

GYEARTE 2017

Entendiendo el Proyecto – Paola Facó

Vivimos en un mundo rodeado de arte, el cual se proyecta en nuestra cultura, recuerdos y experiencias. Sin embargo, lo que llamamos arte apareció en un momento muy concreto de nuestra cultura, en la Grecia antigua. Nuestro término arte proviene de la palabra latina “*ars*”, que a su vez se traduce del griego “*téchne*”. Así mismo “mímesis” se traduce como producción de imágenes, y a través de ella los griegos la veían como una destreza (*téchne*) similar a la del poeta y la de los pintores. Por consecuencia, la transmisión de la cultura es posible mediante la palabra escrita, con la adquisición y difusión del nuevo alfabeto que es el elemento común de una cultura que trasmite el conocimiento (Zalamea, 2015).

Por otro lado, la mímesis expresa en su sentido más profundo la idea de la “representación”, a la vez dinámica o performativa y objetiva o material. La representación sensible es valorada más allá de sus funciones mítico-rituales y se convierte en el *paso* de la cultura que permite hablar propiamente de “arte”. Así como la autonomía estética de las artes plásticas y la valoración independiente de la forma, que en conjunto con la reflexión filosófica, dan lugar a la aparición de las grandes categorías estéticas predominantes en Occidente; las más importantes son: armonía, simetría y belleza. Por esa razón, se define al arte como una convención cultural, que siempre depende de los cambios y modificaciones de los contextos culturales en los que se inscribe y desarrolla (Fernández, 2012).

Pero lo que entendemos hoy por “arte” es algo particular de los tiempos modernos, algo que se involucra tanto en el plano de las ideas como en un plano institucional. Además, ha cambiado por la transmisión cultural, las ideas de la poesía y la pintura que se convierten en un

punto de partida para establecer el moderno sistema de las bellas artes (Hernández, 2016). Sin embargo, esto ocasiona una progresiva pérdida de identificación del arte, sobre todo con lo categorizado con la palabra “belleza”. En el siglo XIX, el adjetivo “bellas” deja de utilizarse, y se habla de “las artes”, con una formulación genérica, de “el arte” y no con estrictamente categorizado como hermoso para los académicos, religiosos y la aristocracia (Gómez, 2012). En otras palabras, el arte es un concepto o ideas que desde su reconocimiento ha evolucionado y cambiado su discurso todas las veces que haya sido necesario con respecto al nivel cultural y social, empezando desde la mimesis hasta la producción en masa y de esta manera continuar con el arte contemporáneo que refleja la combinación de los conceptos, métodos y temas para desafiar los retos artísticos tradicionales con variedad de panoramas, valores y creencias (Patiño, 2016).

Luego de definir un poco lo que ahora se entiende por arte, nos podemos centrar en Ecuador, específicamente en Guayaquil unos siglos más tarde, en el año 1982, en el que director de la Pinacoteca del Banco Central de Guayaquil, Juan Castro Velásquez reunió a un grupo de artistas egresados del Colegio de Bellas Artes: Marcos Restrepo, Xavier Patiño, Flavio Álava, Jorge Velarde, Marco Alvarado y Paco Cuesta. Ellos iniciaron sus prácticas en el arte contemporáneo y su grupo fue conocido como: La Artefactoría por la referencia del artista Andy Warhol “Factory” (Cabanilla, 2014). Xavier Patiño expresa que en sus inicios el grupo contaba con muy poco presupuesto para realizar obras y por esa razón muchas no fueron documentadas. Sin embargo, el grupo era espontáneo y se consideraban “anarquistas creadores” porque trabajaban proyectos cortos, con los medios que tenían e incluso usaban la calle para exponer sus obras, debido a que en aquellos años la mayoría de las personas no asistía a las galerías (Kronfle, 2014).

La Artefactoría cambia la idea de la creación de obras únicas e irrepetibles con una obra autónoma que se preocupa por los elementos que la conforman así como su producción múltiple o en serie (Guschmer, 2013). El grupo realiza obras performáticas y a partir de ellos inicia el arte contemporáneo en Guayaquil, luego presentan proyectos destacados como “Arte en la calle” organizado por Madeleine Hollaender, auspiciado por el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil (MAAC) perteneciente al Banco Central, la Municipalidad de Guayaquil y la empresa de pinturas Wesco; el proyecto tenía como objetivo que las obras artísticas alcanzaran a aquellas personas que no pueden tenerla y de esta manera evidenciar el carácter elitista del arte. (Cabanilla, 2014).

Otro factor importante es la Institución Superior de Artes del Ecuador (ITAE) que nació bajo las propuestas del artista Xavier Patiño y a su convocatoria de actores culturales para desarrollar un centro de estudios artísticos a nivel profesional para insertar el arte en la esfera pública debido a la ausencia de una institución de educación profesional artística en toda la región Costa. Más adelante, junto al artista Marco Alvarado se presenta el proyecto de la ITAE que fue aceptado y acogido por la Dirección Regional de Cultura del Banco Central encabezada por Freddy Olmedo (Brito, 2013). El ITAE tuvo su sede en el antiguo Museo Antropológico ubicado en las calles 9 de Octubre y Antepara, para luego tener su sede en ciertos espacios del subsuelo del Teatro Centro Cívico de Guayaquil, el 19 de Febrero de 2004 aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior del Ecuador (CONESUP) y a partir del año 2005 se incorporó a la ordenanza municipal de fomento a la cultura, siendo una de las instituciones más destacadas de la ciudad; por tal razón, la escuela tuvo gran acogida atrayendo a un numeroso grupo de jóvenes y artistas dispuestos a revertir y enfrentar la ausencia de seriedad y

profesionalismo en el mundo de las artes y con ánimos para desarrollarse de manera profesional, creativa y cultural (Itae, 2017).

Sin embargo, con el paso de los años el MAAC fue reconfigurado por la crisis administrativa y política de los años 2000 y no logró consolidarse como se planteó en sus inicios, una institución generadora de valor para el arte contemporáneo en la ciudad y a nivel de Latinoamérica (Guschmer, 2013). Actualmente, en el año 2017 el MAAC es una institución pública bajo la administración del Ministerio de Patrimonio y Cultura, quienes han generado políticas de apertura para el uso de su espacio, sin embargo, no presentan ideas para el desarrollo o proyección de las artes visuales y están limitados por parámetros políticos-sociales. Por tal razón, las nuevas generaciones desconocen sobre los artistas contemporáneos, las obras que presentan y principalmente, desconocen lo que es el arte contemporáneo (Cardoso, 2013).

Por aquellas razones, se desarrolló el proyecto de actualización profesional GYEARTE, denominado así por la abreviatura de la palabra Guayaquil (Ecuador) dispuesta por el código de aeropuertos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y su terminación arte por la actividad que representa y se desea comunicar, el proyecto ha sido realizado durante dos años consecutivos 2015 y 2016 por estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Casa Grande. El proyecto GYEARTE pertenece al programa Área Arte y Comunicación, en el que se identifica como problemas sociales la falta de apoyo de las entidades públicas o privadas, que incluso han llegado a invisibilizar a los artistas y a sus obras; el proyecto propone soluciones desde el ámbito de la comunicación para apoyar los esfuerzos que realizan organizaciones, promotores, gestores culturales y creadores para el desarrollo de las artes y cultura (Rivera, 2016). Desde sus inicios, el objetivo de GYEARTE es generar un espacio donde se exponga el arte contemporáneo que se desarrolla en la ciudad de Guayaquil para que se intercambie

información entre los artistas, gestores, coleccionistas e interesados del tema y presentar información actualizada, de manera rápida y al alcance de todos (Freire, Ibarra, Ruiz, Piovesan, López, 2016).

El proyecto se ha ejecutado mediante la elaboración de un portal web que recopila información de los artistas contemporáneos y gestores culturales; en el año 2015 la prioridad era crear un índice de artistas contemporáneos guayaquileños que surgieron desde los años 80 hasta el 2015. Además se desarrolló la identidad de marca y la línea gráfica del proyecto, una campaña de comunicación para promover el uso del portal web con alianzas estratégicas con las páginas web de galerías de arte y un evento de lanzamiento del portal GYEARTE.COM dentro de la galería de arte contemporáneo NoMÍNIMO en Samborondón (Freire, Ibarra, Ruiz, Piovesan, López, 2016).

No obstante, el grupo del siguiente año determinó que el portal web presentaba errores históricos y tras una revisión a profundidad se determinó que el contenido que presentaban era muy superfluo. De esta manera el grupo del año 2016, decide como primera acción profundizar la investigación y evaluar los aciertos y desaciertos del grupo anterior; por esta razón, el grupo busca un grupo objetivo más específico y se enfoca en el origen de las manifestaciones artísticas contemporáneas en Guayaquil que se registraron en las décadas de los años 80 y los 90 (Del Pozo, Egas, Rivera, Patiño, Ycaza, 2016). Posteriormente el grupo decide mejorar y rediseñar el entorno digital para exponer los orígenes de las manifestaciones artísticas contemporáneas de la ciudad y presentar la información de manera llamativa y se agrega un nuevo tema y línea de tiempo más detallada (Rivera, 2016).

El entorno digital del año 2016 integra principalmente la línea de tiempo con 13 sucesos relevantes que contienen imágenes y videos para sustentar los contenidos, además se realiza un diseño de interfaz responsiva en *Wordpress* que se ajusta a cualquier dispositivo electrónico inteligente como tabletas, televisores inteligentes y celulares inteligentes (Egas, 2016). El portal web es de fácil manejo para la subida de información por lo que no existen limitaciones para agregar contenidos e incluso nuevas herramientas, de esta manera el portal es viable para las siguientes ediciones de GYEARTE. Para cumplir el objetivo principal del proyecto que es exponer el arte contemporáneo de la ciudad de Guayaquil, se decide cambiar el dominio de la primera edición del proyecto www.gyearte.com a www.gyearte.ec debido a que el dominio de código del país Ecuador .ec es más reconocible e identificable por los usuarios que el dominio genérico .com (Egas, 2016).

Con respecto al diseño gráfico del proyecto 2016, se presenta un nuevo lineamiento cromático porque la elección de colores del 2015 fue una limitante para el uso de formatos únicamente digitales ya que se utilizaban colores RGB y por esa razón se acopla el diseño a necesidades tanto impresas como digitales para representar a la marca (Del Pozo, Egas, Rivera, Patiño, Ycaza, 2016). En lo que respecta a la estructura se colocó en la página principal un *slider* que redirecciona a los temas más importantes dentro del entorno digital y de esta manera guiar al usuario al contenido relevante y más específico, así como un calendario cultural que presentaba los eventos a realizarse en la ciudad de Guayaquil; se reubicó la información del menú lateral hacia el pie de página y se implementa un *plugin* que amplía las imágenes para visualizar detalladamente las obras dentro de los perfiles de los artistas así como las cédulas de las obras y además se realizó la traducción manual de cada texto a 3 idiomas: español, inglés y francés, porque el sitio anterior contaba con un *plugin* de traducción de Google que no cumple con los

parámetros de redacción ni de traducción exacta de los contenidos por lo que se perdían las ideas centrales o incluso los nombres de las obras (Rivera, 2016).

Como segunda acción, el grupo desarrolló una muestra de arte contemporáneo con el propósito de reunir a los actores del campo de las artes visuales contemporáneas y se realizó una convocatoria cerrada a 85 artistas contemporáneos de los años 1982 hasta el 2016 motivo por el cual la muestra se denominó 'Tránsito 82/16' (Patiño, 2016). Los artistas debían cumplir los siguientes requisitos obligatorios: Haber nacido o ser residente de la ciudad de Guayaquil, Ecuador y tener una producción artística con un discurso coherente con las manifestaciones artísticas contemporáneas; Se consideró que los artistas debían cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos opcionales: Producir obras en Guayaquil desde la década de los 80 hasta el año 2016; haber estudiado o estudiar artes visuales; ser artistas emergentes con trayectoria menor a 17 años con la respectiva validación académica de su institución formativa de artes y contar con un mínimo de tres exposiciones colectivas o individuales en las que haya participado. De la misma manera las obras seguían los requisitos de: mantener un discurso coherente en relación a las artes visuales contemporáneas, tener dimensiones máximas de 35 cm en cualquiera de sus ejes (x, y, z) y finalmente la obra debía ser donada por el artista a la Universidad Casa Grande (Del Pozo, Egas, Rivera, Patiño, Ycaza, 2016).

Después de analizar las unidades de análisis en las que se ha enfocado las dos primeras versiones de GYEARTE, nos podemos dar cuenta que la comunidad artística y cultural en la ciudad de Guayaquil ha mutado y evolucionado con el paso de los años. Los cambios en el panorama político, económico y sociocultural de los años 2000, tuvo consecuencias impactantes en el mundo del arte y la mayoría de espacios culturales como galerías tuvieron que cerrar sus puertas. Sin embargo, en esta crisis aparecieron nuevos actores y oportunidades para las artes

contemporáneas en Guayaquil; actualmente la agenda pública expone muchas actividades artísticas y culturales incluso hay días en los que se presentan varios eventos a la misma hora, muchos de estos proyectos son realizados por mismos actores del arte en general y tienen mayor acogida que en los años 80, por la gran cantidad de personas que asisten a los eventos (Alcaldía de Guayaquil, 2017).

Se debe resaltar que los estudiantes de la Institución Superior de Artes del Ecuador han obtenido actualmente más de 46 premios y menciones en los diferentes eventos y concursos artísticos de mayor prestigio del país, un resultado verdaderamente valioso y significativo debido al mayor rigor que se presenta, las críticas y los diferentes movimientos artísticos. Razón más que suficiente para demostrar que el ITAE es un referente de la enseñanza artística en la ciudad de Guayaquil y en Ecuador (Itae, 2017). Motivo por el cual es importante la presencia de proyectos como GYEARTE, que expongan de manera apropiada las identidades de los artistas, sus obras y resaltar esa “*marca personal*” que los identifica en un entorno digital porque la influencia del mundo artístico internacional, el desarrollo de la Web 2.0 y el empoderamiento de los medios de comunicación digitales son determinantes en el desarrollo de las nuevas artes visuales contemporáneas locales. Sin embargo, a pesar de su presencia aún siguen siendo muy pocos los espacios físicos o digitales que los mencionan o promueven, siendo la generación con público instruido, consciente de críticas y con altas expectativas pero con poca promoción a nivel local, que incluso resalta por ser uno de los signos más interesantes para realizar en las producciones visuales desde los años 80 (Brito, 2013). Pero falta investigación o una evaluación sobre la importancia y el efecto que tuvo la creación del entorno digital GYEARTE en los artistas que formaron parte del proyecto, porque si continuamos el entorno digital y no conocemos su correcto uso o no se lo toma como punto de referencia, se tiene una fuente de

información verificada pero no se evidencia el arte contemporáneo ni sus artistas, razón por la cual la tercera edición del proyecto debería enfocarse en la visibilización del arte contemporáneo a las personas interesadas en el arte en general y la cultura.

Las actividades e investigaciones realizadas por los grupos anteriores son necesarias para la realización del nuevo proyecto en el año 2017. No obstante, no se conoce si el contenido fue relevante durante una cantidad de tiempo específica o si tuvo algún impacto con relación a su utilización; por la falta de interacción entre los artistas, galerías, curadores y demás actores dentro del campo de las artes contemporáneas, no se puede deducir si la plataforma virtual fue funcional y exitosa. Sin embargo, pienso que es esencial la vinculación con más personas, galerías y artistas, así como su capacitación en el uso del portal web y del entorno digital que tienen a su disposición, para que el proyecto pueda continuar solo y alimentarse de información con los mismos usuarios; incluso generar usuarios y contraseñas para los artistas confirmados o tener una suscripción para los artistas emergentes y conseguir fidelización en su uso. Los futuros grupos del proyecto GYEARTTE se enfocarían a la revisión o creación de nuevas formas para presentar la información de manera llamativa y actualizada, como por ejemplo boletines culturales mensuales relacionados a la temática del arte contemporáneo. De esta manera los actores del campo de las artes contemporáneas podrán publicar su calendario de eventos o actividades culturales y los artistas emergentes tendrán un espacio exclusivo por donde iniciar y ser descubiertos por críticos de arte, además ellos promocionaran al entorno digital y se convertirá en un espacio vivo. Además se pueden realizar alianzas o convenios con los espacios culturales para que puedan disponer de igual manera del calendario de la plataforma y de esta manera evitar cualquier desorganización o equivocación al momento de publicar eventos.

En mi opinión, pienso que el manejo mediático del arte en Guayaquil se debería promocionar o “vender” mejor en los medios digitales a través de vídeos, encuestas interactivas en redes sociales, apps, no solo en una página web. Incluso brindar más facilidades a los artistas para que puedan crear sus propias colecciones en nuestros entornos digitales, probablemente si aún no cumplen los parámetros de curaduría me gustaría que puedan descargar plantillas o material multimedia con la marca de agua GYEARTE, para ser influyentes a la hora de promocionar nuevas obras y vender. Además es una forma de atraer a los medios de comunicación tradicionales en el caso de conseguir una gran cantidad de público guayaquileño fiel al entorno. Sin embargo para lograrlo primero debemos mejorar la plataforma web, complementarla con más información e incluso mejorar el diseño visual, a mi criterio puede ser más atractivo visualmente para el público general y para nuestra audiencia. De esta manera, conseguiremos posicionarla como el entorno digital que agrupa a la comunidad de artistas visuales contemporáneos en Guayaquil con información verificada y actualizada para su uso educativo, personal y comercial.

Trabajos Citados

Alcaldía de Guayaquil. (2017). *Calendario de Eventos*. Obtenido de Alcaldía de Guayaquil:

<http://www.guayaquil.gob.ec/lists/eventos/calendar.aspx>

Brito, S. (2013). *La contribución del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador al escenario de las Artes Visuales de la ciudad de Guayaquil en el siglo XXI*. Obtenido de Repositorio Digital UNIVERSIDAD CASA GRANDE:

<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/783/1/Tesis673BR1c.pdf>

Cabanilla, S. (2014). *MODERNISMO PICTÓRICO Y ARTE CONTEMPORÁNEO EN GUAYAQUIL DEL 2000 AL 2010*. Obtenido de Repositorio UNIVERSIDAD DE CUENCA: <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/19986/1/TESIS.pdf>

- Cardoso, C. (2013). *El panorama de las artes visuales en el Guayaquil del siglo XXI: Análisis de la política cultural del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo*. Obtenido de <http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/135/1/Tesis602CARp.pdf>
- Del Pozo, Egas, Rivera, Patiño, Ycaza. (2016). *PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL GYEARTE: MUESTRA 'TRÁNSITO 82/16' Y ENTORNO DIGITAL WWW.GYEARTE.EC*. Obtenido de Repositorio Digital UNIVERSIDAD CASA GRANDE: <http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/920/1/Tesis1134GPOZg.pdf>
- Egas, J. (2016). *MEMORIA DEL PROCESO DE REINGIENERÍA DEL ESPACIO DIGITAL WWW.GYEARTE.EC*. Obtenido de Repositorio Digital UNIVERSIDAD CASA GRANDE: <http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1004/1/Tesis1135EGAm.pdf>
- Fernández, R. M. (2012). *ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO*. Obtenido de StudyLib: <http://docplayer.es/33698624-Analisis-de-la-situacion-del-arte-contemporaneo-una-aproximacion-a-traves-de-la-figura-de-damien-hirst.html>
- Freire, Ibarra, Ruiz, Piovesan, López. (2016). *Proyecto de Aplicación Profesional Gye Arte 2015*. Obtenido de Repositorio Digital UNIVERSIDAD CASA GRANDE: <http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/733/1/Tesis927GFREp.pdf>
- Gómez, C. (2012). *El arte contemporáneo y sus mediaciones*. Obtenido de Academia: https://www.academia.edu/8262707/El_arte_contempor%C3%A1neo_y_sus_mediaciones._El_circuito_del_arte_contempor%C3%A1neo_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico_como_espacio_p%C3%BAblico_de_construcci%C3%B3n_de_sentido
- Guschmer, M. (2013). *El funcionamiento del coleccionismo de las artes visuales contemporáneas, el mercado del arte y las galerías en la ciudad de Guayaquil del presente siglo*. Obtenido de Repositorio Digital UNIVERSIDAD CASA GRANDE: <http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/334/1/Tesis453GUSp.pdf>
- Hernández, F. (2016). *Investigación en las artes y la cultura visual*. Obtenido de Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: <http://hdl.handle.net/2445/22162>
- Itae. (2017). *Itae Historia*. Obtenido de Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador: http://www.itae.edu.ec/itae/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=114
- Kronfle, R. (2014). *Xavier Patiño - 1.9.1.3. / dpm, Guayaquil*. Obtenido de RIOREVUELTO ARTE CONTEMPORÁNEO ECUADOR: <http://www.riorevuelto.net/2014/02/xavier-patino-1913-dpm-guayaquil.html>

Patiño, I. (2016). *Memoria del diseño y gestión de la exhibición de artes visuales contemporáneas en la muestra 'Tránsito 82/16' en DPM Gallery en la ciudad de Guayaquil, para el proyecto de GYEARTE 2016*. Obtenido de Repositorio Digital UNIVERSIDAD CASA GRANDE:
<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/handle/ucasagrande/917>

Rivera, A. (2016). *Evaluación del Entorno Digital www.gyearte.ec como insumo académico e informativo para las universidades que ofrecen carreras artísticas en Guayaquil*. Obtenido de Repositorio Digital UNIVERSIDAD CASA GRANDE:
<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/918/1/Tesis1137RIVe.pdf>

Zalamea, J. A. (Diciembre de 2015). *Repositorio UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO*. Obtenido de UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO:
<http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4921/1/122646.pdf>