

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

LIPADA

Laboratorio de Investigación sobre fondos documentales del proyecto de Arquitectura, Diseño y Artes del Ecuador en el Siglo XX

Cita bibliográfica:

Centro Ecuatoriano de Arte Contemporáneo. (2007). "Al Zur-Ich" quinto encuentro internacional del arte urbano (Catálogo). LIPADA - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, EC.

Resumen:

Catálogo "Al Zur-Ich" quinto encuentro internacional del arte urbano 2007, en la cual intervinieron colectivos, vecinos y familias de barrios emblemáticos del sur de Quito con diferentes performances, pintura de murales, juegos, entre otras actividades.

WARNING: This document is protected by copyright. All rights reserved. Reproduction or downloading for personal use or inclusion of any portion of this document in another work intended for commercial purpose will require permission from the copyright owner(s).

ADVERTENCIA: Este documento está protegido bajo la ley de derechos de autor. Se reservan todos los derechos. Su reproducción o descarga para uso personal o la inclusión de cualquier parte de este documento en otra obra con propósitos comerciales requerirá permiso de quien(es) detenta(n) dichos derechos.

AL ZUR-ICH

QUINTO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE URBANO

TRANVÍA CERO

Tranvía Cero es un colectivo de arte contemporáneo cuyo eje de acción principal está sustentado en las artes visuales con la finalidad de crear nuevos espacios de debate, apreciación, investigación y reinterpretación de las culturas, logrando procesos socioculturales y artísticos que se enmarquen dentro del arte contemporáneo nacional como internacional, procesos que generan un encuentro con los distintos grupos, organizaciones, espacios, y centros de producción artísticos y académicos.

Como metodología de trabajo procura involucrar a los pobladores, actores sociales y creadores para democratizar y revalorizar los espacios de producción simbólica y cultural de la ciudad y del país.

El principal interés es replantear las formas tradicionales de producción artística, al igual que la circulación y recepción de las mismas con la premisa de investigar y preservar el patrimonio cultural individual y colectivo.

UN ENCUENTRO INDEPENDIENTE

MANUEL KINGMAN, EXPERIMENTOS CULTURALES

al zur-ich surge como una propuesta de exposición, en el Parque de la Magdalena, en el 2003. En este proyecto los artistas se tomaron la plaza con el fin de crear espacios en los que la obra encuentre canales de exhibición democráticos. Tomarse una plaza para mostrar propuestas artísticas que tengan relación con el contexto fue, en sí, un reto interesante que marcó una línea de trabajo pero, el suscitar un Encuentro que involucra diez proyectos y barrios de un sector de Quito tan grande y con realidades tan diversas, es un proceso que los miembros del Colectivo Tranvía Cero han ido puliendo en estos seis años. Con su propuesta, el Colectivo, ha contribuido a la construcción de un espacio de arte y debate alternativo que asumió desde el comienzo el desafío de colocarse en el margen de la cultural oficial.

Al revisar los proyectos de *al zur-ich*, especialmente los del 2007, uno ve que cada propuesta está tratando con realidades y lugares diversos: barrios en los que los lazos de solidaridad y organización social son fuertes y otros poco cohesionados; barrios con una memoria antigua, como el de Chimbacalle, y otros con una historia mas reciente, resultado de la migración o del reordenamiento de los espacios.

A partir de esta diversidad nos damos cuenta de que la capacidad de los creadores para generar nuevos significados sobre una realidad, o para crear procesos participativos, no depende del uso de modelos o recetas, sino mas bien de procesos conscientes en los que el grado de relación, logrado con las personas de cada barrio, puede facilitar en mayor o menor medida el desarrollo de una propuesta.

Al ver los registros audiovisuales sobre los procesos investigativos y de elaboración de los proyectos se puede constatar que, el involucramiento de la comunidad con una obra, depende no sólo de una buena idea o de la intención del realizador, sino del diálogo que un artista o un colectivo de artistas proponga y su capacidad para indagar sobre

AL ZUR-ICH

AGRADECEMOS ESPECIALMENTE A:

Ministerio de Cultura, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito (Quito Cultura 2007), Banco Central del Ecuador. Colectivo Lesivo, Ricardo Bejarano, Adrián Balseca, Natalia Espinosa, Silvia Vimos, Colectivo Palaminga, Ángel Arias, Javier García, Juan Bautista, Raúl Ayala, Christian Vicente, Karina Cortéz, Rafael Mogro, Joao Gerrón, Patricio Ponce, Patricio Estévez, Rodrigo Viera, Ataulfo Tobar y sus soneros, Chusik, Trata de Blancas, MEF, Fabio Sampedro, La Saga, Canción MC y sus hoperos (in) imaginarios, Mugre Sur, BDC, Distrito Q, Parse, Pujo, al Arquitecto del Universo, Washington Vargas, Guillermo "Pirata" Vicuña, Gonzalo Jaramillo, Marcelo Medrano, Antonio Salazar, Paola López, Comité Barrial de Chimbacalle, Movimiento Hopero de Chimbacalle, Fundación Rescate de Chimbacalle, Fernando Heredia, Carlos Ati, Lidia Montoya, Mercedes Ati, al pana de la luz, al pana del libro, los dueños de casa del viejo hotel Chimbacalle, Don Pérez, Beatriz Jiménez, a los moradores que participaron en el video Los siete platos en Chicago, Amas de casa organizadas de la Ciudadela San José, Comité Barrial de la Ciudadela México, Policía Comunitaria de la Ciudadela México, Marcelo Ortega, a doña Ruth, a toda la directiva y nuestros vecinos de la ciudadela México, Comité Barrial de los Dos Puentes, Policía Comunitaria de los Dos Puentes, Comité Barrial de la Ciudadela Plywood, Jorge Cabezas, a la señora de la tienda por la luz, y a los moradores y votantes del premio del público, Comité Barrial de Chillogallo, Biblioteca de la Casa de Antonio José de Sucre de Chillogallo, Luis Luna, Comité Barrial de la Ciudadela Santa Anita, Mónica Caba y su mamá, Diego, Verónica y su mamá, Policía Comunitaria de la Ciudadela Santa Anita, Feria de autos de Guamaní, Comité Barrial del Barrio La León, Policía Comunitaria del Barrio León, Liga deportiva del Barrio La León, a la Romina Almeida Symczyk (hija del gordo), Vilky Pérez, Heinz Szeemann, Comité Barrial de la Ciudadela Pío XII, Liga Deportiva de la Ciudadela Pío XII, Experimentos Culturales, Oído Salvaje Producciones, Red Cultural del Sur, Arte en el Trole, Norberto Fuertes, a todos los medios de comunicación que acogitaron en la cobertura del Encuentro, FLACSO, Facultad de Artes de la USFQ, Eduardo Villacís, Cyrill Krebs, Pedro Cájigal, Dioli Andrade, Juliana Khalifé, Débora Reece, Juan José Luzuriaga, Santiago Gómez, Jimena Villa, Marco Bustos, Amaru, Marcelo Rodríguez, Marko Villagómez, Alejandro Monge, Ma. Gracia Ojeda, Andreas Bliemsrieder, Víctor Hoyos, Fausto Wolf y Gerson Guerra. Y a nuestras familias, novias, esposas e hijos que tanta paciencia nos tienen.

SE PUEDE REPRODUCIR CUALQUIER TEXTO O IMAGEN DE ESTE CATÁLOGO CITANDO LA FUENTE

UN LUSTRO DE AL ZUR-ICH

COLECTIVO DE ARTE CONTEMPORÁNEO TRANVÍA CERO

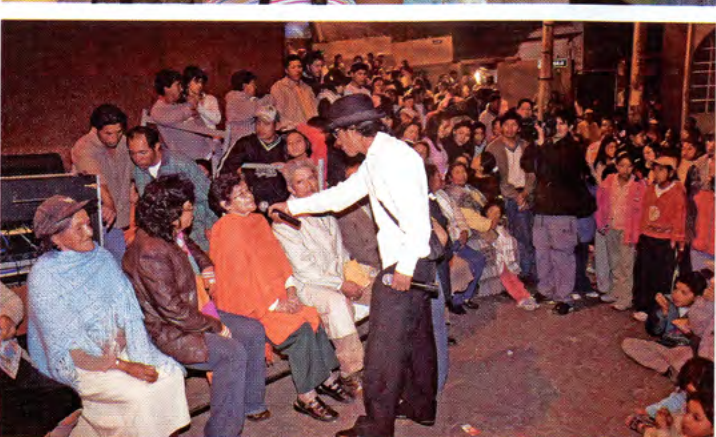
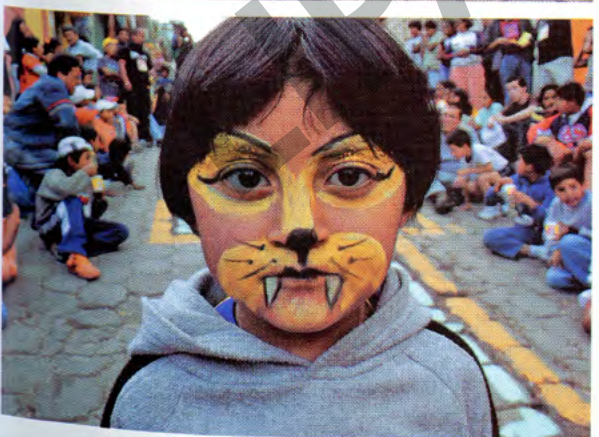
Estos cinco años han transformado nuestros conceptos, discursos, propuestas y posturas, hemos tenido aciertos y desaciertos, y esto ha nutrido la labor de Tranvía Cero y el desarrollo del Encuentro; seguimos pensando que hay que democratizar los espacios públicos de Quito, la ciudad debe volverse accesible a todos, ser más igualitaria en sus políticas y sobretodo, quienes la habitamos, debemos trabajar para rescatar y respetar las culturas que poseemos. Por ello ha sido inevitable hacer una lectura social del arte en relación al consumo del mismo, su relación de dependencia con los circuitos artísticos, la opinión pública, y los espacios de producción que se han vuelto anacrónicos con las necesidades de la población.

Estamos seguros que los espacios que contribuyen al desarrollo de la cultura se van construyendo de manera horizontal, mediante el consenso, el entendimiento y también el conflicto, es imposible homogenizar las necesidades simbólicas y el uso de los espacios públicos, necesarios para el desarrollo y la recuperación de los imaginarios colectivos e individuales que definen nuestra ciudad.

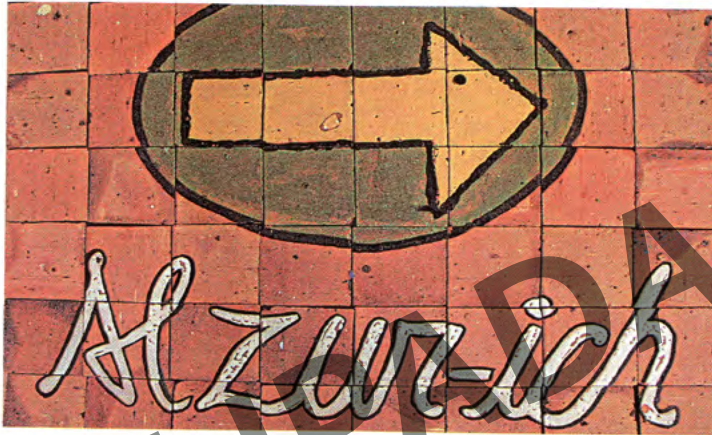
En estos años diferentes opiniones externas al Evento han estructurado diversas posturas sobre el mismo, lo cual nos ha hecho reflexionar sobre sus posibilidades futuras, pero sobretodo ha logrado que analicemos constantemente el papel que los creadores tenemos en la sociedad, y la importancia del espectador en la ejecución de las obras. Uno de los hallazgos más importantes es que todos los proyectos que participan en *al zur-ich* mutan en su contacto con el medio y los pobladores, en ese proceso los habitantes también transforman su visión del entorno y en muchas ocasiones se apropian de la obra convirtiéndose en co-autores de la misma; en esos casos la propuesta deja de ser un proyecto individual y se mezcla con los imaginarios colectivos trascendiendo todas las expectativas.

Por ello el principal potencial del Encuentro es la gente, *al zur-ich* fue creado justamente para eso, para los habitantes del sector, para los vecinos, para el entorno urbano, para la alegría y calidad de vida de la gente; y para romper con los círculos estrechos de críticos, curadores, galerías y museos, que nacen y mueren dentro de una élite limitada que impone su visión sin atreverse a mirar la riqueza y diversidad que nos rodea.

GRIFOS Sr. F y Payo

Salimos sin un duro de Santiago embarcados en algo que no sabíamos qué resultaría, pero el espíritu de grifos nos acompañó a lo largo del desierto peruano y en la noche ecuatoriana, hasta llegar a la cuna de los Tranvía, estábamos ilusionados de llegar a Quito y hacer nuestro performance en *al zur-ich*; el viaje, la música intensa de los autobuses y su chicha, pura chicha, nos alimentó y cuidó. Entonces llegamos a la Plywood y Aymesa en uno de los extremos de esa ciudad y empezamos el trabajo con los habitantes, un chorro de pura buena honda invadió la zona, megáfono en mano, calcomanías con sonrisas, niños siguiéndonos, la buena honda llegó a su paroxismo en la tarde quiteña. Nos sorprendió el asedio de las cámaras, parecíamos actores de cine, estrellas de rock, políticos, y con nuestra pinta de puro terno formal, el señor F y Payo hicieron colorear el día. Y luego seguimos la farra con la gente de Tranvía, porque sin buena honda no hay vida, ese es el presupuesto de la vida, y luego el regreso por las playas del Ecuador, cansados pero gozosos. Viva la buena honda de *al zur-ich* y Grifos.

Colectivo Grifos, Santiago de Chile, 18 de noviembre de 2007

Incitar o detonar las interrelaciones comunitarias en diversos sectores de la ciudad en los que se ha deteriorado el diálogo y los vínculos de comunicación producto de las exigentes dinámicas de las ciudades, en las que nadie sabe con quien convivimos. Grifos a través de varios adhesivos procura romper el estatismo de un ser abstracto y desconocido, regresar la mirada al otro, promover una sonrisa y ser un poco irreverentes en estos lugares anegados por el silencio utilizando la palabra "por favor". En su recorrido van etiquetando las puertas de las casas y negocios, superponiendo risas en facciones de rostros duros, perplejos.

La recuperación de los espacios públicos es uno de los componentes en los cuales la obra sustenta su accionar, la vereda, el parque, la calle, la tienda, incluso nuestros propios cuerpos atravesados por un sentido de no pertenencia e individualidad que nada tiene que ver con nuestra herencia y realidad cultural en la que prima el sentido colectivo como el medio esencial de construcción y convivencia.

cTC

DVD CONTENIDO

AL ZUR-ICH 5 AÑOS VIDEO AL ZUR-ICH 2007 PROYECTOS 2007

- 1 los siete platos en chicago - chimbacalle, 5 esquinas, villa flora
- 2 el paseo de la fama - ciudadelita México
- 3 organismo - ciudadelita santa anita
- 4 el león de la león - barrio la león
- 5 cotidiana 6 - ciudadelita pio xii
- 6 regalos - ciudadelita san José
- 7 versos - chillogallo
- 8 líneas (in)imaginarias - líneas de transporte urbano
- 9 cocos, pelotas y otras esferas - guito sur
- 10 personalidades automovilísticas - guamaní
- 11 gritos - ciudadelita plywood y ymeca
- 12 premio del público - ciudadelita plywood

ESTE DVD ES UNA PRODUCCIÓN DE TRANVIA CERO, REALIZADO CON EL APOYO DE LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS
Y EL APOORTE DE LOS ARTISTAS PARTICIPANTES EN ESTE ENCUENTRO.