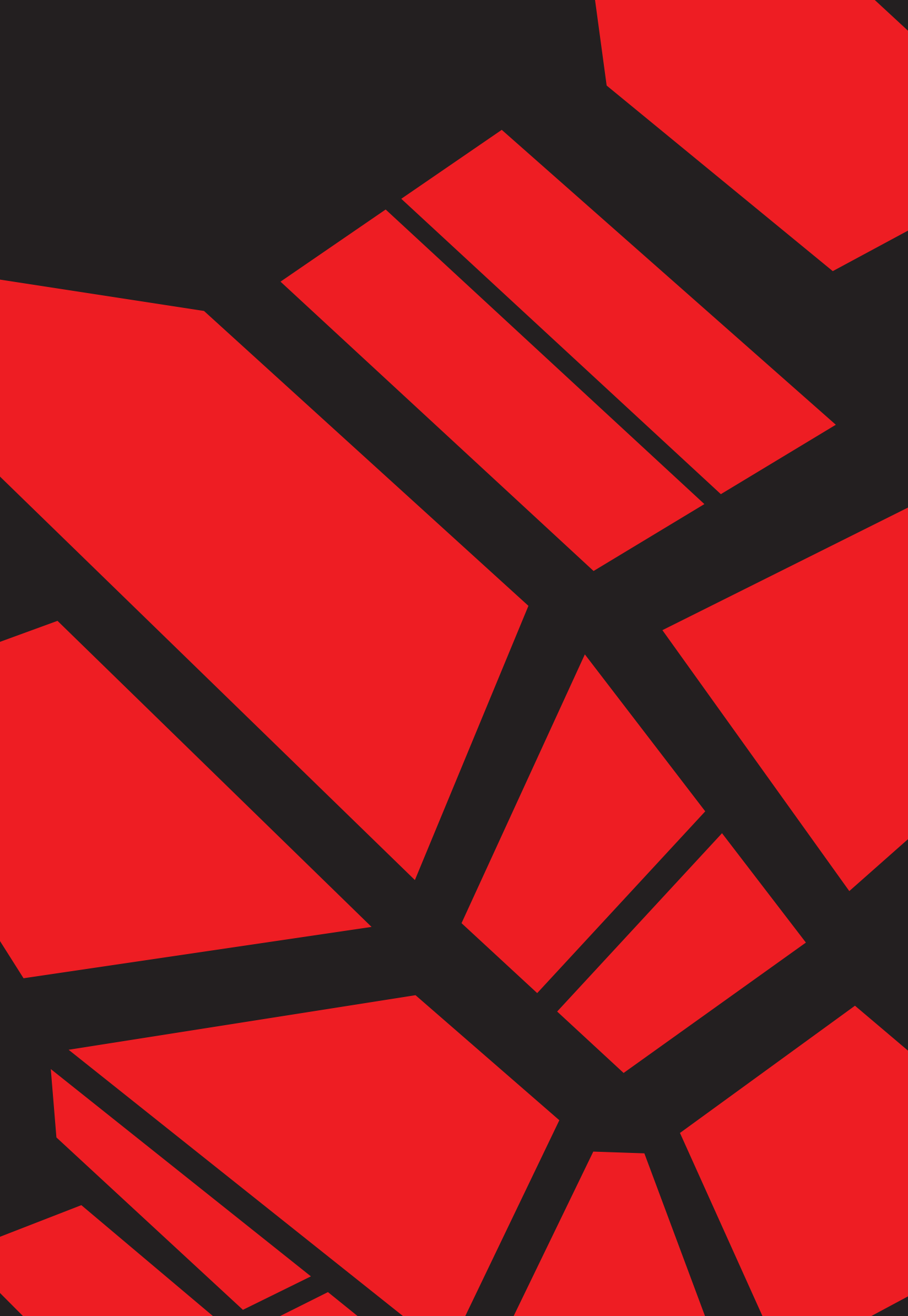
Corrección de textos
Paulina Torres

Diseño e ilustración
Gonzalo Vargas M.
www.pixelmono.com

Fotografía
Federico Castro
José Peña
Pamela Suasti

Impresión
Imprenta Abilit

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

ÍNDICE

**Las Memorias del Primer Encuentro
Iberoamericano sobre Arte, Trabajo y Economía** - Paulina León **10**

Coloquio

Coloquio y sus líneas de debate - María Fernanda Cartagena **18**

El Arte y la Economía - Fernando Martín **24**

Economía de la cultura: la relación entre cultura, economía y ¿desarrollo? - Gabriela Montalvo **30**

Políticas de la creación en la deriva transnacional - Suely Rolnik **36**

**Hacer, trabajar, cercar: notas sobre las prácticas artísticas y su relación con el
mercado capitalista** - Alberto J. López Cuenca **42**

NoMínimo. Poniendo un año en blanco y negro - Pilar Estrada **48**

De espacios en crisis a espacios críticos - Marcelo Aguirre **52**

Lugar a dudas - Claudia Sarria **56**

Artistas radicales y vendidos - Tranvía Cero **64**

Crear REDES: Hambre, lab latino y espacio trapézio - Javier Duero **68**

La distribución de la experiencia y la acción de residir - Paulina Varas **72**

**Herramientas conceptuales de regulación y profesionalización del sector: procesos asociativos,
buenas prácticas y código deontológico** - Federico Castro **78**

Mesas de Trabajo

Sobre este informe - Paulina León **90**

Sobre la metodología de trabajo - Gabriela Montalvo **91**

Sistematización de las Mesas de Trabajo - Andrés Cortés, Pablo Bayas, Paulina León, Ángela Mateus,
Markus Nabernegg, Isabel Patiño, María Elena Rodríguez, María Isabel Vargas y Marco Vinuesa. **92**

A manera de conclusiones - Paulina León **128**

Anexos

Concepto del Encuentro - María Fernanda Cartagena **132**

Entrevista: Procesos colectivos para la profesionalización del sector de las artes visuales contemporáneas **135**

**Entrevista: Procesos de sustentabilidad de espacios y proyectos dedicados al arte contemporáneo
en América Latina** **139**

Entrevista: Formas de producción artística dentro y fuera del mercado **144**

Biografías **154**

LUGAR A DUDAS

Claudia Patricia Sarria-Macías

lugar a dudas nace en Cali- Colombia como una iniciativa local independiente, que propone de manera fundamental un punto de encuentro para promover y difundir la creación artística contemporánea a través de un proceso articulado de investigación, producción y confrontación abierta. Su aparición así como el de otros proyectos locales, tiene que ver con el interés de responder a las necesidades del contexto artístico en la ciudad de Cali. La situación en la que aparece en escena *lugar a dudas* es una historia en común con otros espacios y contextos similares al nuestro. En sí, tienen su origen en las problemáticas que generan los procesos de institucionalización del arte y, probablemente, para entender su funcionamiento será necesario analizar algunas circunstancias cuya consecuencia son este tipo de organizaciones, con sus apuestas a dinamizar y proponer proyectos en torno al intercambio, la investigación, la participación, la experimentación, el riesgo y la construcción de plataformas más amplias, con las ventajas de las que disfrutaban y las dificultades que sortean cuando intentan promover y viabilizar de manera independiente sus programas, con sus aciertos y sus errores.

Una mirada hacia los contextos nos puede aclarar la situación en la cual los espacios trabajan. De esta manera, un acercamiento al contexto de Cali permitirá además de hacer algunas revisiones, establecer las condiciones específicas en las cuales *lugar a dudas* ha planteado sus programas y ha planificado su desarrollo.

Por la fecha de su fundación (1536), Cali es una de las ciudades más antiguas de América, sin embargo su crecimiento como centro urbano es evidenciable a partir de la década de 1930, cuando la ciudad empieza a experimentar una serie de transformaciones que con el tiempo consolidaron la región como el espacio más importante de desarrollo industrial y a la ciudad como el centro de esa estructura que paulatinamente y por múltiples factores fue convirtiéndose también en destino turístico.

En los años setenta Cali experimenta una serie de circunstancias que marcaron significativamente el rumbo que en adelante tomaría la ciudad y tendrían influencia en la manera cómo sería percibida en el futuro. El acontecimiento principal y que traería para Cali un importante avance en infraestructura lo constituyó la celebración de los *Juegos Panamericanos*, evento que señalaría el apogeo cultural, urbano, y económico que estaba viviendo la ciudad en ese momento con el desarrollo de la industria azucarera.

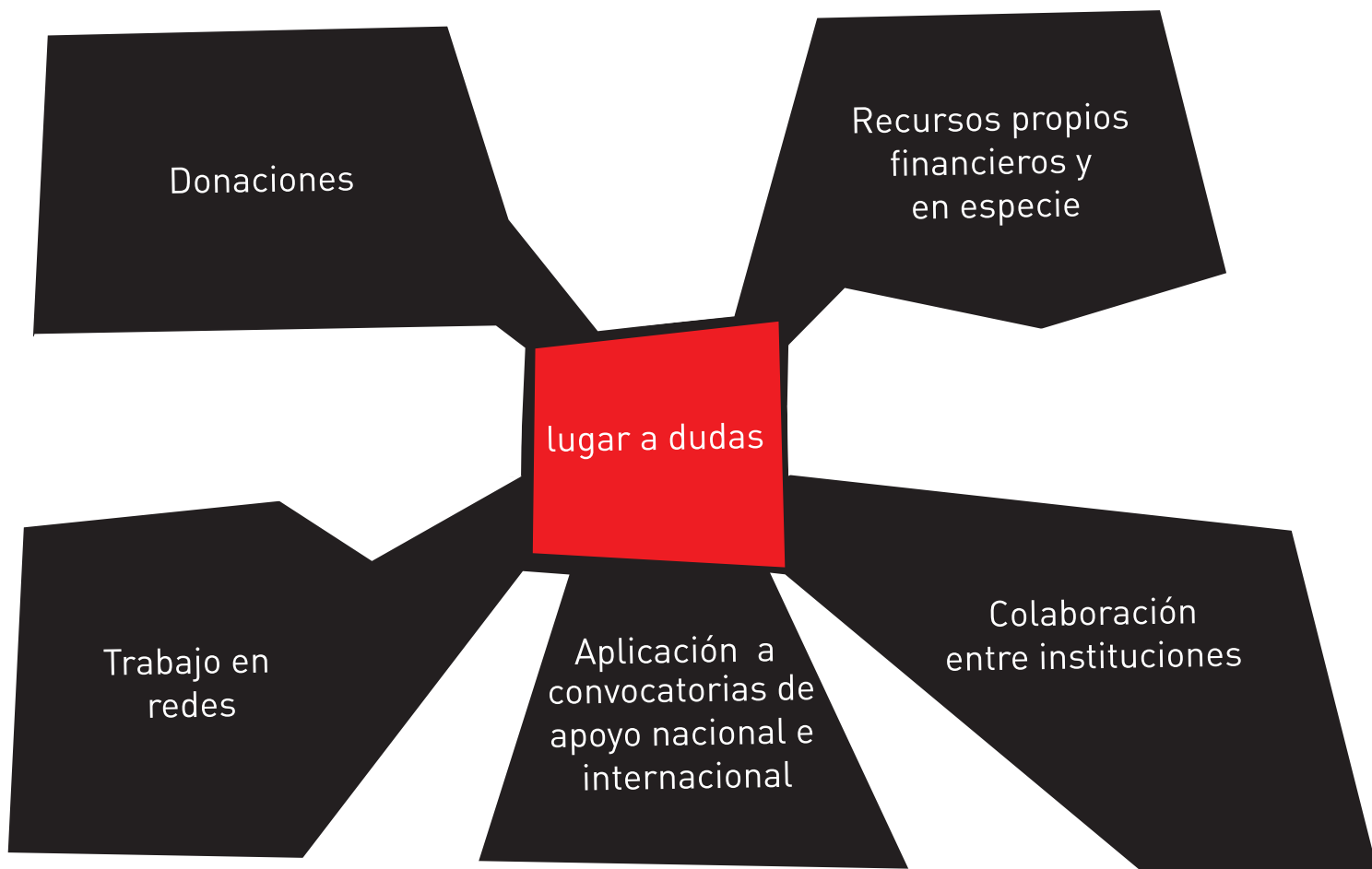
Esta bonanza invadió todos los sectores. Desde el *Museo de Arte Moderno La Tertulia* con una recién inaugurada sede (1968), hoy hito arquitectónico de Cali, se formulan

eventos internacionales como el *Salón de las Américas de Pintura*, o la *Exposición Panamericana de Artes Gráficas*, evento que precedería la *Bienal Americana de Artes Gráficas* que amplió el panorama al dibujo, al grabado y al diseño gráfico como medios independientes de materialización y circulación distintos a los tradicionales. La Bienal se constituyó en una importante plataforma internacional para los artistas de esa generación esencialmente de dibujantes y grabadores, atrajo y formó desde su esquema nuevos públicos y nuevos coleccionistas. El museo también fortaleció su colección a partir de estos eventos, con las obras de importantes artistas principalmente colombianos y latinoamericanos, convirtiéndose en la colección de obra gráfica más importante del país.

Paralelamente, *Ciudad Solar*, se abrió como un espacio cultural que desde una casa ubicada en el centro de la ciudad ofrecía varios tipos de actividades, un cine club, una tienda de artesanías, un taller de artes gráficas y una sala de exposiciones, en los que se mostraba entre otras cosas la producción de los artistas locales. *Ciudad Solar* exploró la relación entre artistas y actores culturales con objetivos comunes. Fue un punto de encuentro. Personajes del medio artístico y cultural como Andrés Caicedo, Pedro Alcántara, Miguel González, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Fernell Franco, fueron algunos de los que le dieron un aire de apertura y movilidad a la ciudad desde un espacio no oficial para el arte.

En Cali, en ese entonces, existía un medio dinámico con estructuras oficiales e independientes que permitían hacer un panorama de relaciones que fueron importantes para el desarrollo del arte en la escena local, entre el público, las obras, los artistas y el medio.

Para los años ochenta y noventa, la situación del país y particularmente de la ciudad con respecto al narcotráfico, degeneró en una crisis general que deterioró progresivamente su imagen y afectó significativamente sus estructuras. En el campo del arte, la crisis

institucional se vio reflejada en la pérdida de las plataformas que se habían fortalecido en los años setenta, y con ellas el impulso que las había hecho posibles, cayendo en un adormecimiento de voluntades que debilitaron los procesos, revirtieron los logros alcanzados e hicieron desaparecer la ciudad de los circuitos de arte en los que había logrado ubicarse.

Esto generó un malestar generalizado en el medio, que coincidía en reclamar la indiferencia con la que las instituciones habían permitido que se llegara a esta situación. Oscar Muñoz, artista de la generación de los años setenta, que había vivido y participado intensamente en todos aquellos acontecimientos y también había sufrido los efectos de la crisis de los años posteriores, decidió, desde 2003, en un gesto emotivo, emprender el proyecto para abrir un espacio independiente y ponerlo a funcionar. Inicialmente el nombre planteado para ese lugar era *Plan B*, una forma de señalar las circunstancias y la crisis de las instituciones locales. Sin embargo, la necesidad de construir para el medio una estructura que a largo plazo contribuyera a superar los problemas y facilitara generar procesos dentro de la escena local, exigía una propuesta que fuera más allá de la confrontación en un espacio debilitado, exigía una propuesta que esencialmente promoviera la colaboración como mecanismo de articulación entre esas estructuras que de alguna manera habían perdido el rumbo de sus objetivos, que en gran medida eran comunes, y cuya participación y acciones eran necesarias en esa construcción colectiva para fortalecerla, garantizar su permanencia y proceso continuo. Estos

objetivos requerían dinamismo y facilidad, desde el principio hubo un interés por la indefinición, por evadir un esquema que terminara complicando las acciones, de ahí surge el nombre *lugar a dudas*.

Inspirado en el modelo que había puesto en práctica *Ciudad Solar*, su experiencia en este espacio y otros con los cuales había tenido contacto como la plataforma *TeorÉtica* fundada por Virginia Pérez Ratón había hecho posible en Costa Rica, el inicio concreto de la propuesta que consistió en conseguir el espacio físico desde donde fuera posible materializar el proyecto. Llegar a la casa que hoy ocupa en el barrio Granada fue casualidad, la búsqueda implicó una labor en la que se visitaron varios inmuebles hasta encontrar éste en particular, una casa que a primera vista no se veía tan agradable, no obstante el encuentro con el interior fue revelador, era el espacio idóneo y su estructura era la más adecuada. Esta primera impresión fue ratificada después de saber que en el pasado en ese sitio había funcionado la *Academia de Arte Martenot*, una tradicional escuela por la que habían pasado en su infancia y adolescencia varios de los que en la actualidad son artistas. Era una manera de dar continuidad a esa historia trayéndola al presente de alguna forma.

Para adquirir, adecuar y poder poner en funcionamiento la casa, se invirtieron recursos propios además del apoyo económico de la familia de Muñoz. Este impulso por abrir el espacio coincidió con el premio que el artista recibió por parte del Salón Nacional de

ACTUALMENTE SUS ACCIONES ESTÁN ENCAMINADAS POR UN LADO, A PROMOVER POLÍTICAS Y PLANES DE ACCIÓN QUE MEDIANTE EL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE INSTITUCIONES Y GRUPOS CULTURALES DE LA CIUDAD PROMUEVAN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, Y POR OTRO A MANTENER DESDE SUS PROYECTOS CON LA PROGRAMACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS, ACTIVO EL DIÁLOGO ENTRE EL PÚBLICO Y LA ESCENA LOCAL CON RESPECTO AL ENTORNO.

Artistas en Colombia. Cabe anotar que este premio fue el último entregado en el país dentro de este esquema. El dinero recibido alcanzó para cubrir una parte de los costos que se estaban generando.

De ahí en adelante, Oscar Muñoz integró como parte de su práctica artística la gestión y el trabajo que estaba realizando paralelamente a su carrera en y por el naciente espacio de *lugar a dudas*, posición que lo llevó a aprovechar las oportunidades que se le presentaban como artista para dar a conocer la propuesta. Así fue como dio a conocer esta iniciativa a Hans Michael Herzog en el marco de su participación en la exposición *Cantos Cuentos Colombianos* organizada por la colección suiza *Daros Latinoamérica*. La respuesta fue entusiasta, *lugar a dudas* se presentó en la entrada de la exposición de los artistas colombianos en Suiza mediante un pequeño portafolio, el dinero recibido del público por concepto de entradas a la exhibición fue donado al espacio para el desarrollo del proyecto. Posteriormente Daros recomendó a *lugar a dudas* con Avina, entidad que aún sigue apoyando el proyecto. De la misma manera, *TeorÉtica* acogió la obra de Oscar Muñoz y aportó un pequeño recurso a la propuesta que promovía el artista.

La puesta en marcha de *lugar a dudas* fue un proceso que gracias a una mezcla combinada de esfuerzos fue dándose a partir de la voluntad y la solidaridad de personas e instituciones que hicieron posible un afianzamiento desde donde ha sido posible construir. Por lo tanto, la gestión ideológica del espacio con el entorno, con sus necesidades y sus deseos, ha sido fundamental y ha estado íntimamente ligada a la gestión de todo tipo de recursos. Esta posición se ha visto reflejada en un proceso ininterrumpido de actividades, programas y alternativas para hacer posible el desarrollo de relaciones que permitan ampliar y cualificar los públicos y extender las prácticas a otros espacios y contextos. Para plantear efectivamente el plan del espacio, Oscar Muñoz convocó la participación de artistas, curadores y otros actores del medio que integraron un grupo asesor que formuló el horizonte conceptual del proyecto.

Desde que *lugar a dudas* se abrió en 2005, se fue constituyendo

y fortaleciendo como un espacio propositivo en torno a la construcción de la escena local a partir de objetivos entre los que está la intención de promover y difundir la creación artística contemporánea a través de un proceso articulado de investigación, producción y confrontación abierta. Contrario a lo que normalmente podría esperarse el planteamiento no se enfoca de manera exclusiva en los artistas o el medio, se extiende abriéndose al público, se piensa para la ciudad, a la comunidad de la que el espacio hace parte, ubicándose en diversos y simultáneos campos de acción. Ha funcionado como un laboratorio que involucra la práctica artística y la práctica pedagógica como mecanismos para fomentar el conocimiento del arte contemporáneo y provocar la interacción de la comunidad. *lugar a dudas* está en constante discusión, cuestionando su funcionamiento, replanteando las cosas de acuerdo a las necesidades que se van detectando en la relación con el público que asiste al espacio.

Con la apertura del espacio se propiciaron una serie de recursos iniciales que hicieron posible poner en marcha la propuesta.

lugar a dudas inició con un espacio de exhibición amplio y un pequeño espacio de documentación con libros y material aportado por Oscar Muñoz, pero a partir de las relaciones establecidas inicialmente con Daros y posteriormente con otras instituciones y diversos actores el material fue incrementándose, se notó el interés de las personas por estos elementos y en el lapso de dos años el espacio se fue adaptando a las necesidades del público. El Centro de Documentación tuvo buena recepción y se decidió abrirle un espacio más grande mudándolo a la sala de exhibición, y el lugar para las exhibiciones se ubicó en el exterior, en lo que hoy es la vitrina, en diálogo con la calle y en relación al cambio que había sufrido el barrio que de residencial había pasado a convertirse en un sector comercial.

Para este momento ya se había conformado un pequeño equipo de trabajo, dos personas que atendían las germinales áreas del sitio. Iniciar el proceso y estar dispuestos a mantenerlo y transformarlo en razón a las necesidades del contexto, fue generando en el tiempo una serie de necesidades por las cuales había que plantear

estrategias que permitieran cumplir los objetivos.

Para las iniciativas particulares, la conquista de la autonomía permite una variada gama de formas de acción, la diversidad y dinamismo hacen posible no sólo el desarrollo de otros formatos, el acercamiento a otros actores y la apertura a nuevos públicos, también, la aplicación de estrategias que permiten realizar y mantener los procesos. Aunque tiende a pensarse lo contrario, la gestión es un trabajo que exige creatividad, además, flexibilidad y conocimiento. Los planes de gestión tienen que ver necesariamente con la naturaleza de los proyectos que se impulsan. En este sentido, se han generado transformaciones considerables, la especialización de funciones, la articulación y el trabajo en equipo han superado las barreras y los antagonismos, hasta hace un tiempo irreconciliables, entre arte y gestión. Así mismo, las actuales prácticas artísticas replantean sus objetivos, buscan vincularse y encuentran mecanismos de articulación con el entorno, apuestan por la formación del público e incluso del medio; generan actividades que facilitan la participación, la intromisión, el diálogo. Dado que las propuestas son diversas, continuamente se están requiriendo esfuerzos conjuntos para lograr materializarlas y sostenerlas en condiciones que no sólo se concentren en asegurar resultados financieros y cuantificables.

Con el proyecto puesto a andar, los retos se concentraban en mantenerlo, la opción más adecuada en ese momento era recurrir a los programas de apoyo internacional. La primera aplicación que se hizo fue al *Prince Claus Fund*, ésta se materializó en el aporte de diez mil euros que ingresaron para el apoyo de los programas de la fundación durante un año. El contacto que facilitó la información para esta aplicación también se dio en Zúrich en la exposición *Cantos Cuentos Colombianos*.

Pasado el primer año, en *lugar a dudas* se decidió hacer un proyecto editorial la revista *Errata* que es una publicación sobre el espacio; para poder llevar a cabo esta idea se recurrió a Ernesto Fernández un empresario de la industria gráfica reconocido por su apoyo en especie a diversos proyectos culturales. Esta relación contribuyó en el tiempo para dar continuidad a la iniciativa de las publicaciones, posteriormente se vio la necesidad de ofrecerle al público una herramienta de información de las actividades que se adelantaban en el espacio. Aunque se pensó inicialmente en el formato de una revista, se consideró que era mejor la producción constante de publicaciones mediante las cuales, hasta la actualidad se siguen documentando y reseñando las programaciones del cine y de las exhibiciones.

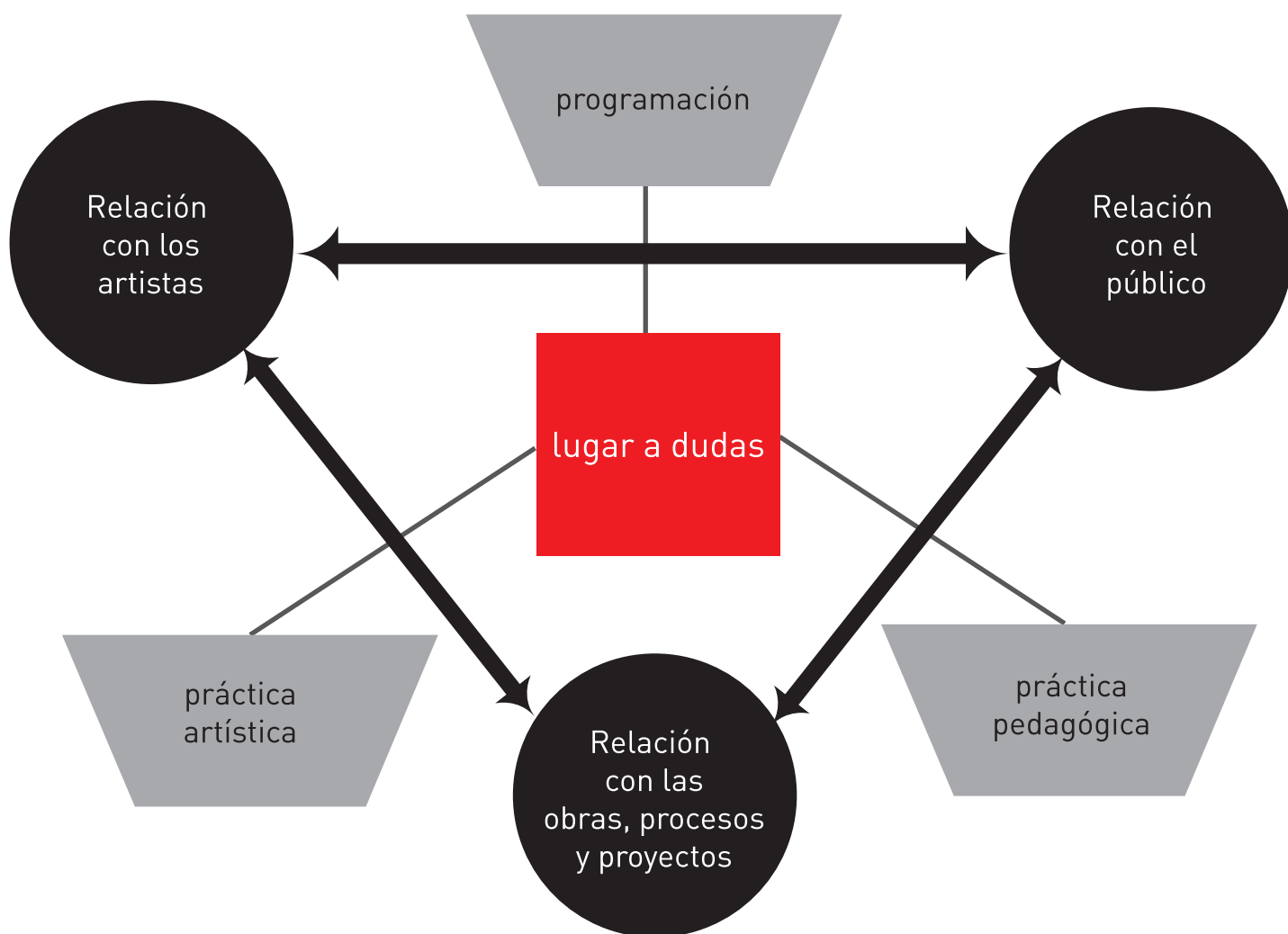
En 2006 Alessio Antonioli, Director de Gasworks y Triangle Network, en la visita que realizó a la ciudad con motivo del Festival de Performance de Cali, conoció el espacio y propuso el modelo de trabajo en red con programas de residencias de espacios

suramericanos. De ahí en adelante ese modelo ha estado presente en el panorama de las actividades que *lugar a dudas* se plantea. De hecho ese modelo ha sido impulsado en la construcción de otras relaciones de colaboración en red con otros espacios y diferentes organizaciones nacional e internacionalmente. A través de *Triangle Network*, *lugar a dudas* colabora con el programa *Knowledge and Skills Sharing Residency* apoyado por *Arts Collaboratory*, también como miembro de *Residencias en Red Iberoamérica*. Proyecto organizado con el apoyo de *AECID* (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y la *Red de Centros Culturales de España en Iberoamérica*. En cooperación con organizaciones nacionales como la *Fundación Gilberto Alzate Avendaño* mediante una convocatoria para artistas plásticos y visuales, para realizar una residencia entre septiembre y octubre de 2010. Y actualmente impulsando el proyecto local denominado *La Colaborativa* con la que se pretende desarrollar una plataforma precisamente de colaboración, inspirada en los modelos en los que se desenvuelve, para aunar esfuerzos y fortalecer los procesos que se adelantan en la ciudad.

Desde 2007 Hivos apoya los proyectos relacionados a la plataforma pedagógica y de documentación de *lugar a dudas* por medio del programa *Arts Collaboratory*.

La gestión de recursos en nuestro contexto ha sido un proceso de aprendizaje. Con una escena en la cual el arte contemporáneo no se considera parte importante de la oferta cultural, la conquista de público, pero también de patrocinadores que apoyen programas o proyectos relacionados, son procesos paralelos, que imponen retos, tareas de exploración continua en mecanismos que permitan propiciar acercamientos de reconocimiento al espacio y sus propuestas para poder establecer relaciones y convenios que hagan posible la construcción colectiva y progresiva de una plataforma local.

La vinculación del espacio al entorno generó, hacia el año 2007, todo tipo de análisis en relación a diversos temas, entre ellos la accesibilidad física al espacio. Debido a los lineamientos urbanísticos del barrio en el que se ubica la casa, en ese momento aún con un fuerte referente residencial, y los arquitectónicos predominantes en cada inmueble con antejardines encerrados mediante rejas como las que tenía *lugar a dudas*, marcaban una barrera entre el exterior y la propiedad privada, que fue evidente en la distancia, que aún dejando abiertas las rejas y las puertas no lograba ser superada por la mayoría de los transeúntes. En vista de esto se decidió quitar ese obstáculo simbólico replanteando el exterior y su relación con el adentro, recurriendo no sólo al cambio de la estructura y desplazamiento de las rejas sino la incorporación de mecanismos con los que se podían expandir los contenidos y extender el espacio hacia la calle y viceversa como por ejemplo los dispositivos de iluminación, el aviso de invitación

*siga este lugar es para usted, unificación del acceso al antejardín y la casa con los mismos elementos constructivos de la calle, el uso de carteleros con la información de las actividades, la construcción de dispositivos para sentarse, quedarse y poder compartir eventos y al mismo tiempo observar el contenido de *la vitrina* un concepto de exhibición que se plantea a partir de varias circunstancias, en primer lugar, la necesidad de ampliar el centro de documentación en el interior de la casa¹. En segundo término la búsqueda de nuevas estrategias de diálogo e intercambio con públicos más amplios, en este caso con respecto a las transformaciones que a partir de mediados de 2000 se operarían en el Barrio Granada hoy convertido en un espacio gentrificado, con exclusivos centros de estética, diseño de modas, joyas, restaurantes y bares².*

La cena mecenas fue uno de los eventos adelantados por *lugar a dudas* con el fin de dar a conocer el espacio, socializar la propuesta

y buscar el apoyo de patrocinadores que se sintieran atraídos por los objetivos y proyectos del lugar. En la dinámica planteada para el evento se previó la rifa, entre los asistentes, de una obra de Oscar Muñoz. El ganador fue Mario Scarpetta un empresario de la ciudad perteneciente a una familia reconocida localmente por su trabajo activo en obras sociales. Así empezó una relación en la que la familia se vinculó como apoyante del espacio de exhibición de *la vitrina*, y que con el tiempo continuaría cuando Mario Scarpetta, a título personal, decidió continuar con el patrocinio del proyecto convirtiéndose en un mecenas entusiasta que hoy contribuye al funcionamiento del espacio. Sus aportes fueron evolucionando conforme a un creciente compromiso hasta explorar mecanismos de participación más activos como la reciente creación de una fundación que, asesorada por *lugar a dudas* hará posible la conformación de una colección pública que contribuirá a documentar el movimiento de la escena artística; durante estos años, cabe anotar que en la ciudad, desde instancias

1 Por la demanda del público y el subsecuente crecimiento de su contenido bibliográfico a una gran variedad de libros, revistas, publicaciones impresas y digitales, películas y videos, relacionados con el arte actual.

2 Recientemente y en relación a ese diálogo que sostiene la vitrina con respecto al contexto, se realizó la exhibición de la obra *Tres morros blancos o el mito del progreso* del artista Marcelo Cidade pertinente con el proyecto a gran escala para las obras de modernización en infraestructura que actualmente se adelantan en la ciudad y que en ese momento intervenían la calle en la que está ubicada la casa de *lugar a dudas*.

oficiales, no existen políticas que trabajen en torno a la necesidad de generar investigaciones o colecciones que den cuenta de la producción artística de los últimos años, a pesar de la importancia comprobada que este contexto representa para el arte nacional.

La sostenibilidad está íntimamente ligada a la noción de gestión como herramienta para el desarrollo y cualificación del medio; por lo tanto, la gestión de proyectos artísticos necesariamente debería apuntar a la continuidad de los procesos, pero también al sostenimiento y progreso de las estructuras que los hacen posibles.

Año a año el crecimiento del proyecto hizo necesario que el equipo se fuera ampliando, hoy en día el funcionamiento del espacio se da gracias a la labor de catorce personas y algunos voluntarios que se hacen cargo por áreas, mediante la coordinación de programas específicos. Este equipo, que se ha ido transformando, opera en un colectivo que está en constante retroalimentación. Mediante reuniones semanales se toman decisiones conjuntas, se planean las programaciones, se revisa el desarrollo de los diversos proyectos en un ambiente que deja campo abierto a los cuestionamientos, los análisis, y las propuestas.

Con el tiempo, *lugar a dudas* ha logrado consolidar su proyecto. Actualmente sus acciones están encaminadas por un lado, a promover políticas y planes de acción que mediante el trabajo colaborativo entre instituciones y grupos culturales de la ciudad promuevan la práctica artística contemporánea, y por otro a mantener desde sus proyectos con la programación de diversas actividades y eventos, activo el diálogo entre el público y la escena local con respecto al entorno³.

Un primer inversionista por el que se debería apostar es el público, en sí, no debería ser difícil si tenemos en cuenta que actualmente nos movemos en un mundo dominado por la imagen y el intercambio, tópicos fundamentales del arte.

³ www.lugaradudas.org