

Instituto
de arte
contemporáneo

Conclusiones al I Encuentro Iberoamericano sobre Arte, Trabajo y Economía - Del 15 al 17 de noviembre de 2011

Publicado 29-12-2011

ARTEACTUAL-FLACSO, proyecto liderado por el artista Marcelo Aguirre, y el equipo compuesto por Paulina León, María Fernanda Cartagena y María del Carmen Oleas, desarrollaron con un nivel excelente de organización y elevada profesionalidad De la adversidad ¡Vivimos! I Encuentro Iberoamericano sobre Arte, Trabajo y Economía, cumpliendo con el objetivo de propiciar un diálogo crítico entre el campo del arte y el de la economía, una relación escasamente explorada hasta ahora en Ecuador. El evento contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Banco de Pichincha, la Embajada de España y Acción Cultural Española. La convocatoria tuvo lugar en Quito, a un mes de la finalización de su designación como Capital Americana de la Cultura.

Ecuador vive una nueva situación, caracterizada por un creciente desarrollo cultural y la eclosión de una generación de jóvenes artistas que completan su formación en el extranjero y están bien comunicados internacionalmente. Asimismo existen proyectos de gestión cultural comunitaria y propuestas de archivos colectivos fuertemente enraizados en la población local a través de colectivos urbanos. Tanto los ponentes activos en Ecuador como los participantes en las mesas, señalan carencias en la formación académica y demandan capacitación profesional para los diversos agentes intervinientes en el arte actual: la ciudad de Quito cuenta con una sola galería, superviviente a la gran crisis bancaria. En su soledad casi absoluta, se demanda a los centros institucionales mayor apoyo a la creación actual y la exhibición de artistas jóvenes y emergentes. El Museo Nacional de Arte Contemporáneo se inauguró apenas hace un año.

La administración cultural está impulsando el desarrollo de estudios estadísticos para tratar de dimensionar el sector artístico, evaluar sus necesidades y definir líneas de apoyo en un contexto marcado por el crecimiento de las industrias creativas. Para ello se plantea establecer una Cuenta Satélite que permita ponderar la aportación al PIB nacional. Además se está mejorando el sistema de asignación, seguimiento y justificación de fondos concursales de apoyo a la

creación.

Ante este panorama han proliferado colectivos y espacios independientes que desarrollan procesos y prácticas artísticas contemporáneas sin una estructura formal que facilite su sostenibilidad financiera. El asociacionismo profesional está por desarrollar, así como un plan de formación de públicos conducente al aprecio al arte de vanguardia.

El proyecto ARTE ACTUAL de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales constituye un hito en este sentido. El éxito del programa, tras cinco años de implantación ha animado a la puesta en marcha de una Maestría en Arte para el próximo curso académico, que contribuirá al avance en la formación y la investigación. Es fundamental que, ante el horizonte que se abre para el sector de las artes visuales en los próximos años, coincidente con una apuesta por el desarrollo de una economía de la cultura desde el Ministerio de Cultura, la administración apueste por la transparencia y por la implantación de buenas prácticas profesionales, fomentando la identificación de los agentes participantes, a quienes debe animar al desarrollo de códigos deontológicos de aplicación tanto a la producción como a la exhibición, difusión y circulación de bienes y servicios artísticos, desde la toma de conciencia de su aportación a la generación y acrecentamiento de patrimonio contemporáneo.

El encuentro se estructuró en torno a cuatro secciones:

Mesa 1: Economía y cultura, ¿una relación contradictoria? Dilemas y oportunidades en el diálogo economía, cultura y arte en el capitalismo globalizado.

Mesa 2: Arte y mercado ¿Es la obra de arte una mercancía como cualquier otra?

Mesa 3: Sustentabilidad de organizaciones y proyectos culturales. Experiencias, desafíos y oportunidades en gestión y sustentabilidad financiera, socio-cultural y política de organizaciones dedicadas a procesos y prácticas artísticas contemporáneas.

Mesa 4: Estrategias para salir de la precariedad. Redes culturales, articulaciones, colaboraciones y buenas prácticas profesionales en las artes visuales.

Enlaces con el programa y blog:

<http://culturaqui.com/destacado/arte-y-economia-de-la-adversidad-%C2%A1vivimos>

<http://delaadversidadvivimos.wordpress.com/>

El IAC estuvo representado en la mesa 4: Estrategias para salir de la precariedad: redes culturales, articulaciones, colaboraciones y buenas prácticas profesionales en las artes visuales, moderada por Falco.

Integraron la mesa el colectivo Tranvía Cero, Red Cultural del Sur (Quito), **Javier Duero** (Pensart, España), Paulina Varas (CRAC, Valparaíso, Chile) y **Federico Castro**

Morales (Instituto de Arte Contemporáneo, España).

La aportación del IAC se centró en las **“Herramientas conceptuales de regulación y profesionalización del sector: Procesos asociativos, buenas prácticas y código deontológico”**. Federico Castro explicó los logros de las asociaciones de artistas y demás colectivos profesionales en España, así como la del IAC, destacando su carácter interprofesional y la búsqueda de consenso con las demás asociaciones para amplificar la voz y contundencia del sector. Tras mencionar los éxitos alcanzados en España a través del Decálogo de las Artes Visuales (UAAV, 2007) y del Manual de buenas prácticas profesionales de las artes visuales (UAAV, 2008), centró la atención sobre las iniciativas impulsadas por el IAC: el Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte Contemporáneo, suscrito por el Ministerio de Cultura y todas las asociaciones de las artes visuales (2007), y el Código Deontológico del IAC (2011), único de carácter interprofesional existente en España. Finalmente se refirió a la incidencia estructurante, económica y social del programa **ARS (Art, Research Society): el arte como criterio de excelencia**, desarrollado en el marco del convenio suscrito en 2010 entre el IAC y la Secretaría General de Universidades para “fomentar la elaboración de modelos de excelencia, que integren aspectos vinculados con la sensibilidad artística interdisciplinar entendida como núcleo fundamental de la educación ciudadana y de la cultura”.

ARS ha sido valorado muy positivamente en Ecuador, al reconocer en él un modelo extrapolable a otras latitudes dado que se ve en él un motor para la investigación en arte actual y porque su incorporación al Programa Campus de Excelencia Internacional, basado en la agregación estratégica de universidades, instituciones relacionadas con el Triángulo del Conocimiento, y el sector productivo ejercerá influencia en el desarrollo regional y posicionamiento en el contexto internacional. Igualmente se ha valorado la presentación que hace de la creación artística como cruce entre Arte-Ciencia-Tecnología y como espacio estratégico para la excelencia universitaria y su gestión próxima a la demanda de la sociedad y el mercado (ver Documento en <http://www.iac.org.es/el-arte-como-criterio-de-excelencia>).

De manera paralela se reunieron 4 grupos de trabajo, con una metodología participativa, diseñada por la Dirección de Fomento de la Cultura del Ministerio de Cultura de Ecuador, para analizar la situación del país en relación con las temáticas centrales de las mesas de debate y para identificar la cadena de valor de las artes visuales en dicho contexto.

En la sesión plenaria celebrada el jueves 18, los grupos de trabajo expusieron y debatieron sus aportaciones, que estructuran en tres bloques: análisis de carencias, recomendaciones y conclusiones, investigación y consumo.

Javier Duero intervino en nombre de Pensart, refiriéndose a la mediación, como híbrido entre curaduría, didáctica y acción social y a los procedimientos de colaboración y acceso a convocatorias de fondos públicos (a través de convocatorias de concurrencia competitiva) y mediante nuevas fórmulas (crowdfunding, microcrédito, comunidades autofinanciadas...) Finalmente presentó tres iniciativas en las que ha participado Pensart: Espacio Trapecio, Mapear

Madrid e In-Transit. Además incidió sobre el asociacionismo, la identificación y profesionalización del sector, abogando por la transparencia y la visibilidad de los proyectos.

Además de los ponentes Federico Castro y Javier Duero, miembros de la actual directiva del IAC, también participó en los debates **Ricardo Calero**, del Colectivo Aragonés de Artistas Visuales y socio del IAC, de visita en Quito procedente de la Bienal de Cuenca. Planteó la necesidad de avanzar más allá de la reciprocidad y solidaridad que ha sustentado la colaboración entre los artistas para vencer la precariedad.