

AL ZUR-ICH 2009

7MO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE URBANO

7mo. ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE ARTE URBANO

CRÉDITOS

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN GENERAL

Colectivo de Arte Contemporáneo 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, Antonio Salazar

EDICIÓN DE VIDEO

Washington Vargas

EQUIPO TÉCNICO DE SELECCIÓN:

Ñucanchik People (Cuenca), Fabiano Cueva,
Rosendo Yugcha, Hernán Reyes, Tranvía Cero

COMUNICACIÓN

Tranvía Cero

ILUSTRACIONES

Patricio Ponce

DOCUMENTACIÓN

Washington Vargas, Tranvía Cero

TIRAJE

1000 ejemplares

IMPRENTA

Ediciones Continente
Quito-Ecuador 2010

índice

CAMISETAZO AL ZUR-ICH Tranvía Cero	4
MÁS ALLÁ DE LOS ESENCIALISMOS Erik Ivanovich Raza U.	6
SOLO COVERS Tranvía Cero	8
TORTA DE BARRIO COLECTIVOEXPRESSO (Colombia)	12
CAMINOS ENTRETEJIDOS Víctor Muñoz (Colombia)	16
LAS MANOS EN EL REPASADOR Gabriela Alonso (Argentina)	20
NO ES LO MISMO CABALLO DE SUCRE QUE SUCRE DE CABALLO Patricio Dalgo (Quito)	24
STREET GAMES 2 Todo por la Praxis (España)	28
UN ENLACE ENTRE LO VISIBLE Y LO INVISIBLE Daniela Carvajal	32
ANÓNIMOS Juan Fernando Ortega (Cuenca)	34
GALERÍAS KEBRADAS Zona 13 (Quito)	38
TRADICIONES PROVOCADAS Colectivo Rascatripas (Cuenca)	42
CARTOGRAFÍA CUARTA Falco (Cuenca)	46
3er. PREMIO DEL PÚBLICO Arte Post-futbolero	50

AGRADECIMIENTO GENERAL

Tranvía Cero agradece especialmente a: Toda la gente de los barrios que nos abrió las puertas, Ministerio de Cultura del Ecuador, Ramiro Noriega, Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito (Quito-Cultura 2009) Jaqueline Calderón, Hugo García, Maribel, Gabriela, Katy, Gobierno de la Provincia de Pichincha, EMMOP-Q, Arq. Francisco Proaño, Sr. Marcelo Ortega, Pato Ponce, Daniel León, Policía comunitaria de los barrios donde se realizaron los proyectos.

Un agradecimiento especial a las personas que han formado (y formarán) parte de todo esto: Ernesto Proaño, Luis Herrera, Sofía Soto, Adrián Balseca, Nelson Ullauri, Carla Villavicencio, María Fernanda Cartagena, Pablo Barriga, Marcelo Medrano, Paola López, Patricio Guzmán, Antonio Salazar y Honorio Granja.

CAMISETAZO AL ZUR-ICH

A veces no es tan relevante la trayectoria, los años de trabajo o la importancia que se le da a las propuestas; en este caso hay más sentido cuando se lanza tierra sobre algo o alguien, cuando se difama, cuando el chisme abarca dimensiones nauseabundas.

El Encuentro de arte urbano al zur-ich lleva trabajando 8 (ocho) años como propuesta sólida de aproximación del arte contemporáneo a la gente de varios sectores y comunidades de los barrios, dando un espacio certero y consolidado a los artistas nacionales o extranjeros para que se enfrenten, discutan y propongan actividades en común.

A pesar de lo interesante que suena, el Colectivo productor de al zur-ich, con el paso de los años ha tenido que cambiar su alineación permanentemente debido al esfuerzo, responsabilidad y trabajo que año tras año el proyecto requiere para su ejecución. En este sentido la remuneración económica no es compensatoria y la gente también tiene que vivir su vida y no enclaustrarse a un evento tan complejo.

Otro hecho son los fondos públicos que se reciben; en las calles se comenta que sobrepasan los ¡¡100.000 (cien mil) dólares!!, cosa más absurda. Al iniciar la realización de este catálogo-memoria (que le cuesta al colectivo bastante billete y que ningún otro proyecto de arte en el país lo realiza con esta calidad) no se recibió ni la mitad de los fondos acordados con las instituciones

gubernamentales que nos apoyan anualmente; por lo que a cada gestor y productor cultural le toca estar todos los días preguntando sobre su proyecto y dónde se encuentra para ver qué más se puede hacer y si no es mucha molestia nos podrían pagar lo que falta, ya que los seguros se cumplieron, el chulquero quiere que ya se le pague, el banco nos está consumiendo la vida y por último también tenemos que comer y todo esto luego de crear proyectos artísticos y haber estudiado por más de 5 (cinco) años en las universidades del país. Entonces se resume esta breve crítica, en que ya a nadie le interesa hablar de políticas culturales, bienestar para los creadores y hacedores del arte y la cultura, que en un 96% ni siquiera tiene seguridad social, un sueldo mensual o un aseguramiento digno para salud, peor aún la certeza de que el próximo año haya fondos para realizar su evento o si les van a pagar en las fechas acordadas; a la mayoría de artistas y gestores lo que les tocará hacer es comprarse un taxi y olvidarse de todo, quitarse la idea de la cabeza de que en Ecuador hay como hacer y vivir de esta profesión que sí es la más ingrata.

Al final de todo hay personajes que quieren jugar sucio y comentan que el encuentro está enriqueciéndonos, que el trabajo es aburrido, repetitivo y obsoleto, comentarios que se quedan como simples chismes de pasillo; al zur-ich no se creó con el objetivo de quedar bien con el pequeño círculo artístico ecuatoriano; sus objetivos van

mas allá del simple protagonismo al mantener un encuentro con esos otros públicos que solo pretenden establecer sus inquietudes sociales y exteriorizarlas a través del arte. Así el Encuentro 2009 trabajó propuestas que funcionaron desde lo utilitario y a partir de las necesidades de cada sector; se hicieron puentes, graderíos, mapas, señalética ubicados a partir de una reflexión conjunta de los proponentes y la comunidad. Hubieron además acciones, intercambios simbólicos y afectivos que dejaron un buen gusto después de la séptima edición en donde los tropiezos cotidianos se volvieron más llevaderos y sabrosos por las colaboraciones recibidas.

Después de estos siete años, una que otra bailadita y muchas experiencias inolvidables, algunos integrantes del Colectivo ven otros horizontes, hay niños y familias de por medio, estudios, otros trabajos, mejoramiento económico; cosas que van condicionando la permanencia para poder llegar a tener tanto la papa como la diversión que nos ofrece este re-encuentro anual.

Los que queden y se sigan sumando experimentarán el verdadero camisetaazo al zur-ich.

TRANVÍA CERO

SOLO COVERS

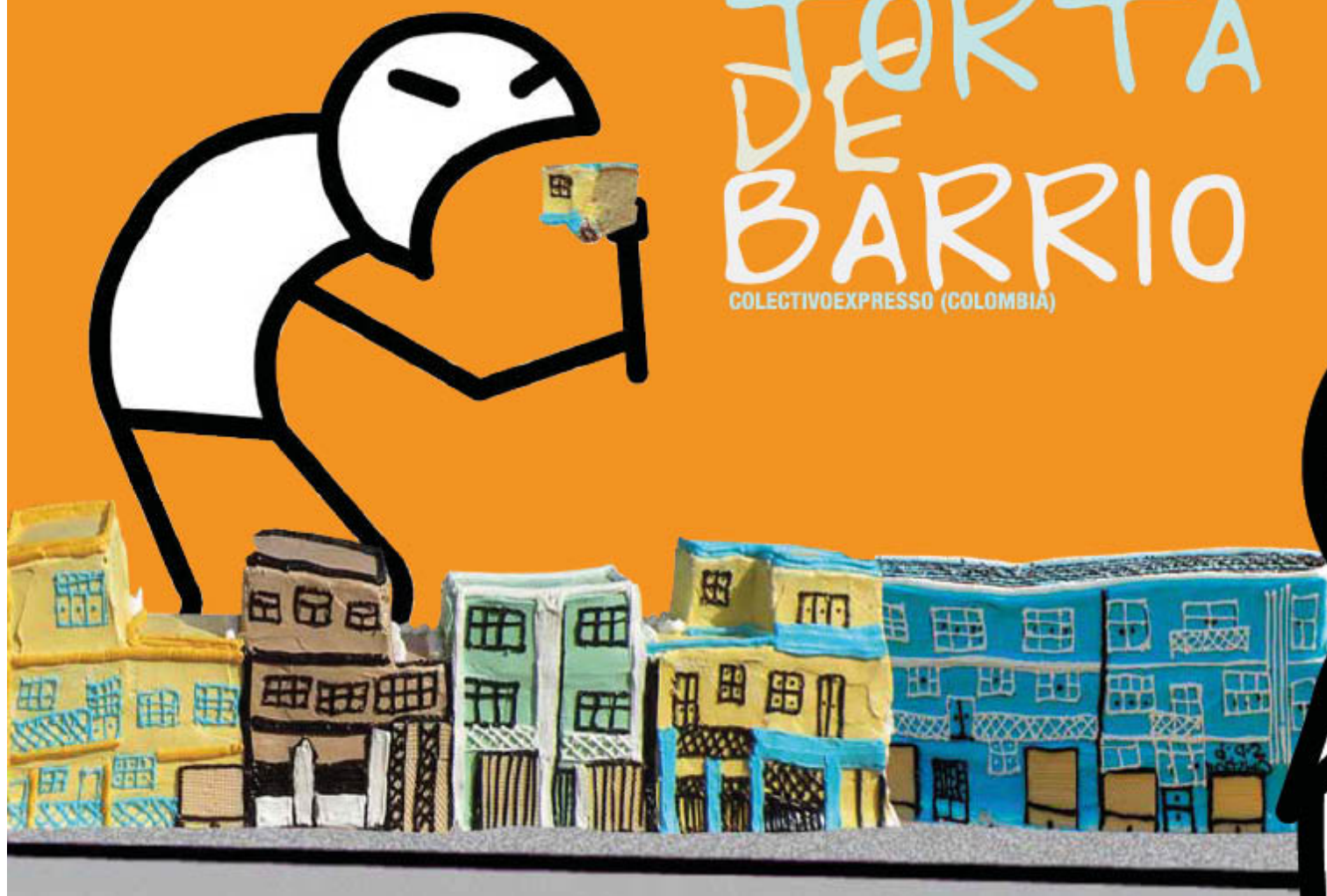
En su afán de inmiscuirse e intervenir en todo tipo de campo de la creación, el Colectivo Tranvía Cero le apostó a la música, la danza, la coreografía, el video clip.

Solo Covers es un proyecto de irrupción en el área musical y la estética chicha que pretende romper y jugar con los lineamientos que tanto para los artistas como para los músicos han marcado de alguna manera su ejercicio: el convertirse en unos verdaderos rock-stars o art-stars con la fama y fortuna que eso implica.

Luego de un arduo entrenamiento de casi dos meses en un gimnasio con la bailarina profesional Jossie Cáceres, los muchachos del Colectivo inician varias rutinas para aflojarse y entender el mundo de la coreografía; entre golpes, moretones, caídas, vueltas mal dadas, mucha risa mezclada de nervios y con el tema del autor colombiano Lisandro Meza, El Siete (pues este es el séptimo año del Evento), se performa este ritual festivo en algunos escenarios institucionales como el Centro Cultural Metropolitano, en las afueras del novísimo Museo de Arte Contemporáneo, en pleno Museo del Banco Central del Ecuador, en el Ministerio de Cultura y en la Fundación Guayasamín, sin pretensiones de una irrupción rebelde o *anti-establishment* sino más bien como una acción conciliadora de todos estos espacios, diciéndoles que estamos presentes, des-noriados, vivitos y

coliendo y que al arte contemporáneo, desde nuestra perspectiva, lo seguiremos activando en todo espacio con acciones y re-acciones que evidencien nuestra postura como artistas, gestores, activistas o como quieran llamarnos.

La noche del estrellato fue lo más estresante; el traguito para aparecer en escena era indispensable ya que no todos los días se baila ante un montón de gente que pueden silvarte, reirse o finalmente terminen por aplaudirte. Sal vos primero, no que yo voy último, que prendan los fuegos artificiales, ¡que te dije que no tomes tanto!, así fue como estos art-stars ejecutaron su primera coreografía y se hicieron ver como unos grandes de la escena local e internacional. En el proceso también se invitó a participar a connotados músicos del país a través de su intervención a una canción ultra-popular del pentagrama musical; de esta manera formaron parte del proyecto el músico cuencano Bolívar Ávila con su versión "Asciéndeme a marido" de Aladino; Pablo Guerrero y su montaje musical "Ay caramba"; algunos cultores del hip hop en el sur de Quito como D.J. ES y Magda Crew y su versión de "Mala Sombra" de Carmencita Lara; los F-415 con su versión "Esta pena es mía" de Carlota Jaramillo; además el grupo Plegaria Vaginal con el tema "A los bosques" de Azucena Aymara; y finalmente Tranvía Cero con su performance-coreográfico "El Siete".

JORTA DE BARRIO

COLECTIVOEXPRESSO (COLOMBIA)

Masa

2 integrantes, un William y un Nicolás
1 proyecto de intervención urbana
500 dólares
20 días de trabajo y paseo

Torta

300 participantes del barrio la Magdalena
20 casas
2 cuadras
1 cancha de ecuavolley
1 iglesia

Relleno

100 habitantes entrevistados
1500 volantes repartidos
200 afiches
Mucha azúcar

PROCEDIMIENTO DE LA MASA

Tamizar el proyecto, ponerla sobre la mesa en forma ordenada. En el centro colocar la idea, el barrio y la acción.

Unir primero los intereses del barrio y luego los del COLECTIVOEXPRESSO, amasando sólo lo necesario para obtener la textura requerida.

Formar un bollo con la masa, envolverlo en un papel impermeable y ponerlo en conocimiento a los posibles participantes del evento.

Pasado este tiempo retirar la masa del portafolio, desenvolverla y estirla dejándola que vaya actuando en conjunto con los habitantes del barrio.

Crear un molde bien estructurado a medida que se van involucrando personas y auspiciantes.

PROCEDIMIENTO DE TORTA

Batir los resultados de la interacción entre el habitante y el proyecto hasta formar una crema.

Agregar los auspiciantes uno a uno. Añadir la experiencia del trabajo de campo con personas de otra cultura pero con ideas en común. Preparar todo para hornear.

PROCEDIMIENTO DE RELLENO

Tomar fotografías de las fachadas de las casas. Contar con la casa del vecino.

Colocar en el fondo al individuo y extender el espacio privado al espacio público.

Cubrir con el resto de los habitantes que desean participar del evento. Comer es un acto de convidar, de compartir repartiendo y donando, un verdadero acto de humanismo donde te doy mi alimento, mi salud, mi amistad, y mi propia persona. Así mismo los vecinos se unen en una gran masa donde coexisten los unos y los otros cuidando tanto el bien de cada uno como el del vecino y en absoluta tolerancia.

A mitad de la acción, pinchar toda la superficie con una charla y rociar con el líquido de la convivencia. Dejar en el horno hasta completar el conocimiento del vecino y del habitante del mismo barrio donde se convive.

Se sirve espolvoreado con azúcar impalpable.

COLECTIVOEXPRESSO

Los actos cotidianos se convierten en rituales que construyen las relaciones de una cultura, y el barrio constituye el espacio de encuentro de estos procesos que fundan sus diferencias e igualdades.

El COLECTIVOEXPRESSO, nos propone identificar estos lazos simbólicos a través del espacio físico expresivo y un acto social a veces hasta inconciente (comer); estas dos actividades que se desarrollan en el proyecto como metáforas, permiten evidenciar encuentros afectivos que utilizan el paisaje urbano para construir sus imaginarios.

En este sentido la torta en forma de maqueta es el dispositivo de estos vínculos; incorporando la fachada del barrio y la ingestión del mismo como sinónimo de apropiación a través del cuerpo. Habitar y edificar son los ejes fundamentales para reconocer un espacio compartido, que evidencian su memoria histórica en la arquitectura y las costumbres de una localidad.

TRANVÍA CERO

Camino entretejidos

VÍCTOR MUÑOZ (COLOMBIA)

La relación que en Ecuador se establece en algún momento con los colombianos inmigrantes se enlaza con un hecho histórico en los procesos de conquista en Colombia, particularmente en la zona del pacífico: comunidades de esclavos en busca de libertad se ocultaron de los españoles en las selvas registrando sus recorridos sobre sus cabezas a través de trenzas para no perderse en la espesura selvática. Esta relación de hecho es el eje medular del proyecto y la metáfora que posibilita la revisión y la reflexión de la condición migratoria de los colombianos que viven en Ecuador sean desplazados o inmigrantes.

Este arraigado gesto histórico se desarrolla esta vez a manera de cortes, peinados, trenzados o dibujos en las cabezas de los participantes que trazan sus recorridos y trayectos desde Colombia a Ecuador y estos son así mismo realizados en la cabeza de cada uno.

Victor Muñoz

AGRADECIMIENTOS:

Tranvía Cero, Pablos, COLECTIVOEXPRESSO, Analú, Surley, Nitz, George, Peluquería Mariscal, Diego, Elisabeth, Mayly, Daniela y todos los ecualombianos, super Tania, super César, super Diego.

20 AL ZUR-ICH

MANOS EN EL REPASADOR

GABRIELA ALONSO (ARGENTINA)

SOBRE EL PROYECTO:

El repasador es la clave del intercambio, esta prenda universal con la que secamos ollas, platos, espantamos moscas, secamos nuestras manos, las de nuestros hijos, limpiamos sus mocos, lágrimas, con ella también realizamos una especie de colchoncito apretado doblez tras doblez hasta poder con ellos tomar las azas de la olla y en una especie de equilibrio, entre que me quemó y no, transportamos nuestros alimentos hasta la mesa, al igual lo hacían nuestras madres, nuestras abuelas o bis abuelas....

Bien, un sinfín de utilidades domésticas, pero no cabe duda de que todas ellas están relacionadas al amor de los miembros de una casa o familia. Ese mundo, esa intimidad doméstica que se inscribe día a día en el repasador.

Por esto es que a veces están viejos, deshilachados, quemados en sus puntas por descuidos caseros, muchas veces por estar haciendo más de una cosa a la vez con él en la mano, es así que hasta vamos atender la puerta con él como si éste fuese una prolongación del cuerpo...

Este es el punto, el envejecimiento del repasador está proporcionalmente relacionado a nuestra íntima vida cotidiana, la que transcurre en nuestras cocinas.

Esta acción/construcción colectiva procuró el intercambio de las prendas, escribir nuestros nombres y sortear compañeros de historias.

Surgieron entonces los hilos, los bordados, la pintura, los bolígrafos, los colores y las anécdotas caseras, las historias, las imágenes, los recuerdos, estas escrituras quedarán en el repasador del otro, en nuestras cabezas y corazones.

Llegó el día en que dimos por terminadas estas historias, dando la posibilidad al comienzo de otras, este proyecto de construcción colectiva se dejó ver colgando de cuerdas que uniendo dos barrios danzaron con el viento de las tardes quiteñas.

Cada uno de estos trapos, limpiones, repasadores ahora portan dos historias, la primera, esa que construimos con el uso diario a través de la mancha, la quemadura, el desgaste, esa que no la pensamos y la otra, la que hemos decidido compartir con otros de manera voluntaria, escribiéndola en diversas formas, colores y texturas.

En la mayoría de los casos, aún en los niños y niñas el bordado, los hilos de colores fueron los protagonistas al momento de la selección del cómo.

Gabriela Alonso

Mi eterno agradecimiento al barrio Nueva Esperanza y al tranvía O.

NO ES LO MISMO CABALLO DE A SUCRE QUE SUCRE DE CABALLO

PATRICIO DALGO - QUITO

....pintado, biloxi, mena dos EL CABALLITO! así reza cualquier recorrido de bus que se dirige para este sector de la ciudad, la figura del héroe en el inconsciente colectivo se asimila de una manera que en su uso cotidiano se invisibiliza, a partir de esto no es lo mismo caballo de a sucre que Sucre de caballo se proyecta una parodia de escultura pública realizada a la manera de un año viejo con el cual si bien se realiza una construcción literal en base a una denominación popularizada a partir de la escultura ecuestre del Mariscal Sucre, ubicada en Chillogallo, con la propuesta se intenta develar el funcionamiento social y cultural de la escultura en espacio público para con esto escenificar la distancia que caracteriza las distintas formas de percibir los discursos oficiales y el rol que cierto tipo de arte desempeña para con estos, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se considera a la mencionada figura como un acto de escultura pública debido a que fue concebida técnica y conceptualmente desde el imaginario ciudadano, además que expone un acto de desobediencia civil para con el oficialismo debido a que en el 2009 en el Ecuador se celebraba el bicentenario de la gesta libertaria. Cabe anotar que como parte de la apropiación del monigote realizado los moradores del sector (intercambiador de Chillogallo) quemaron dicha construcción como cualquier año viejo el día 31 de diciembre del 2009 a las 12:00 pm.

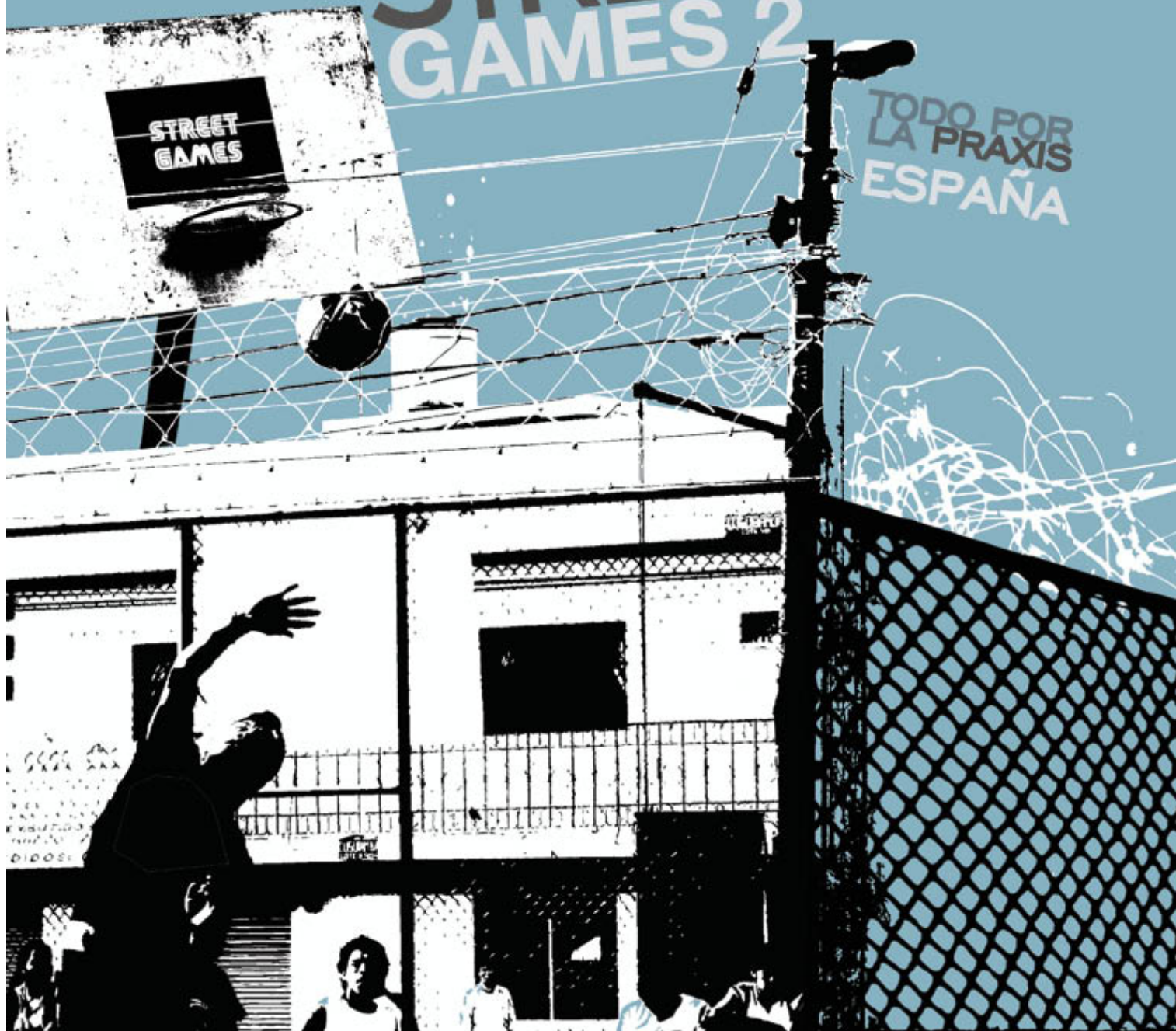
Patricio Dalgo

AGRADECIMIENTOS

Al valioso cotidiano de la ciudad de Quito, Jorge Vázcones (Moncho), Dirección de parques y jardines del distrito metropolitano de Quito, Guardianía del parque La Circunciana, Dr. Jorge Salvador Lara, Cronista vitalicio del Distrito Metropolitano de Quito.

STREET GAMES 2

TODO POR
LA PRAXIS
ESPAÑA

Street Games 2, es un proyecto realizado en el séptimo Encuentro de Arte Urbano *al zur-ich 09* organizado por el colectivo "Tranvía Cero" en la ciudad de Quito (Ecuador). La convocatoria plantea el trabajo con comunidades barriales del Sur de Quito que normalmente quedan fuera de los circuitos del arte institucional. Todo por la praxis desarrolló su proyecto en el barrio de Santa Rita, zona con una población estimada de 35 mil habitantes.

El planteamiento inicial del proyecto se articuló entorno a la ciudad de Madrid y la carencia de espacios deportivos en el centro histórico, pero tras un primer acercamiento a la ciudad de Quito hicieron poner en crisis la propuesta inicial, ya que está posee numerosas instalaciones deportivas debido a su baja densidad. El proyecto tomó otro carácter para orientarse entorno a un trabajo junto con las asociaciones barriales de la zona.

El barrio de Santa Rita se genera a través de un asentamiento ilegal, y aunque ya está consolidado, tiene múltiples carencias debido a que ha sufrido un abandono por parte de la administración tanto en los equipamientos como las dotaciones del barrio.

Los vecinos nos plantearon la necesidad de trabajar sobre dotaciones deportivas ya existentes, donde se realizaban habitualmente los partidos de ecuavoley, deporte nacional.

Esto hizo replantar el proyecto y comenzar a buscar otro desarrollo, basándose en la recuperación de la zona e intentando generar un espacio que pudiera convertirse en un punto de encuentro para los vecinos. Para ello se decidió construir unas gradas a través de un sistema constructivo generado por módulos compuestos de bidones industriales, pensando en la economía de medios y lenguaje, que permitía dar una respuesta rápida y eficaz. Se utilizaron veinte bidones de reciclaje a los que se les imprimió una pintura anticorrosiva y mediante un sistema de anclajes de platinas metálicas se fijaron al suelo con algo más de cuatrocientos tornillos. Estas gradas, con una capacidad para 50 personas, fueron inauguradas en un campeonato "Street Games" celebrado el domingo 13 donde se organizó un torneo de equavoley que duró algo más de 7 horas, junto con la entrega de premios y un concierto de hip hop del grupo local Zona 13.

Todo por la praxis

AGRADECIMIENTOS

El vecindario, ilusionado con la propuesta se volcó desde un principio con la intervención y fue gracias a su ayuda por lo que el proyecto ha podido concluirse, por lo que queremos agradecerlo a todos aquellos que han posibilitado este proyecto: La Casa Barrial de Santa Rita, a Edmundo Corella su presidente, a Patricia Pachakama vicepresidenta y anfitriona, al Señor Chacón, dj del barrio, al Grupo de la Tercera Edad, y sobre todo a la ayuda y apoyo incondicional de Multiservicios Automotriz (Roque Alava, Fernando García, Santiago García, Luis Pérez y David Alava) y especialmente a Nelson Cujil, por su hospitalidad y sincero apoyo. Tampoco nos olvidamos de todos los moradores de Santa Rita, que nos han apoyado y han participado en el Torneo de ecuavoley. A nuestros panas de "Tranvía Cero", por brindarnos la oportunidad de participar en un encuentro que para nosotros es invaluable. Y desde aquí os damos nuestro apoyo incondicional, esperamos que este encuentro tenga una larga vida, ya que creemos que el trabajo desarrollado allí es fundamental. Gracias a todos: A Pablo Almeida, Pablo Ayala, Samuel, Silvia, y especialmente a Omar y Karina.

En los espacios urbanos de todos los países el juego tiene ciertas particularidades. En el Ecuador las alternativas son variadas en cuanto a la utilización de lugares públicos con fines deportivos, lugares que van más allá de las canchas y sitios oficiales, convirtiendo a las calles, galpones o espacios abandonados en sitios idóneos para la práctica de cualquier deporte. A partir de esto ¿cuán difícil puede ser jugar estos juegos de intervención?. Todo por la Praxis nos propone un juego de intervención en el espacio público con el objetivo de facilitar al espectador acomodarse y ver un buen partidito de ecuavoley.

Los requisitos para competir en el Street Games son:

- 1.- Voluntad de hierro para poder llegar a un barrio al cual no conoces.
- 2.- Amoladoras, pintura, martillos.
- 3.- Pasaporte indispensable para no volver a caer en cana.
- 4.- Poseer el carisma suficiente para tocar las puertas del barrio.
- 5.- Formar equipos de 3 personas, también trofeos, medallas y árbitros para dirigir la competencia y obviamente amplificación para una buena música.

El equipo competidor, Todo por la Praxis, decidió darlo todo y jugar este juego que duró alrededor de 15 días, llegando incluso a sentir esa adrenalina de no saber si el tiempo les bastaría. En todo este trayecto vencieron la cana, evadieron a las vecinas y en un taller mecánico del sector consiguieron su objetivo: realizar un proyecto urbano/arquitectónico en tiempo record. Seamos breves, ellos ganaron e hicieron ganar al barrio que los acogió, y ahora todos podemos ver el trofeo que nos dejaron: un graderío metálico para el barrio de Santa Rita, recuerdos de su convivencia y de un proyecto que quiso entregar algo a los moradores de un barrio teniendo como pretexto un encuentro de arte.

TRANVÍA CERO

ANÓNIMOS

JUAN FERNANDO ORTEGA - CUENCA

Los referentes simbólicos de una ciudad son un factor fundamental en la relación de sus habitantes con el entorno; sin embargo, muchas veces estos se encuentran condicionados por la intervención, los criterios o la dependencia directa de entes institucionales, como es el caso de la nomenclatura de calles. De aquí surgió la propuesta: de la necesidad de trabajar mediante la organización social como generadora de sus propias representaciones, a través del medio artístico. El proyecto se desarrolló al sur oriente de la ciudad en el barrio Lucha de los Pobres (un caso emblemático de resistencia y lucha en la historia del crecimiento y la nueva configuración de la urbe), como un proceso participativo en el que sus moradores dieron nombre a diferentes calles del sector.

El mencionado proceso - que no estuvo exento de las tensiones e inquietudes que despertó las características del proyecto -, se llevó a cabo a partir de diferentes instancias de diálogo y debate como por ejemplo: conversaciones, encuestas, reuniones y asambleas, dirigidas a construir opinión e incentivar la organización de las vecinas y los vecinos en torno a la propuesta de donde surgieron resultados (los mismos que se encuentran manifestados en placas ubicadas en las calles correspondientes), como por ejemplo el nombre 21 de Agosto¹ para la avenida principal. Podríamos entonces decir que, el sentido y alcance de este proyecto, se encuentra en el gesto mediante el cual los moradores del barrio intervinieron el espacio en el que habitan, generado sus propias representaciones simbólicas a partir de sus propios fundamentos, saberes y motivaciones, para dejarlas inscritas en el ámbito de la urbe; participando en una construcción colectiva de sentido contextualmente activa, que se adhiere a la búsqueda de formas de reinventar los instrumentos con los que se desenvuelve la experiencia colectiva, como por ejm. : la búsqueda de una democracia participativa más no solamente representativa u oficialista.

Juan Fernando Ortega

1. Este nombre que tiene relación directa con la historia del barrio, por ser la fecha de la toma de las tierras de la hacienda Santa Ana en la que hoy se encuentra el barrio Lucha de los Pobres, es el que más acogida tuvo durante todo el transcurso del proyecto.

En el arte urbano, una de las modalidades más efectivas para conseguir que las personas participen es el trabajo comunitario, también es una de las maneras más complejas y agotadoras para hacer proyectos participativos, pero sobre todo, si se utiliza mal, puede convertirse en uno de los artificios más trillados para la creación. Debemos enfatizar que uno de los logros del proyecto "anónimos" es haber evitado caer en el cliché y se sirvió de todos los recursos que el trabajo comunitario brinda para aportar mejoras al barrio. La Lucha de los Pobres fue el sector elegido para la propuesta de Juan Fernando Ortega porque al no tener nombre ninguna de sus calles las personas del barrio se sirven de referencias como la ferretería, la iglesia o cualquier esquina donde se venda tripas, motes o bielas para poder ubicarse. ¿Podemos imaginar entonces lo difícil que es ubicar un sector específico que no esté cerca de ningún lugar de referencia? Pues bien, el trabajo partía de la premisa de crear talleres comunitarios para que sean los mismos moradores quienes elijan los nombres de las calles del barrio dependiendo de sus necesidades y gustos. La idea parecía simple pero no fue así; al ser un barrio extenso donde existen un sinnúmero de casas y dirigencias barriales, las dificultades se hicieron más grandes. El Wafer tuvo que tomar en cuenta esta realidad, tocó el número de puertas que su fuerza y convicción le permitieron, pasó tanto tiempo en la calle que se convirtió en parte del paisaje, descubrió la historia del barrio, sus fundadores, y finalmente, entendió la dinámica del sector. Fueron meses de trabajo continuo para que la gente se organice y proponga nombres, y a pesar de aquello no se pudo dar calificativos a todas las calles, pasos y arterias, pero lo que sí se consiguió fue recordar fechas, personajes importantes y hasta imprimir ciertos anhelos en los nombres de algunas calles que servirán para que los propios moradores se organicen y busquen nuevas formas de apropiarse de su barrio sin imposiciones de autoridades ajenas a las realidades del sector.

TRANVÍA CERO

CALLE EL CISNE (CALLE G)

La iglesia de El Cisne ubicada en el sector medio de La Lucha de los Pobres da nombre a la calle que lleva a este templo. Esto nos habla de la fe que en este barrio se profesa a la Virgen de el Cisne.

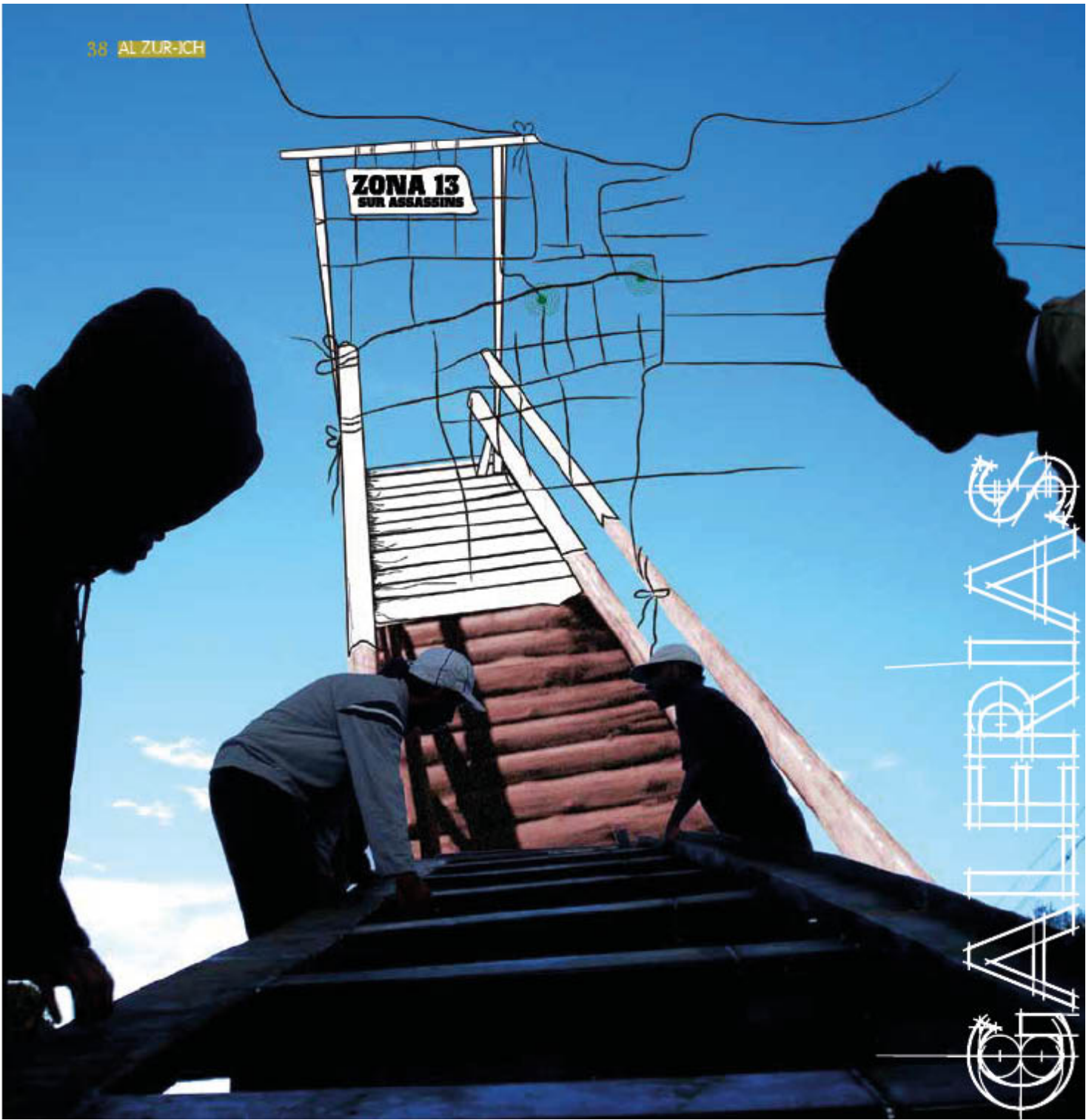

CALLE PADRE CAROLO (CALLE I)

El muy querido y recordado Padre Carolo (Carró, 1931), fue un sacerdote italiano que desde su llegada a Quito en el año de 1949, impulsó gran cantidad de obras en beneficio de los barrios del sur a los que consideró su hogar; es así como el nombre de esta calle nos habla de su peso por La Lucha de los Pobres.

AFRICA

QUEBRADAS

El desafío que comprendió la elaboración de este proyecto, dentro de las prácticas artísticas contemporáneas que definen su dinámica en la esfera urbana, como un ejercicio de relación entre localidad, arte y comunidad, es el hecho de entender a los barrios de San José de Turubamba y Santo Tomás como espacios en construcción, individuos ajenos a sus raíces y tradiciones, la relación en su espacio territorial como modo de convivencia cotidiana, la autogestión en aras de luchar por la dotación de servicios básicos, fiestas comunitarias y su memoria colectiva que nace como identidad e historia.

La quebrada que divide a estos dos barrios ha sido testigo de la constante preocupación por generar un modo adecuado de trasladarse; se han realizado todo tipo de puentes, troncos de árboles, estructuras en base a pingos y madera, un puente que permita el traspaso vehicular fue víctima del mal tiempo y colapsó, la mayoría de intentos por generar un puente estable recaía en labores comunitarias que fracasaban a medida que se deterioraban los materiales, dando iniciativa a la construcción de un puente con estructuras más fuertes.

La construcción de un puente desde el limitado recurso económico que se disponía para el proyecto, dió paso a buscar la financiación por parte de empresas y personas del lugar. Entre tantos oficios y peticiones, se pudo conseguir las estructuras de metal y uno que otro aporte tanto para la construcción, como para la pintada que se realizó con los jóvenes de los barrios.

Galerías Quebradas no se desarrolló como una eventualidad, el fuerte vínculo de amistad en el que se comprende la Zona 13 y el interés que nació en la comunidad por la construcción del puente, permitió que el proyecto se desenvuelva con la colaboración de muchas personas. Cada etapa durante el transcurso del proyecto, definía nuevos intereses en su construcción, desde garantizar un modo de seguridad más efectivo para cruzar la quebrada, hasta ganarse un puestito para hacer una pintada. La pintada de los puentes consolidó a los participantes, la iniciativa de elaborar talleres durante un mes en la casa barrial de San José de Turubamba, reafirmaba un compromiso entre los asistentes por ser parte trascendental del proyecto. Esa huella, que se reflejó en las diferentes construcciones visuales, toman el puente en un símbolo comunitario y espacio de relación, en que actores tanto para la construcción como en la intervención gráfica coexistieron y dieron rienda a su sentido de humanismo y cooperación.

Zona 13

Todo nace desde una necesidad; no solo de expresarse como movimiento cultural o como músicos urbanos desde el hip-hop en presentaciones precarias y usualmente *underground*, acolitándose para los buses y las bielas, no solo desde el entenderse como cultura y hacerse ver con los pantalones caídos, anchos, engorradados con marcas raras o latas de spray y stencils, sino la necesidad primaria de cruzar un puente para llegar a casa seguro sin correr el riesgo de morir en el intento; esa tranquilidad que quisiera el padre para sus hijos que van a la escuela y llegan a casa para tomar la sopa, hacer los deberes y abrazar a su madre. Esa seguridad que no tenían en el barrio Santo Thomás, cercano a San José de Turubamba donde existía un pedazo de madera gualingo para cruzar la quebrada, ahí es donde uno se llena de coraje con el Municipio, la Alcaldía, el Gobierno, Dios, con quien sea, porque parece que la infraestructura, el nuevo milenio, la tecnología, el progreso llega a unos pocos que tienen los amigos en puestos seguros. Así, la crew Zona 13 decide llevar a cabo su proyecto Galerías Quebradas. Se fabrica un puente de acero con ayuda de la comunidad, desde el personaje más necesitado hasta el presidente del barrio, todos juntaron esfuerzos para terminar esta obra que en realidad va más allá del campo estético o artístico, ya que se relaciona con la sobrevivencia, con el *modus vivendi*, con la necesidad de seguridad, con el aporte de modernidad y también con lo plástico, los graffitis y las pintadas que estuvieron presentes en pleno puente no solo

como decoración sino haciéndonos notar que a ese sector olvidado de la ciudad llegó el interés de comunicarse, hablar, proponer, empezar a exigir sus necesidades básicas de tender puentes, de relacionarnos.

TRANVÍA CERO.

AGRADECIMIENTOS

Al Arq. Ángel Silva que nos guió en la planificación y construcción del puente, a Luis Mosquera -IMETAM por la donación de las estructuras de metal, Víctor Ruiz, gerente de Taxis ejecutivos Luz de América por los aerosoles que donó para la pintada, a Fabián Páez Presidente de la Ciudadela San José de Turubamba, por facilitarnos la casa barrial para los talleres, y demás vecinos, moradores y personas que de una y otra forma donaron materiales e hicieron aportes económicos que permitieron llevar a cabo la construcción, pintada y puesta del puente.

Y a todos los panas que pintaron y dejaron su huella en este proyecto: Omar, Urban Style Crew, ASP, moshpaz, zona 13, javi, gary, pegui, tribal y su Brother, Mario, Pedro_SM+, naiz, picudo, duende, lococurtis, locodario, pantro, salchicha, ruso, bender, pinky, Sofía, Anita, linshao, Verónica, Jessica y Juan Carlos, nacho y su esposa-zona17, E.S.A.M, ciudadela psicoópata, lucho, zip, DPCK, Patty de jerga suelta, Puca, mahui, zeta, Bladimir Zambrano (hocus pocus) y demás gente que de alguna u otra forma colaboró en el puente.

Tradiciones Provocadas

COLECTIVO RASCATRIPAS - CUENCA

Las cotidianidades están dadas por series de acciones diarias, que en muchos casos devienen en rutinas. Si ahondamos sobre ellas encontramos que contienen cargas afectivas y potenciales simbólicos.

Como colectivo artístico ubicamos cinco familias en el barrio de Chilibulo para un ejercicio de intercambio de saberes, de tono familiar, que facilitó ubicar una acción que se realizaba en el hogar cotidianamente.

Los actos familiares como proceso de estar presente individual y colectivamente en espacios en común.

¿Cómo los sentidos de familiaridad se exteriorizan para compartir un modo de vida, un acto de fe, una comida, un juego, un momento en la oscuridad?

Parte de este proceso fue materializar las acciones encontradas en cada familia en un objeto que intenta dialogar con su sentimiento y situación originaria.

COLECTIVO RASCATRIPIAS

Paulina Ramírez

Ana María Vela

Jessica Tamayo

Cartografía Cuarta

(WORK IN PROGRESS)
FERNANDO FALCONÍ - CUENCA

La primera etapa del proyecto 'Cartografía Cuarta' se expuso en el mes de septiembre del 2009 en las instalaciones del Centro de Formación y Capacitación Laboral para Ciegos (CEFOCLAC), ubicado al sur de Quito. La propuesta consiste en trabajar conjuntamente con un sector de personas invidentes para, con y desde ellos, realizar una suerte de cartografía de la belleza: los sitios o locaciones que personalmente consideren los más bellos de la ciudad. Al momento se siguen ubicando físicamente estos lugares, transitando la urbe en compañía de cada uno de los voluntarios que participan: recorreremos juntos la ciudad, a pie o en transporte urbano, hasta llegar (generalmente caminado) al lugar escogido. Pregunto entonces a cada persona el por qué escogió este lugar; registro en audio su respuesta y se fotografía el sitio, para posteriormente cartografiar dichos lugares, tanto en un mapa para videntes como en un mapa táctil, para invidentes. Se contempla también en una etapa posterior la elaboración de un mapa digital e interactivo de Quito en que, navegando por él, se pueda escuchar los audios correspondientes a los lugares urbanos señalados. La propuesta de 'Cartografía Cuarta' es investigar, explorar, articular y evidenciar otros lugares, otros estados, otros términos de concepción, sensibilización, construcción y sobre todo vivencia de lo que es la belleza de y en una ciudad, más allá de la apreciación, de los discursos y de los regímenes dominantes referidos a la belleza en y desde dicha urbe. Ya no desde el dominio, la categoría y la experiencia de lo visual, de la imagen, sino desde los otros cuatro sentidos y también desde la memoria y la nostalgia. Ya no desde la mayoría de personas videntes que la habitamos, sino desde esa minoría invidente. Desde sus realidades, necesidades, circunstancias y condiciones propias.

Falco

3 PREMIO
DEL
PUBLICO
ARTE POST-FUTBOLERO

El proyecto Mama Carmela Galería Itinerante lanza la tercera edición del Premio del Público, en la casa barrial de Turubamba Bajo. Para este año se pone un tema específico: el fútbol, debido a la capacidad cultural y además por la fiebre de eliminatorias al mundial de África y títulos internacionales obtenidos; los catorce artistas participantes exponen sus trabajos post-futboleros, el público vota por la obra preferida, el calor que hace es sofocante, unas cervezas y un partido de baloncesto, luego, el postre: la transmisión en directo del partido Colombia-Ecuador, la concurrencia es masiva; aunque la tri perdió por un contundente 2-0, se lleva a cabo el conteo de los votos, gana una pintura que relaciona al Divino Niño con la Liga de Quito, se reúnen los organizadores, la obra es de un integrante del Colectivo Tranvía Cero, se resuelve darle el premio al segundo lugar: una cancha de fútbol para dedos hecha con clavos que recuerdan mucho a la infancia. En fin, polémico como es el fútbol, como son las decisiones arbitrales, como son los resultados de los partidos.

AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento especial a los artistas participantes que año tras año apoyan a este proyecto, por supuesto al público asistente, a la directiva de Turubamba Bajo y a los panas de Alquimia Teatro que siempre acolitan en todo.

TRANVÍA CERO

