

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

FADA

CARRERA DE ARTES VISUALES

“TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - CARTOGRAFÍA”

ÁLVARO ESPINOSA

2012-12-10

Antes de llegar al Boulevard existieron muchas ideas previas de cómo iba a ser trabajar en este sitio.

Todos los comentarios de las personas que conocían y habían estado últimamente en el lugar crearon ciertos prejuicios, no fundamentados, de la gente, los comerciantes, las viviendas y demás.

Imaginarios de un sitio por conocer, con pasado para olvidar.

Después de haber escuchado toda clase de cosas y habiendo creado ideas preconcebidas del lugar, escogimos realizar nuestro trabajo de “arte en comunidad” en el Boulevard, lo cual nos llevó a un acercamiento directo al Museo de Artes Gráficas y a los investigadores que ahí desempeñan su trabajo.

Ellos nos recomendaron varias cosas para poder desenvolvernos en el espacio y ciertas observaciones previas antes de salir al trabajo de campo.

Antes de llegar al museo nuestras ideas eran de un lugar lleno de ladrones, vendedores de droga y prostitutas que quitaban la belleza de este sitio.

Después de conversar con los investigadores del museo, nuestras ideas fueron aclarándose de que era lo que sucedía en los alrededores y cómo funcionaba todo.

Pero una vez que inició el trabajo de campo nos pudimos dar cuenta de cómo era la vida en el lugar, que era lo que la gente quería, cómo vivía y en especial nos enteramos del

descontento general de la gente, que ahí vive, con el municipio, la remodelación y la falta de cooperación.

Este trabajo de investigación se lo realizó por el método de la cartografía, ubicando los talleres de artistas y los lugares expositivos que se encuentran en el Boulevard de la Av. 24 de Mayo.

Se trabajó en la recolección de memorias y vivencias de los artistas y todo lo que han vivido desde su llegada al Boulevard.

Todos ellos tienen su propia opinión de cómo ha ido evolucionando este sitio desde su reconstrucción, pero algo que todos ellos nos dejan en claro es que este cambio a Boulevard no fue lo que ellos esperaron desde un principio ni tampoco se cumplieron las promesas del municipio a sus habitantes.

Tras esta investigación por todo el sector se realizó fotografías de los talleres de los artistas buscando retratar la huella que dejan las personas en los lugares que convierten suyos, como parte de sus vidas, y específicamente cómo un artista se apodera de un lugar para trabajar en él.

Todos los artistas se mostraron abiertos a este trabajo, con la idea de que se estaba haciendo arte con el lugar en el que ellos realizan su propio trabajo artístico.

También les agradó la idea de publicidad que este trabajo podría otorgarles para con las personas que vean el producto final y para el interés que este podría generar en ellos concluyendo en la venta de su trabajo.

Las conclusiones de este trabajo fueron claras en cuanto a su realización y objetivos finales. Cuando una persona se apodera de un lugar para trabajar en él, siempre deja algo en ese sitio que lo podríamos llamar “su propia firma”. Y la firma de un artista es un lugar lleno de pintura, para trabajar y en las paredes, cuadros y trabajos por doquier, una organización específica del lugar para su comodidad, toda la herramienta utilizada en su trabajo vista

notablemente y en algunos de los casos lugares para dormir por si el trabajo o la inspiración consume el tiempo del artista y lo obliga a trabajar arduamente.

Este trabajo de investigación en sus inicios no fue concebido como un mapeo del lugar, sino comenzó de una manera poco favorable para alcanzar los objetivos requeridos.

Inicio con un trabajo de investigación con textos, variables desde los textos e hipótesis generada desde los textos.

Pero para este trabajo fue evidente que se necesitó un tipo de investigación diferente, en la cual las variables fueran generadas en el campo y mediante esto se fueran aclarando en el proceso tras las experiencias vividas por las personas con las cuales se trabajó.

Cartografía

Fue escogida la cartografía-mapeo para este trabajo por la gran ayuda para resolver las inquietudes generadas al trabajar en comunidad intentando, de alguna manera, crear arte en comunidad.

Esta cartografía se realizó mediante fichas creadas para resolver ciertas inquietudes de cuales son los sitios específicos relacionados a este trabajo en cuanto a talleres y sitios expositivos ubicados en el Boulevard de la Av. 24 de Mayo.

Los objetivos principales de esta cartografía son descubrir cuantos artistas han escogido este espacio como su lugar de trabajo, cómo se sienten en cuanto al entorno y principalmente evidenciar cómo deja un artista plasmado su paso por un área arquitectónica, en este caso sus talleres. Qué evidencia que ese lugar pertenece a un artista que produce su obra ahí llegando, hasta cierto punto, a un hecho psicológico de comportamiento y apropiación personal.

Estos objetivos fueron claros desde un comienzo lo cual nos llevó a redireccionar rápidamente el método de trabajo para su realización óptima y con resultados concisos.

Tras todo este trabajo los resultados fueron satisfactorios al poder evidenciar cuan fuerte es la huella que un artista deja en un espacio y lo libre que es al poder realizarlo; en comparación a otro tipo de personas las cuales solo crean espacio fáciles de volverse a repetir por personas que se desempeñan en lo mismo y las leyes que tienen que acoger de los lugares donde trabajan que no les permiten ser totalmente creativos ni apoderarse de esos espacios.

Cada taller tiene una firma que hace alusión al artista que ahí trabaja y muestra que todo en cuanto al lugar es creado gracias a la personalidad nata de quien se desenvuelve en dicho espacio.

Algunos de ellos son más libres y seguros al posesionarse bajo un techo que es su taller y otros muestran que el lugar les pertenece dejando a la vista sus materiales de trabajo y su obra terminada y la cual en ese momento está siendo realizada.

Variables

Las variables de este trabajo obtenidas en el campo fueron las siguientes:

-Uso de espacio personal: referencia edad del propietario

comodidad

gusto

-Función de los espacios internos: forma

tamaño

-Funcionalidad: iluminación

materiales usados en la construcción

adaptación del lugar

opiniones

Fichas Técnicas de Cartografía

1. Nombre: Sala de exposiciones de la 24 de Mayo

2. Edad:-

3. Ocupación: -

4. Desde cuándo está en el espacio: 4 años. Lugar creado con la renovación de la Av. 24 de Mayo.

5. Mapa

6. Descripción del lugar: Se encuentra ubicado en la esquina de la primera plaza de las cuatro que conforman el Boulevard. Es un espacio de un piso con cuatro columnas en su interior en el cual podemos observar fotografías de la historia de la Av. 24 de Mayo hasta su renovación.

7. Observaciones: Es un lugar en el cual se podría realizar diversas exposiciones debido a su tamaño, pero que la Fundación Museos de la Ciudad ha destinado para un fin poco útil, debido a que la misma exposición se encuentra desde la inauguración del lugar, cuatro años atrás y que a la vez tiene un falta absoluta de publicidad del sitio.

8. Apreciaciones personales: El Municipio de Quito en su afán de justificar el proyecto realizado en el lugar ha destinado un sitio expositivo dedicado exclusivamente a la historia de la Av. 24 de Mayo. La cual por desgracia no se ha seguido con las exposiciones ni un proceso extenso realizado en base a eso.

9. Fotografía:

Nota: Información obtenida del guardia del lugar. Se encuentra en la sala de exposiciones desde Junio de 2012.

1. Nombre: Estampería Quiteña - Arnoldo Sicles

2. Edad: 58

3. Ocupación: Jefe-director de taller Estampería Quiteña

4. Desde cuándo está en el espacio: Marzo 2007

5. Mapa

6. Descripción del lugar: La Estampería Quiteña se encuentra ubicada en la parte posterior izquierda de la Iglesia del Robo.

Es una casa remodelada que inicialmente fue un molino para luego pasar a ser abandonada y utilizada como casa de paso para viajeros y bodega de cachineros. Aquí se encuentran los talleres para realizar todo tipo de grabado con sus respectivos materiales.

7. Observaciones: La Estampería Quiteña es uno de los mejores talleres de grabado en América Latina por todas sus herramientas y equipos; pero que sin embargo no es acogido por los artistas para la realización de grabados nacionales.

8. Apreciaciones personales: Es un lugar arquitectónicamente estético en cuanto a su reconstrucción, pero que según Arnoldo la remodelación solo fue pensada con bases estéticas; por lo que él ha tenido que adaptar ciertas cosas en el lugar para que se convierta realmente en un taller de grabado.

9. Fotografia:

1. Nombre: Melinton Oña

2. Edad: 48

3. Ocupación: Trabajador del arte

4. Desde cuándo está en el espacio: 4 meses

5. Mapa

6. Descripción del lugar: El taller de Melinton se encuentra ubicado en una casa angosta con varios pisos de los cuales específicamente para su taller el utiliza el tercer piso. En su taller él tiene su caballete posicionado junto a una gran ventana que tiene mira a la Virgen del Panecillo y en el cual ha logrado encontrar un espacio para colocar sus cuadros.

7. Observaciones: Melinton está en la búsqueda de generar vínculos con la comunidad de la 24 de Mayo, por la razón de que él en su taller lleva poco tiempo y aún no ha tenido la amplitud ni el tiempo necesario para lograr este objetivo.

8. Apreciaciones personales: Pese a que el taller es un lugar pequeño, Melinton conforme el tiempo ha encontrado lugar para todo. Lo más necesario para él son sus pinturas, su caballete y sus pinceles que juntos a los bastidores él puede crear su obra artística.

9. Fotografía:

- 1. Nombre:** Alberto Hidrovo
- 2. Edad:** -
- 3. Ocupación:** Arista plástico
- 4. Desde cuándo está en el espacio:** Desde 2008
- 5. Mapa**

6. Descripción del lugar: El lugar que Alberto a destinado para ser su taller es un lugar no muy grande pero es alto, lo cual Alberto considera que es de gran ayuda para él, por lo que le gusta trabajar con formatos grandes y esto le facilita moverse con facilidad.

En el taller podemos encontrar la obra de Alberto por todas partes, colgado en la pared, en el suelo, unos bastidores sobre otros, en el lugar de trabajo.

En la parte posterior del taller y dividido por una cortina roja se encuentra un espacio creado como un pequeño dormitorio donde Alberto tiene una cama, una cocina y una refrigeradora.

7. Observaciones: La falta de apoyo municipal, seccional, gubernamental para el desarrollo cultural ha afectado en gran parte el comercio en el sector de la Av. 24 de Mayo. Se debe generar un apoyo cultural para una apertura a las artes.

8. Apreciaciones personales: El taller de Alberto es en si el lugar más semejante a lo que se considera un taller de trabajo artístico, por la forma en la que está conformado y por el

evidente paso que el artista ha tenido en el espacio dejando una huella totalmente perceptible de que es el lugar donde Alberto crea su obra.

9. Fotografía:

1. Nombre: Casa Nina Shungo

2. Edad: -

3. Ocupación: Casa otorgada a jóvenes para la realización de talleres a la comunidad y de desempeño artístico.

4. Desde cuándo está en el espacio: Abril 2012

5. Mapa

6. Descripción del lugar: Es una casa antigua ubicada junto al Museo de la Ciudad donada a la labor de jóvenes artistas. La casa se encuentra en constante remodelación debido al desgaste que ha tenido durante el tiempo.

Es grande, con varios talleres y aulas para impartir clases a la comunidad de pintura, lutheria, música y grafiti.

7. Observaciones: Pese al mal estado en algunas partes de la casa, los jóvenes que trabajan en ella han logrado ubicarse y desempeñar su labor desde hace 7 meses. La ayuda que ha dado esta casa para ensayo de bandas musicales y de baile es un apoyo a la cultura.

8. Apreciaciones personales: Esta donación de un espacio para que jóvenes trabajen en el arte es una gran ayuda a la cultura.

9. Fotografía:

1. Nombre: Ricardo Sangucho

2. Edad: 58

3. Ocupación: Escultor

4. Desde cuándo está en el espacio: Agosto 2012

5. Mapa

6. Descripción del lugar: Es un pequeño taller, el cual es utilizado principalmente como sitio para exponer el trabajo escultórico que está a la venta.

A la entrada está una pequeña mesa en la cual el artista da los acabados de pintura a sus piezas y por todo el espacio varias esculturas colocadas en mesas o colgadas en las paredes de las cuales solo des de ellas son de precios elevados, debido a que el artista no quiere llevar su trabajo más costoso a este sitio por la inseguridad que siente que hay.

7. Observaciones: Pese al gran entusiasmo con el cual llegó al lugar Ricardo Sangucho, con el tiempo se dio cuenta de lo poco que realmente podía realizar en el boulevard debido a todas las ordenanzas municipales y leyes de espacio público que lo impiden cumplir con sus deseos. Se vive con muchas cosas en la 24 que “*dañan la mente*” según nos dice Ricardo y que por todo esto no es un lugar para permanecer mucho tiempo.

8. Apreciaciones personales: Ricardo es un artista con una historia amplia en el campo del arte y la reconstrucción que fue atraído por todas las promesas hechas por el municipio pero que con el tiempo entendió que no todo esto era verdad y por este motivo piensa quedarse solo unos mese más en su taller actual.

9. Fotografía:

Diario de campo realizado con el taller de Alberto Hidrovo

En cuanto al trabajo realizado una conclusión clara es que el taller que más muestra la huella de un artista-productor de obra y su paso por el mismo es el de Alberto Hidrovo por todo lo que se puede apreciar en el sitio.

Toda la obra pictórica, o la gran mayoría, que Alberto realiza se encuentra en el taller.

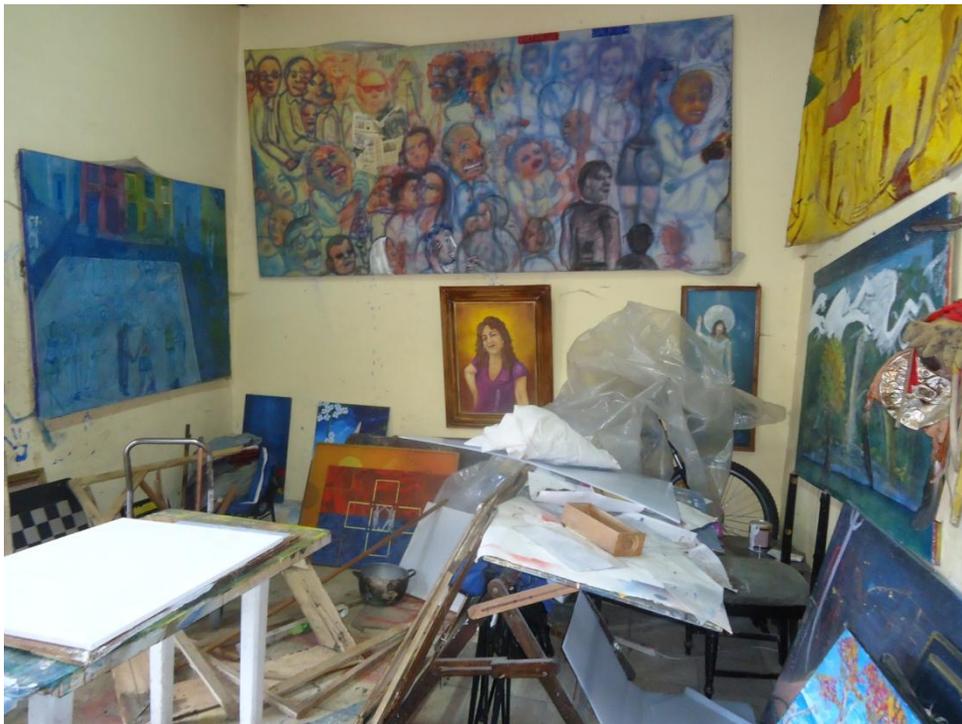
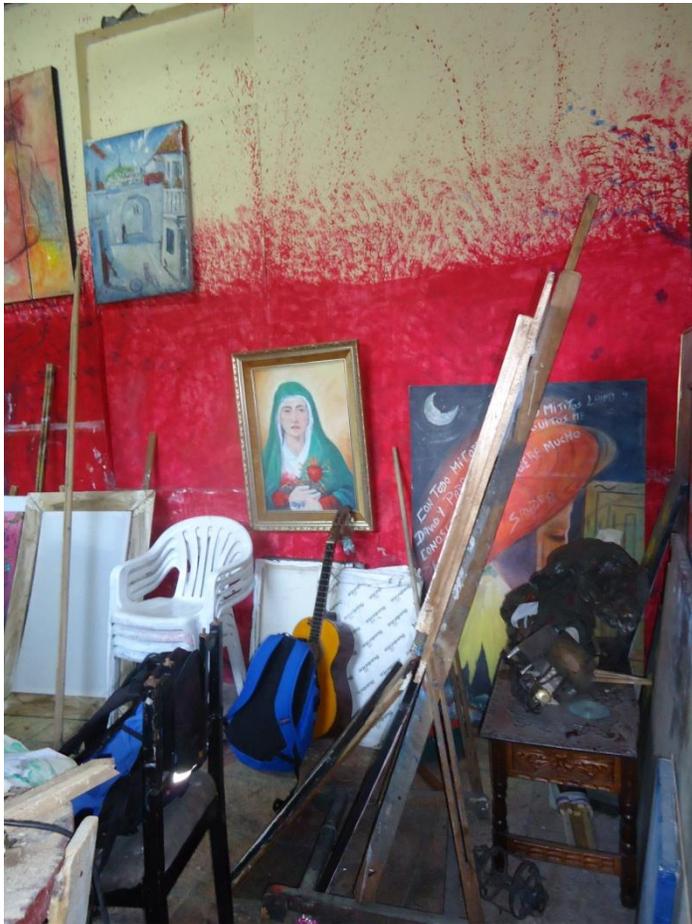
La obra que está destinada para la venta esta cuidadosamente ubicada en el suelo y los cuadros que podemos observar colgados en las paredes es parte de la colección personal del artista con el fin único de ser expuesta en el taller u otro lugar que abra las puertas a Alberto para exponer.

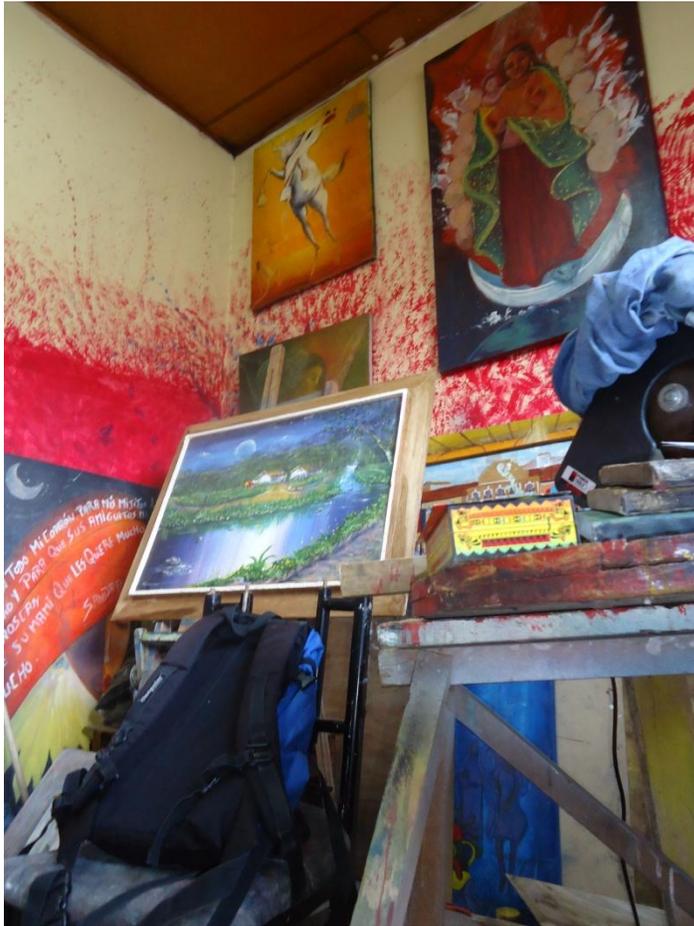
Pero lo que realmente nos demuestra que es el taller de un artista pictórico es toda la pintura que podemos ver en las paredes, en el suelo, las sillas y las tres mesas que se encuentran dentro.

Cada pared nos cuenta algo diferente; pudiendo ser la energía con el que pinta Alberto, un momento de aburrimiento o inspiración, los estados de ánimo del artista o el deseo de mostrar que el espacio pertenece exclusivamente a Alberto.

Una cocina, una refrigeradora, una cama, un baño y varias cosas personales en la parte posterior del taller nos muestran un pequeño departamento adecuado para cuando el trabajo y la inspiración sean largos y absorban todo el tiempo del artista que lo obligue a dormir en su propio taller.

El trabajo que un artista crea lo envuelve tanto al punto de en ciertas ocasiones aislarse del mundo exterior para solo concentrarse en lo que está creando en ese momento, llevándolo a perder la noción del tiempo, la sensación de hambre, sed o sueño e impidiendo que el cansancio se apodere del cuerpo hasta no sentir que se avanzó lo que era debido por ese día o acabar por completo dicho trabajo.

Esto lleva a los artistas a apoderarse de un lugar arreglándolo a la comodidad y beneficio para poder de esta manera trabajar con ese sentimiento de paz y seguridad.

Esto lo podemos observar con claridad en el taller de Alberto. Que cuando una persona entra rápidamente se siente en un espacio distinto a los comunes, en el cual parece todo desordenado pero que para quien ahí convive está todo al alcance y es fácil de encontrar y movilizarse.

Cada persona posee una forma de acomodarse y tener lo que más necesita cerca. Cada persona deja una huella específica en el lugar en donde trabaja y el artista deja cada cosa distinta a como la encontró en un principio.

Conclusiones

El trabajo de 3 meses realizado en el Boulevard de la Av. 24 de Mayo nos permite entender que la burocracia solo hace lo que para ella cree conveniente, creando leyes que muchas veces dificultan el trabajo de los pequeños productores.

Los prejuicios creados en base a un lugar, en este caso, son fácilmente reemplazados una vez que se ha podido convivir en dicho espacio o también pueden ser comprobados de la misma manera.

Los artistas que no viven dentro del cubo blanco de las élites sobreviven creando obras bajo pedido que no son precisamente lo que ellos quisieran estar haciendo pero que esto les

ayuda a obtener dinero para el día a día dentro de la sociedad. Pero que pese a todo siempre sus ideas se podrán ver en su obra, sea esta comercial o no permitiéndoles esto venderla o solo conservarla como parte de una colección personal muy querida.

Cuando se trabaja con personas se puede esperar realmente cualquier cosas, facilidad para abrirse a trabajar con extraños o pueden estar totalmente reacios, personalidades de todo tipo e ideas totalmente distintas pese a esta en un mismo lugar o realizando un mismo tipo de trabajo. Cada persona es un mundo distinto al cual hay que saber llegar de distintas maneras si así se desea.