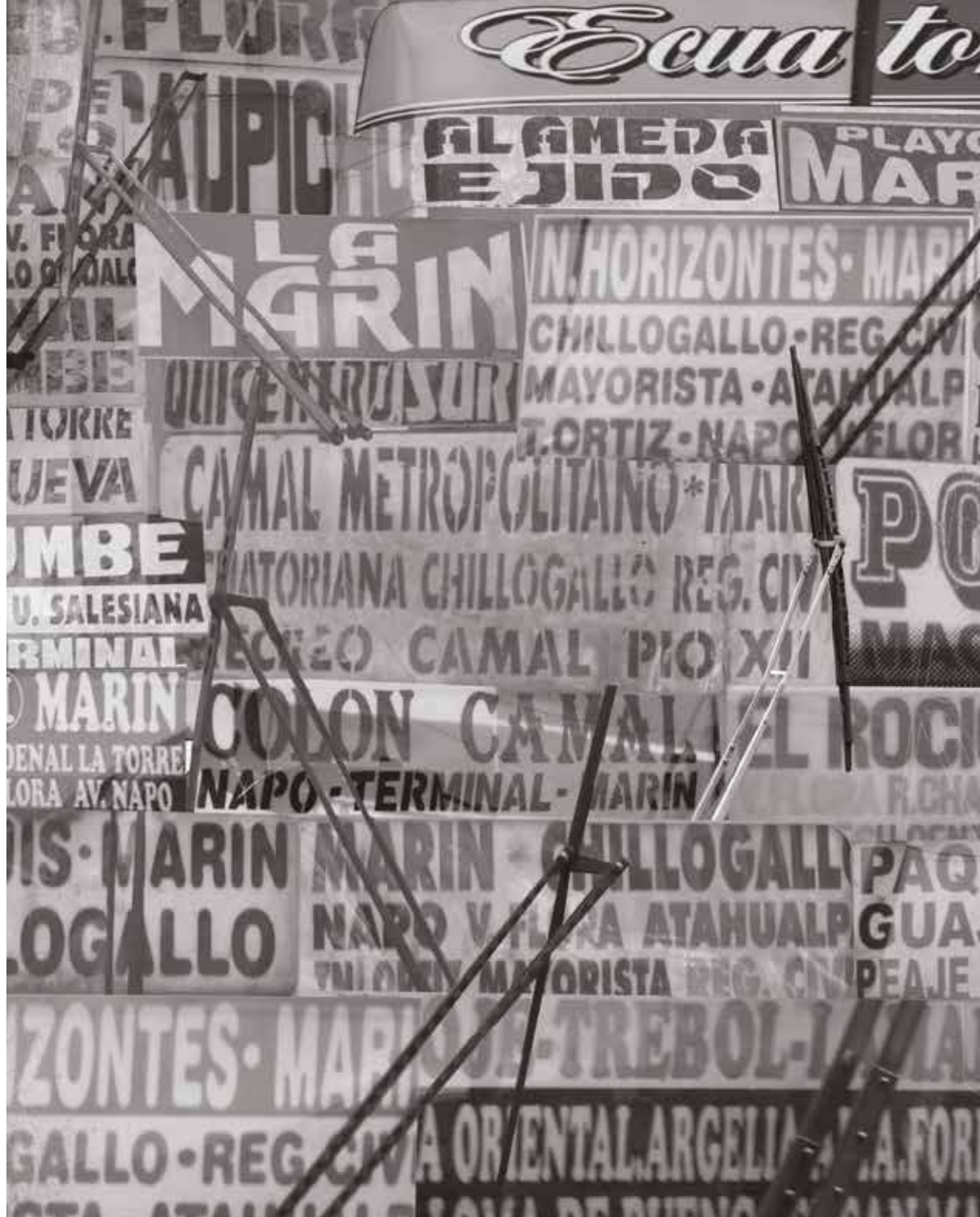

ATE ZUR-ICH
8VO. ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE ARTE URBANO **2010**

Escuato

FLOR...
AUPIC...
V. FLOR...
LO OF DAL...
TORRE...
JEVA...
UMBE...
U. SALESIANA...
RMINAL...
MARIN...
DENAL LA TORRE...
LORA AV. NAPO...
IS... MARIN...
LOGALLO...
ZONTES... MARIN...
GALLO... REG... CIVA...
STA... ATANUAL...

ALAMEDA...
ESJID...
PLAY...
MAR...
N. HORIZONTES... MARIN...
CHILLOGALLO... REG... CIVI...
MAYORISTA... ATANUALP...
T. ORTIZ... NAPO... FLO...
CAMAL METROPOLITANO... MARIN...
ATORIANA CHILLOGALLO REG. CIVI...
CAMAL PIO XII...
COLON CAMAL EL ROCK...
NAPO... TERMINAL... MARIN...
MARIN... CHILLOGALLO... PAQ...
NARO... V... A ATANUALP... GUA...
MAYORISTA REG. CIVI... PEAJE...
JE... TREBOL... I...
ORIENTAL ARGELIA... A. FOR...
BOVA DE BUENO... A...

BUSS TIPO
riana

GUAMAN
MARIN NAPO V. FLORA
Patria H. MILITA
MARIN CONGRES

ORQUIDEAS
HOSP. METROPOL
HOSP MILITAD

PUP

UISHA MARIN
JALO GUAMANI
ETERNE DE CARROS

LOMA CONOCOTO
LA MARIN SANGOLQUI
COTOGCHA

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE URBANO

CRÉDITOS

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN GENERAL

Colectivo de Arte Tranvía Cero
Pablo X. Almeida, Pablo Ayala,
Karina Cortez Ruiz, Omar Puebla,
Samuel Tituaña, Silvia Vimos

FOTOGRAFÍA

Tranvía Cero, artistas participantes

EDICIÓN DE TEXTO Y CORRECCIÓN DE ESTILO

Tranvía Cero

DISEÑO GRÁFICO

Fernando Conrado

VIDEO

Washington Vargas (W&W Films)

EDICIÓN DE VIDEO

Washington Vargas (W&W Films)

EQUIPO TÉCNICO DE SELECCIÓN

Patricio Guzmán, Elba Maldonado,
Hernán Pacurucu, Christian León
Tranvía Cero

COMUNICACIÓN

Tranvía Cero

REGISTRO

Tranvía Cero, Washington Vargas

TIRAJE

1000 ejemplares

IMPRESIÓN

Ediciones Continente
Quito - Ecuador 2011

UNIVERSIDAD

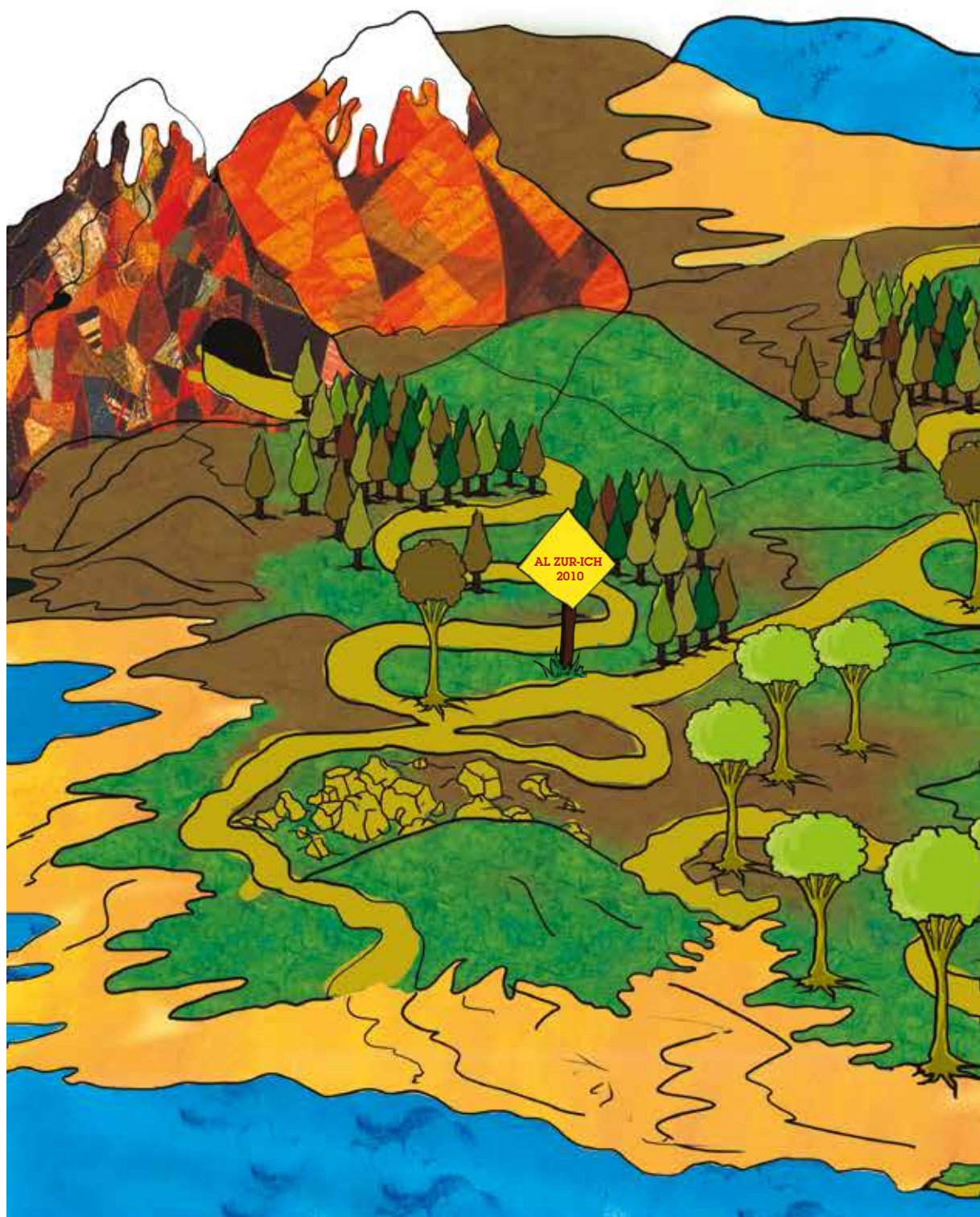
TECNOLÓGICA

ISRAEL

Derechos Reservados
Se puede utilizar imágenes y video
de este catálogo citando obligatoriamente la fuente

Este catálogo contiene el registro de todo el trabajo realizado dentro del encuentro internacional de arte urbano al zur-ich 2010, tranvía Cero agradece a toda la gente de los barrios que creyeron en el proyecto y nos abrieron las puertas, Ministerio de Cultura del Ecuador, Erika Sylva, Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, Augusto Barrera, Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, Miguel Mora, FONSAL, Guido Díaz, Consejo Provincial de Pichincha, Gustavo Baroja, Sr. Marcelo Ortega, Nelson Ullauri, Policía Comunitaria de los barrios donde se realizaron los proyectos, a nuestras familias, nuestros hijos (Romina y Kurt), a todos los panas, a uno que otro enemigo, a los amigos ausentes y desaparecidos y al público en general que nos aguanta año tras año.

AL ZUR-ICH
2010

LA ESTÉTICA DEL DES-ENCUENTRO 9

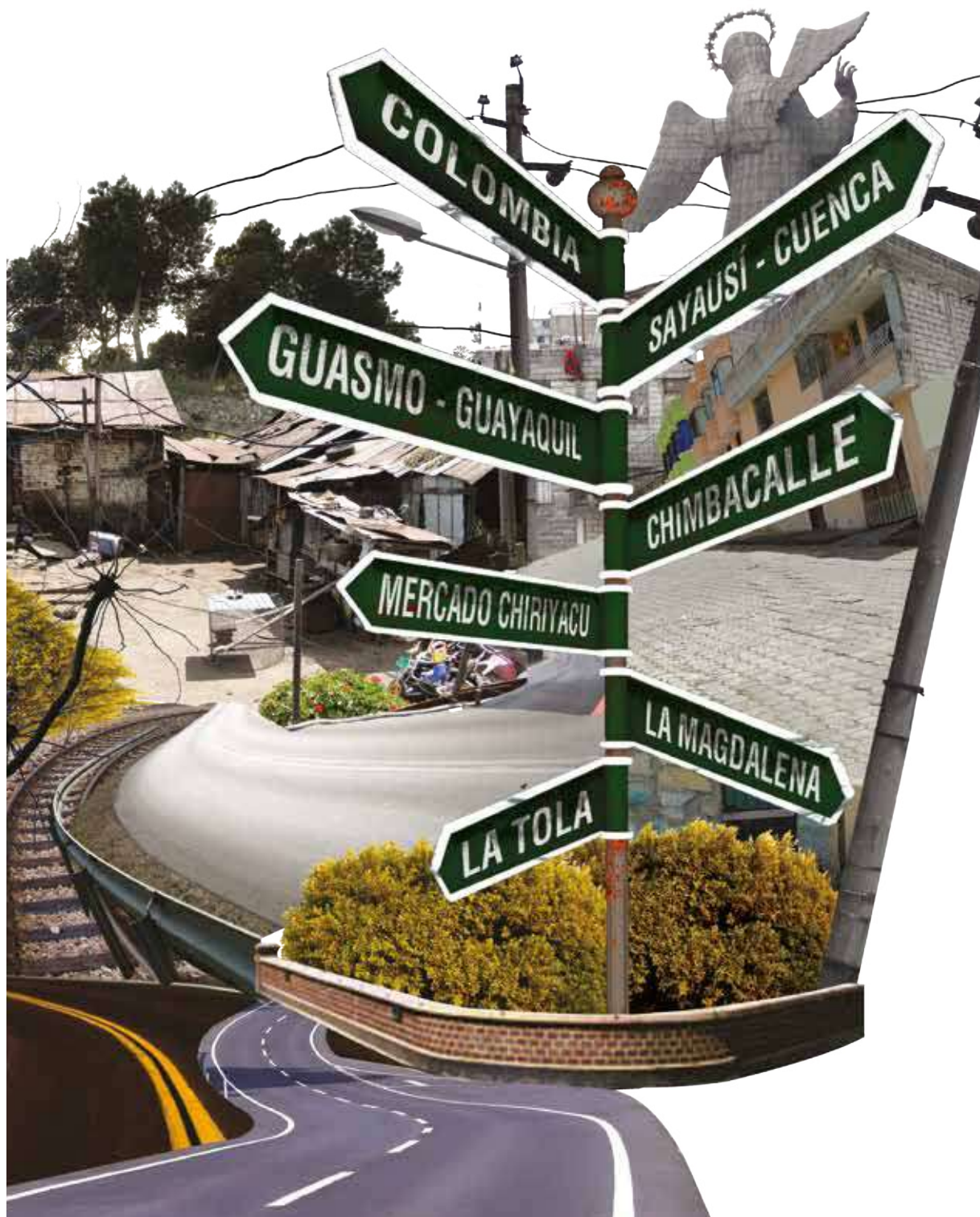
CARTOGRAFÍAS SONORAS 12
DES-ATA-DOS 16

RETRATANDO A MI VECINO 20
VENGA, COMA Y VEA 24
DÍGAME USTED QUÉ ES 28

RECETARIO COMIDA MIGRANTE 32

CÓMIC DE BARRIO 36

4to. PREMIO DEL PÚBLICO 42
MEJOR CUÉNTAME UNA DE VAQUEROS 49

COLOMBIA

SAYAUSÍ - CUENCA

GUASMO - GUAYAQUIL

CHIMBACALLE

MERCADO CHIRIYACU

LA MAGDALENA

LA TOLA

"El arte no sirve para nada..."

León Tolstoi

LA ESTÉTICA DEL DESENCUENTRO

Tranvía cero en esta edición se comprometió a mover su infraestructura para estar a la altura de estos "nuevos" lugares pues consideramos la participación desde otros espacios a nivel nacional un punto importantísimo en el proceso de este año. así, en esta edición Cuenca y Guayaquil generaron dos propuestas desarrolladas desde sus propias realidades, un trabajo coherente reconocido como propio y del cual hablan con mayor certeza..

Nuevamente y como en todos los años necesitamos hablar del objetivo que nos ha llevado a mantener un Encuentro de arte, tomando en cuenta que este catálogo llega siempre a públicos muy diversos y posiblemente este sea el primer acercamiento al proyecto, es importante mencionar lo que **al zur-ich** pretende y busca: sostener propuestas artísticas en capacidad de dialogar con la comunidad desde sus propios espacios de convivencia generando reflexiones a través del uso de diferentes prácticas artísticas. Entonces este Encuentro busca eso: compartir, encontrarse, criticar y enfrentarse a todos

los procesos socio-comunitarios perfilados desde el arte.

Julio, agosto, septiembre y octubre son los meses que año a año reúnen a los proponentes del Encuentro con una serie de trabajos más bien unidos por la diversidad y el interés en el video como un comunicador eficaz del proceso. En esta edición las propuestas se dedicaron a indagar en las prácticas culinarias, cartografiar la música urbana, retratar para reconocer al vecino o para contar una historia de vida; es decir este año tuvimos, familias, desplazamientos, comidas, naturaleza e historias.

Este año el interés del colectivo fue el de incentivar una participación más amplia (geográficamente hablando) de propuestas a través de una difusión del Encuentro a nivel nacional y, obviamente, a la medida de nuestras posibilidades, por ello el colectivo organiza una especie de **tour promocional al zur-ich 2010** por tres ciudades del país para presentar el catálogo 2009 y promocionar la convocatoria, para lo cual preparamos una muestra que contenía material compilado de estos ocho años de trabajo: afiches, fotografías, catálogos, y **al zur-ich, la película**. Así, nuestra primera parada fue **Espacio Vacío** en Gua-

yaquil donde creamos apoyos y redes de gestiones alternativas y fue aquí donde establecimos contacto con el Colectivo guayaquileño La Vanguardia, quienes luego participarían en la presente edición. Montando y desmontando, la siguiente parada sería **La Casa de los Arcos** en Cuenca, aquí la muestra tendría una buena acogida, tomando en cuenta el tipo de planteamiento que llevamos, pues contamos con la presencia de un buen número de asistentes interesados en la propuesta, entre ellos el Colectivo Mira Y Te Salvas, que luego participaría también en el Encuentro. La última parada sería Quito, en donde la **S1-90 Casa de Prácticas Culturales**, sería el espacio de apoyo para el lanzamiento de catálogo y convocatoria; aquí entre música en vivo, videos, acciones y canelazos difundimos la convocatoria de un Encuentro que pretende dejar inquietudes en las personas, artistas o no, para que éstas generen propuestas a través de las cuales se identifiquen como partes activas y propositivas en la construcción de dinámicas urbanas.

Por otro lado, cabe también mencionar y preguntarse al interior del Colectivo el por qué de mantener este circuito entre “las tres ciudades más importantes del país” cuando la intención de constituirse en un evento nacional implica ir más allá de estas que, cuestionadas o no, ya cuentan con distintos procesos artísticos. Sin duda aportar para que las poblaciones pequeñas se inserten en otro espacio de circulación del arte y desde esa perspectiva incentivar al fomento de sus espacios emergentes es un tema a implementar teniendo en cuenta la hegemonía del arte y la cultura acaparados por Quito, Guayaquil y Cuenca. Esta primera experiencia, a pesar de la anterior interrogante, nos lleva a pensar cómo estamos concibiendo el concepto de lo nacional y desde qué geografías, ciudades, provincias y circuitos del arte lo planteamos.

Al final del recorrido y luego de la recepción de proyectos provenientes desde muchos puntos de la ciudad, el país y sobre todo de Latinoamérica pudimos concluir que la labor no fue del todo estéril, pues esta empresa

dio algunos frutos cuantitativamente hablando, pues lo cualitativo es parte de una discusión más particularizada.

Por otro lado, también es importante poner sobre la mesa las problemáticas que año a año se viven en el Encuentro para que puedan ser debatidas y superadas. Como Colectivo, siempre procuramos enfatizar que al zur-ich no es ni un festival ni un salón, ni un evento, sino un “Encuentro”, una plataforma que intenta generar diálogos, relaciones entre proponentes y las comunidades, quienes, a pesar de provenir de diferentes espacios, puedan encontrar so pretexto del arte momentos en que se confronten y desnuden ante sus similitudes y diferencias. Sin embargo, en esta octava edición el Colectivo ha sentido una desazón con respecto a lo que ha sido el Encuentro (convertido muchas ocasiones en un des-encuentro). Como punto de partida es necesario hablar de los proyectos enviados para la selección de este año que se caracterizaron por, entre otras cosas solicitar espacios para exposiciones

preestablecidas, aquellas o a idea de taller como fin último y resultado, sin quitar que eran propuestas claras, interesantes y viables muchas de ellas, sin embargo (y en este punto asumimos nuestros errores al no haber aclarado esos detalles en el texto de la convocatoria 2009) entendemos que muchas de estas propuestas no necesitan de al zur-ich para poder funcionar. Por otro lado, ni la idea de taller ni la de performance, más allá de la buena intención de involucrar a la comunidad a través de la enseñanza o de una acción en un espacio público, deben ser entendidas como recetas para acceder a la plataforma de este Encuentro de arte urbano, cuyo objetivo es sostener propuestas artísticas que dialoguen, se articulen con la comunidad y con sus actores sociales y culturales. Para que las propuestas artísticas lleguen a buen término dentro del Encuentro, los proponentes deben recorrer y conocer la realidad de los barrios, actuar en los sitios de convivencia sin imposiciones verticales, generar reflexiones a través del uso de diferentes prácticas artísticas o no.

Desde allí en adelante este año estuvo atravesado por ciertas particularidades, no tan halagadoras, que han abierto un intenso debate al interior del Colectivo. Podemos empezar mencionando la falta de interés y de cooperativismo entre los participantes seleccionados, algo que para nada beneficia al proceso de al zur-ich que busca totalmente lo contrario; hasta ahora no logramos entenderlo del todo, sin embargo está claro que las estructuras artísticas al estar atravesadas por otras empresas reflejan intrínsecamente esas actitudes desinteresadas de época, y quizá éstas respondan a algo de eso. Asimismo fue evidente en algunas propuestas la dificultad de "inserción" en la comunidad, y esto lo entendemos como una respuesta ante proponentes que no lograron, por diferentes problemáticas, involucrarse adecuadamente, quizá porque no encontraron la estrategia para articularse con los diversos actores comunitarios y lograr que estos sean parte y se apropien de la propuesta. Entonces faltó a los artistas esa apertura y audacia para escuchar, recorrer el barrio y "medir

calles" como dice la gente, a pesar del siempre latente interés de los barrios. Claro está, sin caer en la generalización. También resulta interesante por decirlo de alguna manera la falta de interés de las personas que conformaron el equipo técnico de selección para seguir el proceso de desarrollo de los proyectos seleccionados.

Otros hechos que marcaron esta edición fueron la cancelación del proyecto "Agüita de hierbas" por carecer de un trabajo medianamente aceptable y el retiro por razones médicas del proyecto "Aire en memoria". Con todo, al zur-ich 2010 termina con una "olla popular" de propuestas y proyectos arte-comunidad con una variedad interesante de resultados, siendo una edición que deja mucha tela que cortar. Un año de desplazamientos, muchos amigos, diferentes "personajes" de aquí, de allá y del más allá, mucho vino, pocas chicas y un sinnúmero de experiencias.

Salud con todos.

Colectivo Tranvía Cero

CARTOGRAFÍAS SONORAS

Cartografías Sonoras" busca generar una plataforma digital que permita la construcción de memorias urbanas a partir de la música y como actores principales los músicos de la calle a través de un mapeo, documentación e investigación ordenados y de esta manera visibilizarlos como individuos constructores de la memoria sonora y urbana de la ciudad.

CARTOGRAFÍAS SONORAS

Camilo Cantor
VARIOS SECTORES
DE LA CIUDAD

Las ciudades de Latinoamérica deben tener muchas cosas en común, pero Bogotá y Quito al parecer fueron talladas de la misma piedra.

En estas dos ciudades se respira el mismo humo, las dos son asfaltadas por el frío y la lluvia.

Comparten los mismos olores de banquetes populares en la mitad de la calle mezclados con el diesel de algún bus o alguna fragancia francesa de algún turista desprevenido que vino al sur en busca de aventuras precolombinas.

Estas ciudades donde los ruidos infinitos de pitos y gritos promocionales entran y nunca salen de nuestros oídos, donde las palomas tristes se agolpan en las plazas rodeadas de viejos que cuentan sus días.

Ciudades donde podemos cambiar de ritmo paso a paso, podemos aparecer en un paisaje propio de una ciudad moderna y a la vuelta de la esquina estamos en un pueblo del tercer mundo, de nuestro tercer mundo.

Pero estas ciudades también comparten algo con muchas urbes del mundo y son estos personajes que se camuflan en el concreto, que se infiltran en los buses para susurrarnos canciones gratuitas al oído.

Estos músicos que hacen de un andén sucio y olvidado una tarima en donde dan su mayor esfuerzo a pesar de nuestra indiferencia.

Camilo Cantor

La cartografía nos permite la comprensión de un fenómeno social en su tiempo, geografía, cultura y en este caso específico en su sonoridad y sus desplazamientos continuos. Observar sus demarcaciones simbólicas y los usos del espacio público de los actores culturales de la ciudad. Entender este diálogo desde los recorridos e inserciones que trastocan los parámetros y las normativas públicas, el contexto económico y simbólico, el turismo y lo patrimonial que regulan la incidencia de estos actores en el espacio público y en la construcción simbólica de la ciudad. Es una disputa por existir desde los imaginarios culturales periféricos, capitalizados muchas de estas expresiones por la hegemonía.

En estos espacios de conflicto los músicos urbanos compiten con el patrimonio y el turismo, aquí se inserta **Camilo Cantor** para conectarse con referencias, detalles de la vida y realidad de estos trabajadores interpelando y mostrando que, tras de esas voces, instrumentos, gestualidad, soledad y silencio existen conflictos de vida comunes a todos. Pero más allá de eso mostrar que no son actores mecánicos ado-

sados al contenido silente del turismo y del patrimonio. Sino que diariamente se posicionan y se apropian de lo público desde su memoria corporal, sonora, acústica etc., Aportando y dotando de sentido a su cotidianidad y a la ciudad.

Esta inserción devela puntos de encuentro, conflicto, territorialización, manejo y apropiación del espacio público, procesos creativos y actores que existen por sí mismos. Producto del crecimiento urbano y sus fenómenos culturales, inserción que debió buscar otros referentes en el extremo norte y sur de la urbe para observar diferentes matices de una ciudad muchas veces excluyente develando los conflictos sociales y políticos existentes detrás de toda una "aceptación". Entendiendo que estos no están en exhibición ni son los males necesarios de la ciudad. Uno de los aciertos de este proyecto es la intención de articulación pero ese mismo matiz no registra con amplitud esas otras formas de intervenir u otras estrategias de comunicación y apropiación de lo público en los flujos de la urbe.

Colectivo Tramvía Cero

DES- ATA- DOS

DES-ATA-DOS

COLECTIVO

“Y La Iguana tomaba café”

- Martha Castillo Henao
- William Montilla

COLEGIO
DON BOSCO

ATAR Y DESATAR

Aprender a amarrarse los zapatos es una tarea que exige un proceso de aprendizaje que lleva tiempo. Llevar los cordones desatados para un adulto significa peligro, por otro lado, los niños andan con los cordones sueltos sin preocupación, entonces, la metáfora entre andar sin nudos en los zapatos y la libertad.

Aprender a amarrarse los zapatos es una tarea que exige acompañamiento, es un proceso de aprendizaje aparentemente sencillo pero que lleva tiempo. Andar con los cordones sueltos denota para los adultos una situación de peligro, por eso casi siempre este proceso de enseñanza va unido a la frase ¡Si no te atas los zapatos, te vas a caer!. En esa medida aprendemos a tener miedo a andar sueltos.

Los únicos seres que andan despreocupados y no les preocupa andar sin atarse los zapatos, son los niños, ellos corren, saltan y andan sin preocuparse por tener los cordones sueltos. Esta imagen muchas veces genera tensión en los adultos, quienes ven en el hecho de no tener amudados los zapatos, un riesgo inminente. Encontramos entonces, una relación entre andar sin nudos en los zapatos y la libertad. Con el paso del tiempo apren-

demos a andar con los zapatos amudados, crecemos y supuestamente construimos nuestra libertad, pero en la medida en que crecemos, ganamos miedos, limitaciones y nudos que se construyen con el paso por la vida, entonces, ¿éramos más libres cuando teníamos desatados los zapatos?.

Cuando uno crece no tolera tener los zapatos sueltos, compartir estas ataduras y permitir que otra persona libere las uniones, nudos, problemas, sueños y esperanzas, implica interiorizar en el otro, ayudar y ser ayudado. De esta manera se revierte el proceso y de la misma manera como nos enseñaron a atarnos, nos desata-

DES-ATA-DOS, parte de este hecho simbólico de atar y desatar los zapatos del otro, para propiciar un intercambio que permita la unión simbólica de dos comunidades similares ubicadas en lugares distintos.

Y así, al final los estudiantes estuvieron un poco en los zapatos del otro ayudando y siendo ayudados con sus ataduras, llevando simbólicamente los cordones de su compañero del país hermano.

Agradecemos a:

Liceo Hermano Miguel la Salle, especialmente al Hermano rector Arcadio Bolívar por su comprensión, colaboración, apoyo e interés en el desarrollo del proyecto. A las directivas del Colegio Don Bosco de Quito, por su trato cálido, por abrirnos las puertas de su colegio y ofrecernos su apoyo y colaboración de la manera tan especial como lo hicieron. A los alumnos de ambos colegios por escucharnos, interesarse en el proyecto y atreverse a compartir sus ataduras entre sí. Al colectivo Tranvía Cero, por fijarse en el proyecto y por su acompañamiento durante el desarrollo del mismo.

Y La Iguana Tomaba Café
Martha Castillo y William
Montilla (Colombia)

puesta, parecería solamente quedarse en un simple ejercicio de clase, y el reconocerse en el otro, como se planteaba en el proyecto inicial, parecería un ideal todavía lejano de

Esta propuesta parte como una metáfora acerca de los nexos binacionales entre Ecuador y Colombia planteada a través del ejercicio que conecta a dos colegios en ambos países, un proyecto que sin romper fronteras pretende a manera de propuesta postal generar diálogos de reconocimiento mutuo.

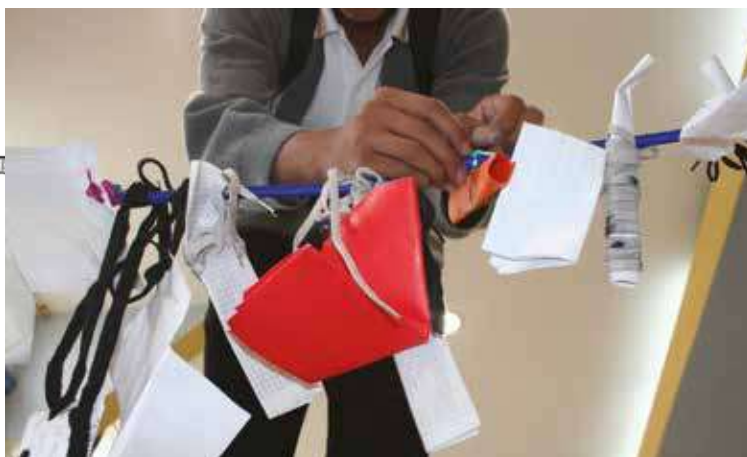
alcanzar, pues resulta bastante difícil que mediante una sola carta y la metáfora de un cordón atado y desatado se llegue a completar un reconocimiento del uno en el otro. Posiblemente con la extensión de esta propuesta por parte de los proponentes o de los propios alumnos de los colegios éste objetivo pueda llegar a darse.

Esta metáfora se accionaba en la medida en que todos los estudiantes quienes decidieron participar en cada país ataban y desataban con sus cordones de zapatos las supuestas o reales diferencias y semejanzas que nos imponen las fronteras.

Este diálogo binacional, a pesar de ser una interesante pro-

Des-ata-dos va mas allá del interés que Martha y William puedan generar en los alumnos o en qué tan claro pudieron comunicar su propuesta. Las redes sociales para intercambiar información han hecho que las cartas de puño y letra hayan quedado casi en el olvido, gracias a los mails, el facebook, blogs, hi-fi, twitter, etcétera, que han hecho de la interrelación, fuera de tornarse impersonal, un devenir más dinámico y sin ningún tipo de censura; desde este punto de vista el aporte de la carta escrita y enviada de una manera en especial le da un sentido distinto sin que por esto sea novedoso.

Colectivo Tranvía Cero

RETRATANDO A MI VECINO

Juan trabaja con siete familias del barrio La Magdalena como un interlocutor cuyo objetivo es lograr que cada familia se conozca, o mejor dicho, se re-conozca; para ello el proponente debe convivir con cada una de estas familias y lograr que éstas se visiten y refuercen sus lazos como comunidad. Al final todo este proceso se reflejará en el retrato que cada vecino haga del otro. El trabajo de acercamiento de cada una de las familias será documentado en video y proyectado junto con los vecinos participantes degustando los platos típicos del barrio

RETRATANDO A MI VECINO

Juan Rhon y 7 familias

LA MAGDALENA

Que la vecindad se vea, se entienda, se conozca, se retrate a sí misma, ese fue mi objetivo. Decidí recuperar y revivir una parte de mi historia personal. La familia del lado de mi padre vivió en la parroquia de La Magdalena, al sur de Quito, y de esa historia no sabía mucho, recuperarla, a través de autoretratos comunitarios, fue una motivación para plantear este proyecto

como una experiencia vivencial: fuera de la memoria de mi familia, en el territorio mío, propio, de memorias no vividas, sino escuchadas

Vivir entre las siete familias –escogidas para este proyecto– es la forma de hacer arte desde lo relacional a lo político. En este sentido es interesante que el lector sepa que esto es el fundamento de concebir al arte y a la de-

QUITO

mocracia en su dimensión política: primero, involucrando a la gente real y concreta en un objetivo compartido, sus historias. Fuera del voyeurismo del arte contemporáneo y más cercano a la recuperación de sus propias vidas. Segundo, involucrándome directamente con la gente, bajo la excusa del arte. Tercero, realizando este proyecto no para exhibición, sino para realización de un momento comunitario.

El arte contemporáneo puede fomentar un diálogo con la comunidad. Esta es una idea de por sí política, una forma de encuentro en donde se plantea trabajar con un colectivo y lograr procesos que involucren a la gente, en este caso, del barrio, como parte fundamental de un encuentro que se plantea, de partida, como principal finalidad, el

crear un momento para fortalecer las relaciones interpersonales, concretamente vecinales.

Conseguir las herramientas fundamentales para lograr los objetivos del proyecto. El resto, colección de retratos del vecindario sobre sí mismos. Lo más difícil fue conseguir las familias, aceptar que me recibieran en una casa por 4 noches y 5 días, y, de alguna forma, visualizar que entre ellos haya voluntad para retratarse entre sí. Después de todo, esto trata de redes sociales. Construir un grupo de base fue verdaderamente emocionante. Un día, una semana, antes de empezar la parte vivencial reuní a todas y todos los que íbamos a participar en el proyecto en la casa comunal del barrio San Miguel y entre comer chitos, papitas, cueritos y waffer

amor les expliqué en grupo lo que quería del proyecto, lo que esperaba, de que se trataba y como iba a funcionar.

Participantes: Primeras Personas, Verónica Herrera. Lourdes Carrillo. Marcelo Villa. Karina Cruz. Guido Gómez. Ángel Barros. Ruth Carrillo. Si no hubiese sido por esta experiencia tal vez no se hubiesen conocido. Cierre del proyecto. Domingo 19 de Septiembre. Mediodía. Casa Comunal del Barrio San Miguel. Hornado –en la Casa Comunal y con la familia extendida– y bebida de moderación con los verdaderos dueños del proyecto mientras veíamos el video que había hecho de todo el proceso, un video de 58 minutos donde básicamente mostraba los recorridos, visitas, y el proceso de retrato entre todos. Gracias, vecinos, somos todos parte del mismo

Juan Rbomundo.

“Retratando a mi vecino” busca hacer del retrato un ejercicio en donde el reconocerse y conocer al vecino sea lo más importante un elemento más vivencial y participativo teniendo en cuenta otros procesos y sentidos.

Al principio el proyecto pretendió indagar en el abanico familiar personal, con esa cosmovisión propia del autor y el tratar de “encontrarse” en una suerte de búsqueda de orígenes, una intención media noble de juntar a la familia que uno se acuerda, a la que quizá no ves desde la niñez y a la cual tienes algo para decir o mucho por preguntar, también para dar algo que se quedó perdido en el tiempo; sin embargo, y como suele pasar con muchas de las propuestas que han formado parte del Encuentro, las ideas por altruistas que sean no siempre se dan como uno quiere, motivo por el cual tienen que replantearse como en este caso pues al no tener eco con los nexos familiares en el barrio como había sido planeado, se optó por acudir a otros contactos que empezaron a dejarse ver en el barrio; entonces la cosa cam-

bió y todo empezó a fluir. Por ahí aparece la Venito (Verónica Herrera) quien resultó fundamental en el proyecto siendo ella quien acerca al Juan a la comunidad, para que luego cada uno de los participantes sean pilares dentro de la realización de la propuesta.

Así, el proceso del retrato se transforma en una dinámica lúdica, y tam-

bién en una excusa para verse a la cara, reconocerse, conversar de la vida, darse la mano y hacer de la amistad un arma secreta. Aquí, el hecho de retratar al vecino implicó varios sentidos que no tienen que ver con el retrato tradicional reducido a la habilidad o la motricidad, sino con otra forma de re-tratar a las personas, un trato diferente a través de imaginar,

entender, conversar mientras se capta esas formas que le hacen a esa persona, tu vecino-vecina, ser ella y no otra. Además el retrato como un medio para propiciar buenos momentos (que el Juan supo generar) y experiencias amenas, proponiendo esto quizá como un sentido enriquecedor y poco pretencioso a la vez dentro de todo lo que se puede englobar como arte contemporáneo.

Al final de todo este proceso de encuentros y descubrimientos, Juan citó a todas las familias participantes al cierre del proyecto: al video, al hornado, a los retratos...pero había algo que no se había dicho, una especie de acción colectiva oculta que hasta ahora solo el autor con una sonrisa cómplice sabía cómo fluía.

Colectivo Tranvía Cero

VENGA COMA Y VEA

Sentir y pensar como se configuran los discursos e identidades a través del comer es lo que en inicio planteó el proyecto ,Venga coma y vea, en un intento de conocer y dar a conocer los procesos que vive la cocina afro ecuatoriana desde la visita y contacto con 4 familias afro ecuatorianas para “ revalorizar la cocina afro ecuatoriana” por medio de la preparación de su platos.

Las vivencias migratorias de los diferentes grupos étnicos que van entrelazando la historia de un país, generalmente son muy duras y emocionalmente desgarradoras, tanto así que para recomponerse, reinventarse y lograr formar un colectivo humano viviendo en una misma ciudad, hace falta un buen porcentaje de coraje y mucha fortaleza espiritual.

La tristeza del desarraigo de las familias que han tenido que dejar sus tierras (debido en gran parte a la pobreza generada por un proceso de distribución etnocéntrica de la riqueza) es vivida doblemente por el pueblo afrodescendiente, ya que muchas veces, llevan consigo esa melancolía infinita, de haber sido arrancados de territorios africanos, de tener que echar raíces nuevamente en tierras que

poco a poco van haciendo suyas, pero que vuelven a abandonar por las duras condiciones de vida que afrontan.

Sin embargo no es solo la melancolía lo que marca el ser del negro, también la alegría de compartir los saberes ancestrales, la música, el baile y la comida, suman con mucha fuerza sus invaluables conocimientos.

Adentrarse en el día a día de familias afroecuatorianas, tomando a la actividad artística como excusa, fue un reto, un desafío, pero todos los miedos quedaron disueltos a medida que se avanzaba con el trabajo, las familias abrieron sus puertas con mucha alegría y generosidad, y mostraron sus habilidades a la hora de cocinar. Todos opinaban, las madres cocinaban con ayuda de sus hijas o hermanas y los demás daban su aporte, incluso llamaban por teléfono a sus parientes en Esmeraldas para cerciorarse que tal o cual sazón era la correcta. A medida que los platos se preparaban, ve-

nían las historias de las familias, el cómo y porque de la migración forzada, la tristeza de dejar sus tierras, las grandes familias separadas por la distancia y la ilusión de comenzar vidas nuevas. Creo que lo más importante de este proyecto fue la reivindicación desde las familias que trabajaron en "Venga Coma y Vea", de los saberes culinarios en la cultura afroecuatoriana.

Agradecimientos

Rosita Mosquera, Directora de la Casa Ochún y Ballet Ochún, Yumac Ortiz Directora de Pro-cultur, Dalia Peralta y Víctor Castillo, Mónica Martínez y familia, Irma Bautista, Directora de la casa de Acogida "Yemanyá", Padre Joaquín, Director del Centro Cultural Afroecuatoriano, Leonisa Quiñónez, Daniel Parreño, Isabel Paredes, "Mayu" Cisneros, Lindberg Valencia, Leonardo Ramos, Gabriela y Felipe Borja.

Gloria Pérez

"VENGA COMA Y VEA"

Gloria Pérez,
Casa Ochún y
Familias del Condominio
Balcón de la Tola.

LA TOLA

A través del consumo real y simbólico del alimento es como construimos múltiples tramas de relaciones sociales que generan códigos culinarios entre cultura y territorio, de esta manera entran en juego dinámicas económicas, religiosas, políticas que narran la memoria de una zona y también se establecen ejercicios de poder. La cultura negra al tener una raíz común en su historia contaba con ingredientes básicos para la elaboración de sus platos, los que se vieron transformados en el encuentro con otras culturas durante los procesos migratorios. La situación geográfica fue determinante durante el asentamiento en diversas regiones del país ya que estos cambios aportaron otros alimentos que se incorporaron a la cocción de sus platos; generando nuevas recetas, sabores, olores, colores y texturas.

Sentir y pensar como se configuran los discursos e identidades a través del comer es lo que en inicio planteó el proyecto, **Venga coma y vea**, en un intento de conocer y dar a conocer los procesos que vive la cocina afro ecuatoriana desde la visita y contacto con 4 familias afro ecuatorianas para "revalorizar la cocina afro ecuatoriana" por medio de la preparación de sus platos.

Todos estos elementos que se narran a través de la cocina lamentablemente en este proyecto no fueron evidenciados al no haber logrado metodologías más efectivas durante el acercamiento y presentación del trabajo que borraron uno de los objetivos principales del proyecto desarrollado en los encuentros con las familias entrevistadas. Hablar de "revalorizar la comida afro ecuatoriana" conlleva de un ejercicio más sensible, no solo en la presentación del proyecto, sino en la concepción que tenemos ante el otro para no dejar por fuera algunos de los elementos que han simbolizado y cargado de significado distintos contextos.

Colectivo Tranvía Cero

BOLO

COCADA

TAPAO

DÍGAME USTÉD QUÉ ES

Recorriendo un mercado popular de la ciudad esta performance indaga en las creencias, prejuicios y saberes populares que rodean al embarazo y posible sexo de un bebé. Además, la proponente recogerá todos estos testimonios para al final recopilarlos en un fanzine.

Dígame usted qué es consistió en un performance que propiciaba la creación de un espacio de diálogo con la comunidad basado en lo saberes populares.

Durante mi embarazo interpele a la gente de distintos sectores de la ciudad pidiéndole que me prediga qué sexo tendrá el bebé que estaba en mi panza. De esta manera, a través de lo lúdico, del juego, del diálogo, de la adivinanza, indagué las tradiciones populares, los saberes, las creencias, los prejuicios, las especulaciones y supersticiones sobre el embarazo y el posible sexo del bebé.

Esta encuesta performática la realicé tanto en mi ámbito cotidiano (trabajo, amigos, familia, etc.) como en una gran encuesta llevada a cabo en el Centro Comercial y el Mercado de Chiriyaku al sur de Quito.

El 95% de las doscientas personas encuestadas predijeron que el sexo del bebé sería masculino, para lo cual se basaron en varios "saberes populares" como por ejemplo: la forma de la panza en punta o hecho pelotita, las caderas delgadas, la panza alta, el ombligo salido, la ausencia de manchas en la cara, la predicción del péndulo, la lectura en los ojos, la lectura en las manos, el movimiento del bebé en la

panza (si pateaba mucho), el tipo de estragos, entre otros métodos de predicción.

Solo un 5% de los encuestados dijo que el sexo del bebé será femenino, basado en: la forma de agacharme, la forma de sentarme, leyendo en los ojos, por intuición o deseo.

Paradójicamente ese 5% no se equivocó. Dos semanas después del performance di a luz una

niña. En este caso los "saberes populares" se equivocaron drásticamente. Por mi parte el performance fue un buen pretexto para crear un espacio de diálogo con la comunidad, para recolectar y registrar saberes (sean estos certeros o no), para guardar la memoria de la tradición popular. Con la documentación recolectada se realizará un fanzine que será devuelto como retribución a la gente de las comunidades participantes.

Agradecimientos

A toda la gente que participó en este proyecto con sus opiniones en los distintos sectores del norte y sur de Quito y en el espacio virtual, a Tranvía Cero, a la administración del Centro Comercial y el Mercado de Chiriyaku, a Bjarke Lund, a Edgar León, a Gonzalo Vargas, a María del Carmen Oleas, a Raúl Arias. Y especialmente a mi hija que hizo posible este proyecto.

Paulina León

El cuerpo durante la historia ha tenido varias miradas y transformaciones, pero desde los años 70's y 80's se convirtió en uno de los ejes de discusión, ya que el cuerpo dentro de todas estas construcciones conceptuales y teorías pasó de ser un elemento natural a un dispositivo de encuentro con el mundo y su vida social. De esta manera se encuentra en constante juego entre la frontera del orden biológico y las transformaciones del conocimiento que se basan en el deseo de comunicar y narrar estas experiencias a través de la oralidad. La comunicación y los relatos son una parte importante de la vida familiar durante los siglos y a través del cuerpo y la palabra se ha logrado la transmisión de valores morales, éticos, estéticos y culturales; esta tradición oral viene sobreviviendo, alimentándose y generando nuevos significados al recuperar con ella nuestra herencia cultural. **Dígame usted qué es**, es un proyecto de acción en el espacio público que consistió en dialogar sobre un hecho natural como lo es el embarazo y las posibles predicciones que se pueden hacer a través del conocimiento popular.

El proyecto se desarrolló en el sur de Quito " Mercado Chiriyaku" (antiguo Camal), tomando relevancia este lugar ya que en él se establecen varios relatos e historias alrededor del alumbramiento y parto de una madre. Todos estos canales que podían convertirse en potenciales elementos para el trabajo se vieron minimizados por la falta de encuentro real con otros lugares y sensibilidades que podían

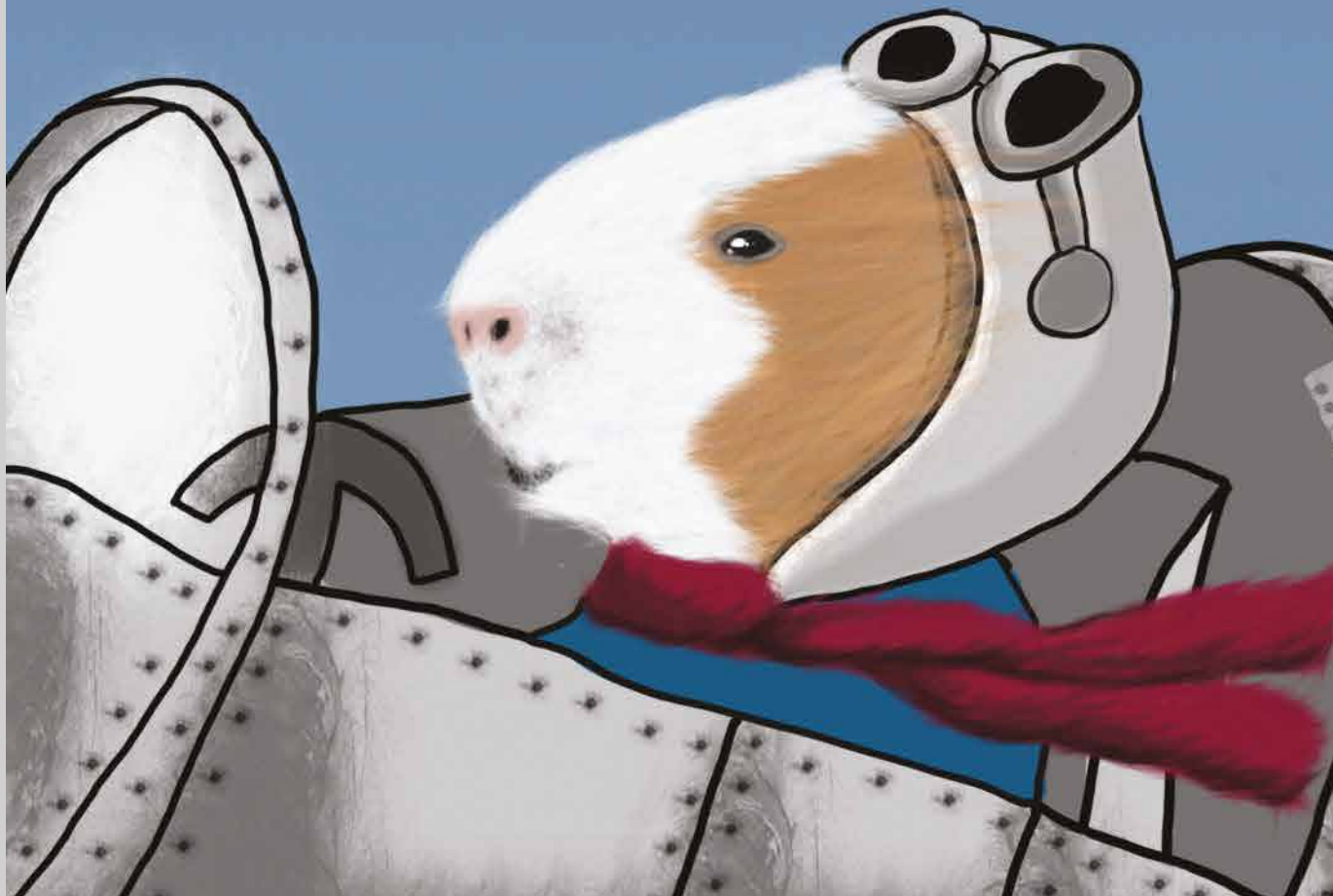
incorporar más contundencia a la acción, de esta manera es difícil entablar una relación con la comunidad y el encuentro sin el acercamiento real a sus dinámicas. Estos problemas y conflictos atravesaron varios proyectos que nos plantean cuestionamientos ante el hecho profesional cuando se trabaja el tema de arte y comunidad afectivos.

Colectivo Tranvía Cero

RECETARIO COMIDA MIGRANTE

La migración no solo ha dejado efectos sociales y económicos sino también culturales como sucede en el ámbito gastronómico que constituye parte importante de la memoria cultural. Así, es curioso ver que una gran parte de las encomiendas que se envían a los países con alto flujo de migrantes contienen alimentos y bebidas típicas como cuy o zhimir pecho amarillo. Por ello, en este proyecto siete familias de diferentes parroquias rurales de Cuenca trabajan en un recetario audiovisual de comida cuyo contenido está basado en los platos más apetecidos por sus familiares migrantes en New York. Este recetario audiovisual es un registro de la preparación singular de cada plato elaborado por cada familia.

La lluvia se adueñó del bucólico paisaje, dejando atrás la apacible somnolencia del medio día de domingo, escena que abandoné al percibir y aspirar profundamente, al mismo tiempo que cerraba los ojos, un delicioso olor, era el cuy que estaban asando, entonces interrumpí mi breve descanso y me dispuse a continuar con el registro de la elaboración del plato que tan amorosamente la Sra. Olga preparaba para enviar a su hermano desde Chiquintad a Madrid.

En la sazón viajan anécdotas de toda la vida, historias y recuerdos de familia que ahora se potencian por su imposibilidad. Recordar con sabores es una bella manera de tener presente vivencias de su terruño. El enviar y recibir la encomienda gastronómica, envuelta espléndidamente en papel de aluminio, es una forma de acercarse a sus seres queridos y mantener las tradiciones familiares, no obstante a miles de kilómetros.

Colectivo Mira y te Salvas (MYTS)
 Darwin Guerrero, Dany Minchallo y Adrián Washco.

Agradecimientos:

Agradecemos infinitamente a las familias: Villavicencio Riera, Calle Cabrera, Pineda Cuzco y Tirado Morocho. A la Casa del Migrante y en especial al Lcdo. Remigio Sarmiento. A las autoridades de la parroquia Sayausí, al Padre Carlos Sepúlveda y al Dr. Lilio Carbo. Y finalmente a todos los que conforman el colectivo Tranvía Cero.

**RECETARIO
 COMIDA
 EMIGRANTE**
 Colectivo Mira y te Salvas
 (MYTS)
 SAYAUSÍ -CUENCA

CUENCA
 CUYA CULTURA

Este proyecto marca otros recorridos y perspectivas de cómo los artistas y otras comunidades se involucran en procesos creativos que plantean formas diferentes de interrelación con lo artístico. Este giro realiza un mapeo de sectores y familias interesadas en involucrarse en este proceso tras tocando el escenario local para acoplarse e insertarse en la cotidianidad del común de la gente. También significa el reordenamiento de las estrategias de construcción del hecho artístico, los espacios de difusión, circulación y recepción en otros sectores donde prima la tradición. Esta confrontación evidencia la dificultad del artista para desarrollar su producción desde espacios sin estabilidad sino en donde el objeto estético no es un fin ni la conclusión de la experiencia artística.

A más de encontrarse con este giro los MYTS expanden esta problemática articulando su proceso con el fenómeno migratorio y teniendo a la gastronomía como vehículo principal de discusión y comunicación de la realidad afectiva y nostálgica que provoca la distancia de las costumbres y tradiciones que perduran y mantienen a pesar de su contacto con lo externo, trastocando y desplazándose libre y clandestinamente con su carga tangible e intangible a pesar de las fronteras. Este trabajo sostenido va más allá del Encuentro pero es necesario enfatizar en los lineamientos generales y en los objetivos primordiales de este proyecto para facilitar el trabajo colaborativo y conjunto, pues no podemos remitirnos a un proceso de documentación de costumbre y tradiciones sino a sus implicaciones culturales en este contexto migratorio, en donde las acciones cotidianas como la cocina pueden traspasar y subver-

tir fronteras para transportar emociones, afectos, sabores, saberes, memorias, olvidos y silencios en un constante ir y venir, entrando y saliendo de las fronteras como implicaciones reales de recetario-comida migrante. El final es parte de un componente amplio de inserción cotidiana y de un registro fotográfico y audiovisual y de la apertura de las familias para contar sus historias - secretos de cocina. La amplitud

que puede tener el proyecto a largo plazo puede considerarse como un mapeo de la gastronomía migrante, un espacio de educación y capacitación y un espacio patrimonial.

Colectivo Tramía Cero

CUY

DULCE

MUFINES

TAMAL

EL CÓMIC DEL BARRIO

**EL CÓMIC
DE BARRIO**
**COLECTIVO
LA VANGUARDIA**
Barrio Guasmo Norte
Ciudadela 5 de Agosto
**GUAYAQUIL
ECUADOR**

Este colectivo propone a los habitantes del Guasmo Sur rescatar esas micro-historias del barrio contadas a través de las paredes de sus casas al más puro estilo comic. El colectivo trabaja en establecer diálogos con las personas del barrio para así ir recopilando anécdotas, datos, historias, además de negociar con ellos la utilización de sus fachadas para ser intervenidas y convencerlos también de que ellos participen dentro de la elaboración de las imágenes. Todas estas micro-historias se recogerán además en un catálogo-historieta.

El Cómic del Barrio surge a partir de la invitación que nos hizo el colectivo Tranvía Cero, con el objetivo de llevar el arte hacia las personas de un determinado lugar, logrando al mismo tiempo que éstas muestren interés, se involucren y formen parte de este proceso de una u otra forma. Al principio la base de nuestro trabajo se concentró en recopilar las historias de los habitantes de un sector de Guayaquil (Coop. 5 de Agosto/ Guasmo Norte), para ser mostradas luego en imágenes a manera de viñetas de gran formato en las fachadas de cada una de las viviendas visitadas, reflejando parte de la identidad del barrio, y creando un diálogo directo entre los vecinos del sector, (en un principio se pensó pintarlas directamente sobre las paredes de las casas, pero por problemas logísticos decidimos trabajarlos en planchas de cartón), luego a medida que avanzábamos en la realización, la idea fue tomando un nuevo y más ambicioso rumbo, ya que en

nuestra búsqueda aparecieron muchas más historias que merecían ser contadas, como por ejemplo numerosos talentos escondidos entre los personajes abordados, así como curiosas situaciones que sin problema alguno podrían formar parte de algún libro de cuentos. Y fue precisamente por esto que decidimos agregarle a la idea inicial una segunda parte que consistió en la publicación de una revista de tipo cómic totalmente ilustrada, dentro de la cual se profundiza un poco más en las anécdotas recogidas incluyéndose también parte de la historia del barrio.

Finalmente, nuestro proyecto tuvo su culminación con la presentación formal de las ilustraciones en las fachadas a manera de una gran galería urbana, y la entrega del cómic entre los asistentes, todo ambientado dentro del marco musical que ofreció la Sinfónica Infante Juvenil del Guasmo durante el evento, brindándoles a cada uno de los asistentes una verdade-

ra experiencia audiovisual y un momento de confraternidad entre toda la barriada.

La Vanguardia: Betto Villacís, Tomás Bejarano, José Luis Chóez, Alejandro Mejía, Santiago Sojos.

Agradecimientos

Fundación Huancavilca
Sinfónica Infante Juvenil del Guasmo
Ing. Cesar Monge.
César Pesantes.
Vecinos de la Cooperativa 5 de Agosto (Guasmo Norte) y a todos quienes de alguna u otra manera nos dieron su ayuda en el desarrollo de nuestro proyecto.
Colectivo Tranvía Cero

Colaboradores

Freddy Bejarano
Luís Terán
Johnny Cruz.
Oswaldo Suárez
Gaby Córdova
Gabriela Valarezo

Un alto porcentaje de la información que a diario recibimos y asumimos como verdad viene en gran parte desde los medios de comunicación, y es esta información la que ha ido moldeando nuestras construcciones mentales (parte de nuestros conocimientos e imaginarios) sin darnos cuenta que esto tiene un riesgo: manejar ciertos juicios de valor regidos bajo información mediada y manipulada transformándolos en prejuicios.

Seguramente muchos de los lectores al escuchar nombrar "El Guasmo" se asustarán, otros hablarán de peligro, no faltará quien salga con la anécdota de que al primo de un amigo cuando estuvo por allí le pasó que...etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo ¿Sabrá el lector que el territorio donde los Guasmos se asientan actualmente fue una gran hacienda, o que guasmo es un tipo de árbol endémico del lugar? ¿Sabía que el Guasmo tiene su propia sinfónica compuesta por jóvenes y niños? Seguramente no sabía, pero indudablemente habría escuchado hasta el cansancio sobre pandillas y sangre ¿cierto? ¿sabía además que en este sector habita una comunidad diversa con mucho que decir y aportar? Esta última es la razón por la que **El Cómic del Barrio** se activa aquí, por aquellos vecinos que decidieron participar en el proyecto, haciendo que cada historia de vida, el cómo y por qué viven en el sector, sus aficiones, sus formas de ganarse la vida sea información que cortocircuite esa imagen unilateral que ha recaído sobre su barrio.

Por otro lado tenemos el trabajo del colectivo La Vanguardia que con constancia y técnica lograron encaminar este proyecto y obtener los resultados positivos que hoy celebramos, pues no es tan fácil lograr la confianza para que los vecinos

abran las puertas de sus casas y cuenten sus historias de vida. **“Al comienzo era difícil de creer porque siempre viene gente a proponer ideas pero luego desaparecen y no pasa nada”** dijo con emoción una vecina al ver su historia plasmada en el comic y su retrato-cómic en la pared de su casa. Los vecinos y vecinas de la Ciudadela 5 de Agosto a la vez que expresaban emoción y orgullo, exigían más, contaban que hubiesen querido un cómic más extenso, con más detalles -decían unos- y es cierto, un comic no es suficiente, pero éste quizá es un primer paso para una propuesta que puede continuar y enriquecerse.

Colectivo Tramvía Cero

Luego de vivir en playats, y huérfano de padre, sus hermanos lo llevan a coger cangrejo y aprende el oficio. En su tarea dura en la que mete la mano en los agujeros en busca del crustáceo, lo ordena en atados (12 cangrejos) y planchas de cuatro atados, al sacarlos del agujero hay que tener mucho cuidado puesto que si se le saca una pata gorda hay que dejarlo para que le crezca (el cangrejo se regenera) además, no se puede evitar los resbalones en el manglar y el giro repentino de la embarcación.

Empezó desde joven en un restaurante donde después de varios años dejó el negocio, esto fue en el barrio Cuba donde se crió, luego acá en el barrio tuvo que poner casi 100 volquetadas en el terreno para poder habitarlo. Ahora tiene 9 años en el Señor, Laura es una cocinera de comida internacional y trabaja para una chilena y una china, donde ha aprendido una gran variedad de platos como: el arroz relleno y el chaulafán. Un día encontró un amillo de su patrona, el cuá era muy importante, desde ese día es de plena confianza, su patrona le dice que no sabe que hacer si se va, le han prometido ayudar a mejorar su casa.

Desde los 4 años de edad es obligado por su papá a embarcarse y a trabajar como hombre en los barcos. A los 12 años logra escapar y comenta que la vida en el mar no es tan sabrosa, por que se regresa a los meses al hogar y en ocasiones trabaja de 7 a 7, a pesar de todo el destino le hizo regresar al mar, en el cual lleva 25 años. Entre sus grandes anécdotas recuerda que en Galápagos encalló el barco entre grandes rocas y gracias a la pericia del personal pudieron salir, pero fue un gran susto.

Se ríe de su mala fortuna. Quiteno, a los 15 años se fue de la casa y se decide llegar a Guayaquil a pie, como había escuchado que podía hacerlo de esa forma. Empieza su larga travesía con una paliza que le propinan cerca de Ambato - Riobamba, donde luego se salva de morir cerca de las ríeles del tren descalzo y con los pies hinchados en Alausí se sube en un vagón de primera, el boletero lo baja, lo amarra y amenaza de llamar a la policía, en un descuido Pepe escapa y llega a Durán y al cargar unos colchones logra conseguir dinero y se pasa a Guayaquil, y se pregunta ¿Dónde vivirá mi tío?

Recuerda que a los diez años, se va con un amigo a pescar en la canoa y casi se muere por meterse en medio de dos barcos, el río estaba bajo, otro amigo (Abdón) fue a decirle que su mamá estaba con un pato. Se les vira la canoa y de la desesperación se hecha a nadar, empezó ahogarse, su amigo lo sacó, luego casi ahogado pero igual aguanto la paliza. El brujo era el papá de un amigo que le decían: huele lejos, el brujo convivía con una perra negra, pasaba viendo por la ventana como si fuese televisión, su aspecto era de los monjes hindúes con barbas donde se hacía una trenza, calvo con pañal, no usaba camiseta y tenía un tatuaje de la virgen de Guadalupe bien hecho, con pulseras de pepas sin zapatos, solo comía mamá. El hijo contó debajo de la casa había un cofre lleno de oro, la casa estaba llena de tznzas y muchas velas.

Ubicación de las casas intervenidas

JUNIOR

EL MÉTODO
DIALÉCTICO
CONSTITUYE EL
MÉTODO DIFERENCIAL
DE CONOCIMIENTO
DEL MUNDO

Dedica gran parte de su tiempo a la lectura, y es precisamente esta afición lo que lo ha llevado en ciertos momentos a desarrollar sus propios escritos, cuentos cortos y ensayos sobre temas que le resultan interesantes, dentro de lo que destaca la filosofía, la psicología, y los temas alusivos al arte en general, además posee una gran habilidad para las artes plásticas, trabajando en una serie de técnicas como el óleo, acrílico, serigrafía, etc. en sus ratos libres disfruta mucho de ver películas y el fútbol, especialmente cuando juega Barcelona como parte de sus aficiones

MOISES

A VER SI ME ACUERDO
DE ESTA...

Su papá tiene un taller de calzado para mujer, donde ellos mismos diseñan forros de cuero para los instrumentos. Siempre estuvo ligado a la música pronto aprendió la guitarra a más de percusión latina y se dedicaba a la música cristiana, pero también a rock latino y de vez en cuando daba serenatas con un mariachi. Su mamá vive en España junto con su hermano menor una de sus grandes anécdotas fue cuando iba a un concierto, el carro en el que iban se les dañó una llanta por la altura de la perimetral y no había donde repararla, el con un amigo llevan una llanta y en el camino...

SAMUEL

NADA COMO LA
SATISFACCIÓN
DE TOCAR

En su niñez su papá compra unos instrumentos de segunda para él y sus hermanos, se decide por el bajo eléctrico, a pesar de su torpeza, poco a poco fue mejorando. Hasta una vez en su picanito de juguete sacó la sonata de Beethoven, así ensayaba desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche sin descanso, pronto y debido a su constancia superó a la mayoría y terminó siendo el director del grupo. Muy tarde supo que su abuelo de 115 años tocaba el clarinete y no pudo aprovechar sus conocimientos con anterioridad. Sus amigos del barrio le dicen el Samtana y entra a la sinfónica del Guasmo (Fundación Huancavilca) logra instruirse y ahora es profesor de la misma además de pertenecer a la sinfónica de Guayaquil...

GOYO

EL DURO DE LA JAMA

HEY... LEVANTÉSE
MAESTRO.
NO CREO... ¿DUSTRO?

Zzzz

Criado en un barrio dañado, lleno de borrachos, drogadictos y prostitutas, a los 7 años su papá lo deja y después vuelve, ya no ha dar el gasto sino a pedir. Un poco crecido fue a trabajar en el puerto donde se estaba planchas de Plywood y pronto entra como asistente de cocina en la molinera Noboa, lugar donde pronto asume el puesto de cocinero y cocina para 1500 personas en 3 tanques con gran habilidad de vez en cuando enviaba una gallinita a casa una para su familia y otra para el vecino que la tenía en el refrigerador.

Se relaciona con gente importante, de los cuales se gana la confianza, cocino chuletas para Abdalá en una ocasión. Jugaba fútbol en las bananeras y haciendas lo decían Ephanor por su parecido al jugador de Barcelona.

JACKELINE

VA PUES CARAMELA...
¿H QUE BRAS TERNENDO?

Su mamá que trabajaba en casas le sacó adelante a ella y a sus hermanos y siempre vivieron cambiándose de casa. Su nombre es gracias a la fama de ese tiempo de la familia Kennedy, la costumbre era: si eras hombre John y si eras mujer Jackeline, era callejera y se subía a los árboles a coger Tarantantames, le gustaba los juegos de niños, cuando moría un pollito lo enterraban con una ceremonia y si le dolía el estomago cogía cualquier hierba y se la frotaba en la barriga. A los 16 años se hace de compromiso y luego de varios intentos llega al barrio donde su esposo no se acostumbraba, pero a pesar de todo continuaron, a ella le afectó la piel el estar en contacto con las posas de agua.

EL CÓMIC DEL BARRIO

EXTRAS

En su tiempo las casitas de caña, el río les llegaba a domicilio, algunos fueron vendiendo sus casa a las camaronerías, algunos poniendo mas de 100 volquetas de cascajo, otros tenían algunas canoas para andar en la calle, esto parecía una selva.

4TO. PREMIO DEL PÚBLICO 2010

La cuarta edición del **Premio del Público** se caracterizó por la participación de artistas emergentes, estudiantes, dos participaciones extranjeras y uno que otro artista o colectivo con experiencia y recorrido en el campo del arte. Además es importante resaltar la participación activa de la comunidad de Chimbacalle, así como también de turistas locales y extranjeros. Por otro lado, la Empresa de Ferrocarriles aportó desde la gestión administrativa con un espacio para que la comunidad en su cotidianidad se involucre con propuestas artísticas de una forma abierta y horizontal.

**4to. PREMIO
DEL PÚBLICO**

**COLECTIVO
TRANVÍA CERO**

CHIMBACALLE

En esta propuesta expositiva el público tuvo acceso a una diversidad de técnicas, géneros, materiales y estilos artísticos ya sea desde la pintura al óleo, video arte, instalación, performance, fotografía, escultura móvil, arte objeto, impresiones digitales. Estos productos artísticos expuestos, más allá de constituirse como objetos estéticos cerrados, dejaron una apertura para que el público interactúe y se vincule lúdicamente a sus contenidos, a través del diálogo abierto establecido entre público y artistas, quienes vieron como sus obras y ellos mismos dejaron de ser el centro y perdieron su aura deviniendo más relacional. Este diálogo también sirvió para intentar ganar un voto en esta jornada que tornó a la muestra como un accionar constante.

Por otro lado, el espacio de sufragio que caracteriza a este premio persigue tanto cuestionar cómo se acercan los artistas a los públicos como también incentivar a la comunidad para que genere una reflexión siendo éste el momento en donde el gusto, los imaginarios, contextos sociales y culturales, memorias y afectos se activan con mayor fuerza para decidir y elegir una determinada obra.

PRIMER LUGAR
Sofía Ullauri & Juan Pablo Vallejo

Adrián Washco

Beto Villacís

David Celi

Diego Ledesma

Christian Proaño

Edison Quiñonez

Francisco Suárez

Gabriela Santander

Darwin Guerrero

David Cevallos

Manuel Ortega

No Crew

Darwin Guerrero

Infame

Clara Pérez

Patricio Ponce

Eduardo Carrera

Pablo X.Almeida

Patricio Ponce

Byron Toledo

Patricio Ponce

Rubén Díaz

Isabel Páez

Nelson Reyes

Tania Rivadeneira

Galo Yáñez

Yamine Elrhorbá

Daniel León

Tomás Bejarano

Yamine Elrhorbá

MEJOR CUENTAME UNA DE VAQUEROS

Dentro de los proyectos que año a año se realizan en el Encuentro podemos apreciar diversas propuestas cuyos procesos de inserción y trabajo en la comunidad son totalmente distintos entre sí. Este motivo hace de al zur-ich una plataforma compleja la cual debe ser afrontada con una actitud abierta dejando de lado (por un momento) los prejuicios propios del arte y esa supuesta iluminación del artista que no necesita dar explicaciones ni respuestas a sus acciones. Esta actitud debe estar atenta a los constantes cambios, replanteamientos y exigencias del contexto de trabajo en donde los lineamientos de acción se dan a partir de la relación con el espacio y su gente. En estos ocho años hemos visto como estos lineamientos se han asumido intermitentemente por varios de los proponentes, y aún más notorio en esta edición, pese a la diversidad de sugerencias realizadas por el equipo organizador para cada uno de los proyectos cuyo único objetivo es el de incentivar a los proponentes a mantener un trabajo constante y respetuoso frente a la comunidad y a los demás participantes del Encuentro. Cuando se aplica un proyecto a esta plataforma de arte y comunidad se debe tener en cuenta los compromisos que se van asumiendo con la gente, pues ellos son merecedores de un trabajo sostenido y consiente del uso de su espacio, sus imaginarios culturales y su tiempo. Este proceso no se remite simplemente a una presentación para cumplir con lo conve-

nido y firmado con el equipo organizador.

Al parecer estos lineamientos no se están entendiendo con claridad lo que no deja de generarnos un sinnúmero de interrogantes y el espacio para especular en torno a las razones de cada "artista" para asumir un proceso de tal o cual manera. Los pretextos abundan en cada proyecto que no promueve una inserción adecuada en el barrio (aunque seguramente los participantes no lo consideren así) entonces se suele escuchar: es su culpa por no entenderme, yo si lo hice, el monitor me abandonó, esa es mi forma de hacer las cosas, o los artistas no deben hacer eso o aquello, por eso ya nada nos sorprende del todo.

Este año ante el progreso ambiguo y contradictorio, en ciertos momentos, del proyecto "Agüita de hierbas" de Daniel León y Viviana Sánchez y previa una serie de reuniones internas del Colectivo, se tomó la decisión de cancelarlo. Resolución nada fácil para nosotros, pues implica pensar en la inversión de tiempo, gestión de recursos económicos y humanos, y la credibilidad y compromiso ante la comunidad. Muchos podrán decir que estos síntomas son parte del proceso y parte de los lineamientos propios de esta plataforma artística. Sin embargo para nosotros no es complicado deducir quienes están trabajando un proceso a partir de la entrega de una serie de informes recabados desde el mes de julio, agosto e incluso septiembre, y de otros extraídos de los re-

corridos realizados por los monitores y el equipo organizador en los barrios. Otros argumentos son las gestiones, resultados y documentación entregada a la organización. Y sobre todo cuando estos elementos no coinciden con los discursos, y ante la realidad del proyecto se debe tomar una posición clara y determinante. "Agüita de hierbas" a pesar de tener un trabajo de campo, no poseía un nivel adecuado de inserción en el espacio pues no encontramos coherencia con los planteamientos iniciales. Si uno de los objetivos era cambiar la estética y la forma de un espacio urbano no basta con la implementación de reuniones, uso de volantes y más estrategias, sino que estas acciones aceptables, requieren de un seguimiento constante para obtener resultados o generar procesos reales.

Por los años transitados sabemos que si no existe una inserción, articulación y un diálogo abierto con la gente, difícilmente se pueden concretar los objetivos de cada propuesta, y mucho más complejo creer que un proyecto se puede resolver en menos de una semana porque ante todo está la comunidad y las expectativas que cada uno de nosotros genera. Mencionamos también el proyecto "Aire en Memoria" de Galo Yépez quien se retiró por motivos de salud, impedimento irreversible para la continuidad de su trabajo en el sector de Calderón. Un revés más para un año cargado de elementos de discusión y aclaraciones al interior del Colectivo.

Colectivo Tranvía Cero

TRANVÍA CERO
Colectivo de Arte
Dirección: Quinindé S7-41 y Jubones esquina
Ciudadela México
Quito-Ecuador
Casilla postal: 17-02-5226
Teléfono: (5932) 3132197 / (5932) 094355763
Correo-e: tranviacero@gmail.com / alzurich@hotmail.com
Blog: arteurbanosur.blogspot.com

DVD

1. Inauguración
2. Cartografías Sonoras
3. Des-ata-dos
4. Retratando a mi vecino
5. Venga, coma y vea
6. Dígame usted qué es
7. Recetario comida migrante
8. El Cómic de Barrio
9. 4to. Premio del Público

www.arturbanozur-ich.org

Ministerio de Cultura
del Ecuador

FONSA

GOBIERNO DE
LA PROVINCIA DE
PICHINCHA

Bicentenario
Vive la Independencia

MAMA
CARVELA

MISHQUI
PUBLIC

ORGANIZACIONES
BARRIALES DEL SUR

REVISTA DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA