

Universidad de las Artes
Escuela de Artes Visuales
Artes Visuales

Proyecto de titulación previo a la obtención del título de
Licenciado/a en Artes Visuales

CASTILLO HOBO

Presentado por:
Juan Carlos Vargas Espinoza

Tutora: Adriana María Ríos Díaz

Guayaquil – Ecuador
Noviembre 2018

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, JUAN CARLOS VARGAS ESPINOZA, declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en Artes Visuales. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 33 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes.

Cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

Miembros del tribunal de defensa

Doc. Adriana María Ríos Díaz
Tutor del Proyecto Interdisciplinario

Msc. Xavier Patiño
Miembro del tribunal de defensa

Msc. Angel Emilio Hidalgo
Miembro del tribunal de defensa

Agradecimientos:

Mi más sincero agradecimiento a mi
MAMI.

Dedicatoria:

El presente proyecto lo dedico a mi familia por ser el apoyo incondicional durante este tiempo, a mi esposa e hija por brillar todos los días.

Resumen

Con el presente proyecto de producción artística llamado CASTILLO HOBO propongo la apropiación de un espacio para invadirlo progresivamente con mis objetos y obras con el gesto mismo de un vagabundo, recolector, archivador.

Cabe señalar el trasfondo de esta exposición y su contexto al encontrar estos documentos, objetos (archivos otros) Han sido recogidos alrededor de este taller (espacio Violenta) en las calles Villavicencio y Gómez Rendón, lugar cercano a cines antiguos que ahora se han convertido en imprentas o supermercados.

Cercanos a estos lugares también se encontraba la casa de la familia Segura Cano (familia del famoso tenista conocido como “Pancho Segura”) donde al explorar sus escombros nos encontramos con un material lleno de memorabilia, entre ellos sus telegramas, postales y álbumes fotográficos.

La otra parte de esta muestra consiste en exhibir el material fílmico encontrado por un amigo

En la esquina de su casa (av. Quito y Brasil) que al descubrirlo me fue cedido debido a mi afición por el cine , entre estos se encontraban carteles, fotos , publicaciones de las épocas setentas - ochentas , que por comentarios de vecinos llegan a conclusiones de que este material pudo haber pertenecido a los extintos Cine Fénix , Cine Marte o el Porteño.

Palabras claves: espacio, vagabundo, gesto, material fílmico, memorabilia

Abstract

With the present project of artistic production called CASTILLO HOBO I propose the appropriation of a space to invade it progressively with my objects and works with the gesture of a vagabond, collector, filing cabinet.

It should be noted the background of this exhibition and its context to find these documents, objects (files others) They have been collected around this workshop (Violent space) in the streets Villavicencio and Gómez Rendón, a place close to old cinemas that have now become printers or supermarkets.

Close to these places was also the house of the family Segura Cano (family of the famous tennis player known as "Pancho Segura") where when exploring its rubble we find a material full of memorabilia, among them his telegrams, postcards and photo albums.

The other part of this sample consists of exhibiting the filmic material found by a friend

On the corner of his house (Quito and Brazil), when I discovered it, it was given to me because of my love of cinema, among these were posters, photos, publications from the seventies to the eighties, which due to comments from neighbors conclusions that this material may have belonged to the extinct Cine Fénix, Cine Marte or El Porteño.

Keywords: space, vagabond, gesture, film material, memorabilia

Índice

Contenido

Introducción	5
Antecedentes	6
Pertinencia	15
Declaración de intenciones	17
Genealogía	18
Propuesta Artística	28
Obras	34
Proyecto Expositivo	45
Balance de pros y contras en la exposición	66
Epílogo	67
Bibliografía	69
Videografía:	69
Bibliografía complementaria	70

Índice de ilustraciones

Pablo Barriga, Pan con Cuento, 1996. Fotografía: Premio Mariano Aguilera..... 7

Introducción

A lo largo del desarrollo de mi quehacer artístico, he asumido una postura de acumulador compulsivo o caminante, lo cual me ha llevado a tener cercanía con la noción vagabundo, más que a la idea del *flâneur*¹. Dentro de la práctica del *vagabundeo* existen una serie de códigos y mensajes los cuales únicamente los entendemos quienes deambulamos por la ciudad; por ejemplo, las *Hobo Sings* que Basquiat, quien también era un caminante, dibujaba dentro de sus pinturas.

Hace aproximadamente cuatro años, en medio de una de las exploraciones que he emprendido, pasé cerca de un castillo abandonado al sur de la ciudad conocido como *El Castillo de Espronceda*; allí me percaté como un vagabundo (*hobo*²) invitaba a una señorita que por allí transitaba a entrar a su castillo, la invitó con las siguientes palabras: “Mi reina la invito a mi castillo, yo si tengo un castillo de verdad”. Evidentemente el vagabundo pensaba aquel castillo

---

¹ El término *flâneur* viene del francés, y significa 'paseante', 'callejero'. Y refiere a una persona que vaga por las calles, que calleja sin rumbo, sin objetivo, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso.

² Este término lo he extraído del libro *Basquiat*, de la editorial Taschen; allí se presentan pinturas del artista, donde hay un elemento llamado *hobosigns*.

como propio, ya que se había apropiado del mismo, ante la mirada pasiva de sus vecinos; teniendo por tanto dentro de él, todas sus posesiones.

Con el presente proyecto de producción artística llamado *Castillo Hobo*, propongo la apropiación de un espacio para invadirlo progresivamente con mis objetos y obras, tales como video instalaciones, proyecciones de animaciones y objetos encontrados como, por ejemplo, el material hallado y recuperado del Cine Presidente (carteles, fotos y películas en 35mm) y el archivo familiar del famoso tenista ecuatoriano Pancho Segura; además de dibujos, acuarelas, entre otros.

Por medio de esta acción, pretendo generar un segundo encuentro con aquel archivo o micro tesoro, antes desechado en las calles del sector donde me ubicaré; le daré una segunda oportunidad de existir, para quienes en el barrio habitan y los espectadores en general puedan verlo, rememorar y conservar experiencias, más allá de los objetos mismos, más allá de los recuerdos . Por ejemplo, contar como una fotografía “anónima” y exhibirla sin intención o fin alguno, puede llegar a desencadenar una serie de sucesos no esperados dentro del mismo espacio.

Antecedentes

Partiendo de lo planteado en la introducción, considero significativo resaltar los siguientes artistas, que en el desarrollo de sus obras han llevado a cabo gestos y acciones que pueden relacionarse con este proyecto, y por tanto me han influenciado, al tomar la idea de apropiarse o invadir un espacio.

Pablo Barriga, artista ecuatoriano nacido en Quito en 1949, ha incursionado en la pintura, en el performance y la escritura. “Sus obras se enfatizan en los procesos y la experimentación

(...) plantean un acercamiento a estéticas populares.”³En 1996, Barriga realizó *Objetos de Artista*, proyecto que presentaba una colección de elementos de la cotidianidad, y así mismo, adquiridos en mercados. El artista planteó una exhibición en el Museo de la Ciudad en Quito, la cual no llegó a ser realizada; a partir de esto, desarrolló una investigación denominada *El objeto callejero de la ciudad*. A lo largo del Centro Histórico de Quito observó una serie de movimientos y tejidos sociales y económicos; porejemplo, heladeros, carameleros, lustradores, entre otros, los cuales fueron registrados en fotografías que representan a estas personas que se desenvuelven en el centro de la capital ecuatoriana.

En 2006 Barriga llevó a cabo una acción en el espacio público, llamada *Pan con Cuento*, propuesta que acoge un recorrido por la urbe. En el barrio La Floresta en Quito, el artista se convierte en un vendedor de la calle, ofrece a 0.10 ctvs. Sandwiches elaborados con rosas de agua y un cuento escrito por Barriga. De esta manera, el artista logra establecer un negocio, el cual acorde a sus palabras funciona, ya que, al poco tiempo, al menos veinticinco personas leyeron su cuento.

---

³Centro de Arte Contemporáneo de Quito, *Pablo Barriga: Premio a la Trayectoria 2015* (CAC: Quito), 2016.

Pablo Barriga, Pan con Cuento, 1996. Fotografía: Premio Mariano Aguilera

El Colectivo Artefactoria integrado por Jorge Velarde, Xavier Patiño, Marcos Restrepo, Flavio Álava, Paco Cuesta y Marco Alvarado fue constituido en 1982 e incentivado por el historiador del arte, Juan Castro. El surgimiento de La Artefactoría marcó un precedente de prácticas artísticas que no se concentraban únicamente en la pintura; más bien, buscaban incursionar en ejercicios artísticos diferentes, acercándose hacia temas como lo urbano, lo cotidiano, entre otros. El colectivo realizó numerosas exposiciones e intervenciones a lo largo de los años 80, como: la revista *Objeto – Menú* en 1983, *Arte en la calle* en 1987, *Muestra 183* en 1988 y *Caníbales*, su última muestra como grupo en 1989.

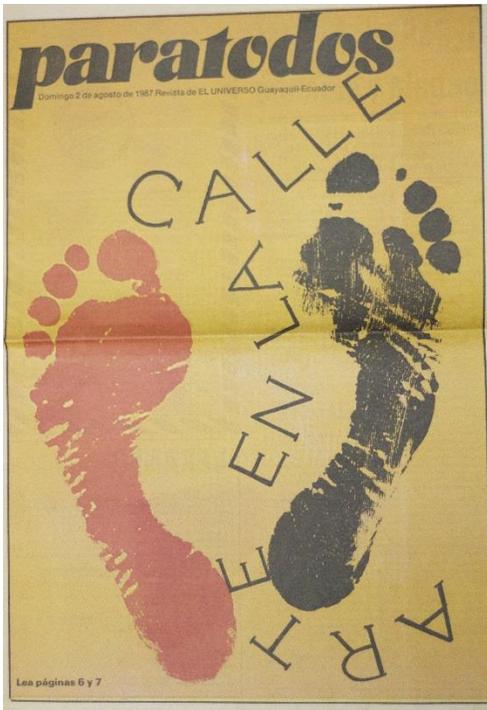
Las diversas intervenciones, acciones y exposiciones de la Artefactoría manifestaban una carga política importante, además de contestataria al jugar un papel antagónico a aquello que en la ciudad de Guayaquil se venía produciendo. Por ejemplo, realizaron una exhibición paralela a la exposición del colectivo Las Peñas, la cual no fue bien recibida, inclusive llegando a ser

cerrada con candados y atrayendo la presencia de agentes militares, quienes pretendían incautar las obras; ya que las piezas expuestas ponían en tela de juicio el momento político que se vivía en el país.

Por otro lado, *Arte en la Calle*, fue una iniciativa que surgió en 1987 y fue realizada en Guayaquil. En esta propuesta se llevaron a cabo acciones como las de Xavier Patiño, en la cual el artista ubicó una campana en un parque de la ciudad con una leyenda que decía “Si no está conforme, toque la campana”; la acción provocó extensas filas de personas que buscaban, a través de la obra de Patiño, responder a aquello que en ese momento la ciudad estaba viviendo. En el desarrollo de aquellas intervenciones, el colectivo “repartió tarjetas en la primera edición de la Bienal de Cuenca en las que dejaba claro que, a diferencia del canon que intentaba sostener un encuentro concentrado en la pintura, indiferentemente de las lógicas que replanteaba la época «el arte no es moda» (ni pintura)”⁴; haciendo, una vez más, una declaración aguda en contra de lo que en el arte se venía haciendo.

---

⁴Jéssica Zambrano, *La Artefactoría, sublevación constante*, Diario El Telégrafo versión digital, 2016.

La Arte factoría, Arte en la calle, 1987 fotografía: Gyearte

Por otra parte, Adrián Balseca artista quiteño (1989), trabaja frecuentemente con objetos ordinarios para transformarlos, y de esta manera generar diversas estrategias de narraciones e interacción. “Explora la relación y las tensiones entre la producción industrial y la producción artesanal, revelando una fascinación con los procesos históricos y la configuración de materiales empleados para la producción de bienes manufacturados.”⁵

---

⁵Adrián Balseca, *Bio*, adrianbalseca.net.

S/T (Lámpara) es una obra que forma parte de la serie *Toma de Luz*, donde Balseca se apropia de la energía eléctrica de un poste de alumbrado público, a fin de hacer funcionar una lámpara antigua por un tiempo determinado. El objeto fue emplazado dentro de una galería y la conexión hecha de manera ilícita y artesanal, expone los cables a la vista ya que entran al espacio

por una

Adrián Balseca, S/T (Lámpara), 2010. Fotografía: adrianbalseca.net

ventana.

Evidentemente, esta acción comprende un delito y levanta una serie de interrogantes alrededor del espacio público, el manejo y uso de este.

Eugenio Dittborn Santa Cruz, artista chileno (1943), inicia su carrera artística en la exploración exclusivamente gráfica, llevando a cabo una investigación en el campo del arte conceptual. Posteriormente empezará a indagar en las diversas posibilidades, tanto del medio gráfico, la impresión, como la incursión en el video, sobreponiendo imágenes disímiles, ya que tienen su origen en distintos lugares.

En 1984, Dittiborn genera una de sus series más importantes, las *Pinturas Aeropostales*, las cuales se componen de varias superficies, tanto de papel como de lona, intervenidas con varias técnicas; por ejemplo, fotografía o pintura, para luego ser dobladas, puestas dentro de sobres y enviados a distintas ciudades del mundo. Al llegar a su destino, cada una de las *aeropostales* es exhibida con su respectivo sobre. Aquí las señales del tránsito de las *aeropostales* son evidentes.

Marcelo Brodsky nacido en Argentina en 1954, quien se vio forzado al exilio en 1976,

estableció su residencia en Barcelona donde se formó como fotógrafo. Retorna a su país en 1984, y allí empieza a desarrollar un trabajo fotográfico importante a partir de la memoria de su país, muy arraigada a la política, incluyendo temas como el exilio político, la memoria colectiva argentina, entre otros.

Brodsky vivó muy de cerca la dictadura militar que sufrió Argentina, en medio de la cual se dieron una serie de secuestros y torturas de un sinnúmero de personas; entre la gran cantidad de desaparecidos, se encontraba su hermano. Al volver a su país, el artista comienza a desarrollar el proyecto *Buena Memoria*, en el que presenta un ensayo fotográfico que explora los resultados de la dictadura, entre otros aspectos del problema. En el proceso de revisión de viejas fotografías de su juventud, se encontró con una fotografía donde están sus antiguos compañeros de clases del Colegio Nacional de Buenos Aires, lo cual lo lleva a la necesidad de emprender una indagación sobre ellos y averiguar dónde se encuentran tantos años después.

Es así como Brodsky convoca a sus excompañeros para fotografiarles, siendo este gesto la posibilidad de reconectarse con ellos. Esta acción propiciada por el artista, parte de su memoria personal sobre la dictadura, y al buscar a sus antiguos compañeros de clase, lo lleva a una memoria colectiva donde descubre que para algunos fue imposible participar debido a su fallecimiento en manos de aquella dictadura; y que otros habían decidido exiliarse y jamás volvieron.

En esta propuesta, resulta interesante ver la manera en que el artista interviene aquellas viejas fotografías que se encuentra, poniéndole anotaciones encima de cada uno de sus excompañeros. Al igual que a Brodsky, en mi producción artística me interesa el contenido que deviene de los archivos, genero así mismo un gesto post-fotográfico, a partir del azar, lo cual confluye en conexiones instantáneas al momento de exponer estos trabajos, o inclusive, ponerlos en conversación.

En relación con el trabajo de Brodsky, puedo mencionar una exhibición que llevé a cabo una vez en la Galería DPM en la ciudad de Guayaquil, allí mostré una obra que consistía en exhibir unos cheques que hallé dentro de una bodega y databan de los años 80; luego de montada la pieza el dueño de la galería, al examinar la obra, se da cuenta y me comenta que los dueños de aquellos cheques eran amigos suyos, quienes además vivían a pocas cuadras de la Galería. A partir de este hecho, el dueño de la Galería, el señor David Pérez McCollum, dijo que invitaría a los dueños de aquellos cheques a la inauguración y así, daría inicio a un diálogo con el documento bancario (cheques) y sus antiguos emisores, siendo este un gesto interesante para la propuesta en el lugar, gesto que presiento pudiera volver a ocurrir con una de las obras de *Castillo Hobo* .

Pertinencia

En Guayaquil, el circuito del arte local resulta inquietantemente reducido y limitado. En el marco de una década, había dos galerías de arte en la ciudad, propiedad una de David Pérez McCollum, DPM y No Mínimo. En la actualidad, sólo se cuenta con una galería, DPM, que aún existe. A pesar de esta situación, se han gestado una serie de proyectos autogestionados que aportan en buena medida a la escena artística local. Sin embargo, existe aún una evidente falta de espacios y/o proyectos que giren en torno al desenvolvimiento del artista visual inmerso en el espacio público, así como la comprensión y validación de la acción vagar como método y encontrar objetos que en sí mismos conllevan la noción de memoria, como lo pretende hacer *Castillo Hobo*.

Al recuperar objetos que han sido desechados, inicio también diálogos sobre fenómenos culturales que se dan en la ciudad, como el cierre de cines considerados clásicos, los cuales no se distancian de los pocos y precarios centros culturales dentro del circuito local, lo que nos dice bastante de la manera en que tratamos y no respetamos la memoria de otros, los archivos personales, el patrimonio, por tanto, la memoria.

Así mismo, el proyecto *Castillo Hobo* es pertinente en el contexto local en tanto las preguntas que se levantan alrededor de la propuesta, las cuales pasan, por un lado, por las problemáticas actuales del arte a nivel local, por ejemplo: considero que en Guayaquil aún persiste la presencia de la pintura por sobre otros medios, mientras que manifestaciones generadas desde otros lenguajes, resultan aún acalladas y es importante abrir otros caminos y comprensiones frente a otras prácticas artísticas. Además, en nuestro contexto, los espectadores están sumamente acostumbrados a un acercamiento hacia las manifestaciones artísticas dentro de un cubo blanco, es decir, un espacio cien por ciento controlado y pulcro, donde las obras se

colocan sobre la pared de la manera más impecable. Y este emplazamiento también es digno de discusión.

Por tanto, el presente proyecto pretende reanimar la experiencia artística a partir de la apropiación de un espacio, que funcionará como un contenedor de objetos, obras, archivos, entre otros objetos, por un tiempo limitado. Es así como esta acción o gesto de construir un lugar propio con una estética particular, pondrá en cuestión los diálogos y confrontaciones actuales del arte local.

Castillo Hobo se emplazará al sur de la ciudad ya que el material cinematográfico y el archivo del afamado tenista Pancho Segura (archivos y personajes cercanos al sector) fueron hallados en mi recorrido y vagabundeo, donde actualmente se emplaza el espacio *Violenta* en las calles Manuel Villavicencio y Maldonado. Resulta importante mencionar que, tanto Manuel Villavicencio como Pedro Vicente Maldonado, quienes son recordados por medio de estas calles, fueron geógrafos y elaboraron planos de ciudades, aspecto que puedo relacionar estrechamente con el proyecto *Castillo Hobo*, debido a que muchos de los elementos que conforman la exhibición se dan desde lo “callejero”, desde el hecho de recorrer/mapear la ciudad.

Así mismo, creo un nexo con el barrio por una fotografía que realicé en el año 2014 de una casa que, sin razón ni significancia aparente, y al transcurrir algunos años averiguaría que dicha casa pertenecía al dueño del Cine Presidente, del cual he recogido el material desechado de sus películas en 35mm, sus afiches entre otros documentos. De igual manera, a dos cuadras de este lugar, vivían familiares de Pancho Segura, de quien también recogí su archivo.

De esta manera, el proyecto se relaciona directamente con el sector antes mencionado, y por un lado establece relaciones de los habitantes de la zona con aquellos *microtesoros*

denominados archivos, que en algún momento desecharon y que se verán emplazados dentro de esta propuesta ; por otro lado, pretendo reanimar la experiencia artística a partir de la acción de apropiarme y adaptar este espacio e intervenirlo con aquellos archivos que he encontrado alrededor del lugar de su emplazamiento. Y que de hecho fueron gestos a los cuales reaccionaron los habitantes del sector al acercarse a la muestra a preguntar sobre los objetos expuestos y relacionarlas con sus recuerdos y añoranzas .

Declaración de intenciones

Mi propuesta de intervención artística pretende activar un espacio ubicado entre las calles Maldonado y Villavicencio, y reanimarlo significa poner en marcha una edificación que me representa y me define como artista, Espacio *Violenta*, generando así otro tipo de experiencia artística dentro del circuito local.

También deseo indagar sobre el apego y nostalgia de la comunidad con las obras que propongo situar dentro del espacio, además de poder entablar un diálogo sobre *temas como el despojo y lo inservible*, ejes que considero en última instancia, son los reflejos de mis propias prácticas artísticas. A manera de interrogantes lo enuncio de la siguiente manera:

En aquel instante que decidimos desechan una fotografía antigua, ¿de qué nos estamos despojando realmente al confrontar dicho documento (la fotografía), en contraste con la construcción de memoria? ¿Nos deshacemos del recuerdo que en sí misma lleva inscrita, por ejemplo, las fotografías encontradas, mis dibujos? ¿Nos despojamos de los objetos como tal y nada más? ¿Del contenido o de la forma? ¿De ambos? ¿Desde las Artes Visuales, como se

abordaría la acción misma de vagar y el impacto de esta en el barrio, en la comunidad?, ¿cómo se abordaría el archivo?; Por ahora, estas son mis interrogantes.

Genealogía

El presente análisis de los diversos artistas y referentes que he investigado en función de mi propuesta Castillo *Hobo*, lo dividiré en dos diferentes áreas de interés con las que puedo relacionarlo a la fecha.

1. El skate como leitmotiv

Para empezar, examinaré algunos artistas quienes han tomado sus prácticas de *skateboarding* y las han incluido, de una u otra manera, dentro de sus producciones artísticas; de esta manera haciendo de una práctica urbana un ejercicio artístico.

En primer lugar, analizaré al último artista con el que me he relacionado a lo largo de la presente investigación ya que, a partir de este he podido reflexionar sobre el inicio del camino artístico que me he propuesto y sobre la manera como se ha venido enlazando todo. Este artista es Raphael Zarka, *skater* (patinador) y artista visual francés, nacido en Montpellier en 1977, quien encontró que “el skateboarding ha sido una gran fuente de inspiración, pero simplemente una fuente de experiencia, y otra fuente de experiencias es descubrir obras de arte”⁶. Así lo afirma en un video testimonial para *Espaid'Art Contemporani de Castelló* (EACC).

---

⁶ ESPAICLIPS. *Raphael Zarka- EspaiPavimentat*, 2017.

Raphael Zarka EspacioPavimentado, Fotografía: metalocus.es

Zarka quien antes tomaba el *skate* como fuente de inspiración, ahora lo considera como un medio donde puede generar diversos encuentros. Y es esto precisamente lo que me ha interesado de este artista y desde donde lo quiero abordar, desde lo que he denominado “poética del encuentro”. A nivel personal, el *skateboarding* me concedió la oportunidad de generar una serie de experiencias, por medio de las cuales progresivamente fui construyendo mis experiencias; es así como la práctica con mi tabla se convirtió en algo más allá de la ingenua realización de diferentes trucos, se transformó en un medio, a través del cual podía conocer la ciudad y las experiencias que suceden alrededor de la misma.

En la revisión de los trabajos de Raphael Zarka, me encuentro con otro artista llamado Ian Waelder, quien actualmente trabaja en Frankfurt, Alemania y nació en Madrid en 1993. Waelder, al igual que Zarka, es *skater* y artista visual contemporáneo, quien trabaja a partir de la cultura

suburbana y la memoria, explorando diversos medios como la escultura, el sonido, la fotografía e incluso la escritura, siempre teniendo en cuenta todo aquello que lo rodea. La obra de este artista es de mi interés, y considero que se puede relacionar a mis prácticas, debido a su intención de visibilizar el rastro o huella que deja la práctica urbana para luego llevarla a la galería, y así interviniéndola, si se puede decir ensuciándola, a través del *skateboarding* que se convierte finalmente, en un gesto.

Ian Waelder, Wrong (Shoelace #02), 2014, Fotografía: l21gallery.com

DeWaelder me interesa así mismo la violencia o desparpajo con la que trata el material con el cual trabajo, sobre todo los elementos fotográficos más allá de su contenido; ya que este artista reflexiona alrededor de la fotografía como un soporte pleno para la experimentación, que va más allá de su funcionalidad de registro y documentación, y el cual además contiene la huella de la experiencia.

Por ejemplo, en su obra *Wrong#02* exhibida en su muestra *After a Hippie Jump*, el artista parte de un video de *skateboarding* y hace captura de un fotograma del momento de una caída; es decir, un error dentro de la práctica con el *skate*, de allí el nombre de la pieza. El hecho de la caída es lo más significativo en cuanto al *After*⁷ se refiere, ya que Waelder toma esta fotografía y la arrastra a lo largo de su estudio, así como por distintos lugares donde la gente suele patinar, lo cual le otorga un evidente desgaste. Dentro de esta obra y de la muestra en general, me interesa la idea del *After*, ya que habla del error que sucede dentro de la práctica del *skateboarding* como parte del proceso, y toma el concepto para extrapolarlo a sus obras.

2. El objeto encontrado, su espacio, su estética

Desde esta instancia, me interesa analizar diferentes propuestas que se gestan a partir del objeto encontrado y las diversas maneras de abordarlo, tomando en cuenta de igual manera, su naturaleza y su contexto, ya sea para intervenirlo y/o transformarlo.

Adrián Gaitán es un artista colombiano (1983) del cual me interesa la sutileza y estética con la que trabaja, al momento de utilizar objetos encontrados y otorgarles cierto grado de belleza a aquello que consideramos desecho o basura; esto podemos observarlo en su obra *Niños*, la cual es un grabado sobre papel y poliuretano en madera. El uso de objetos encontrados es una práctica que he mantenido en distintos momentos de mi proceder artístico, con la cual he tenido conflictos debido a que siempre he respetado al objeto, sus características y su naturaleza.

Y precisamente, al encontrarme con un artista como Gaitán, me propongo como premisa y desafío en alguna de las instancias del proyecto *Hobo*, abordar la idea de objeto encontrado desde otra óptica que no sea el respeto total de sus características originales, es decir,

---

⁷*After* en este caso, se refiere a aquello que sucede luego de la realización de un truco en *skate*.

conservando las características del objeto desde que lo encuentro hasta que lo llevo a la resolución artística.

Adrián Gaitán. Niños, 2009, Fotografía: <http://modernacontemporanea.com>

Un interés que he mantenido a lo largo de mi curso artístico ha sido el hecho de enfrentarme a espacios destruidos y abandonados. Para el presente proyecto he decidido llevar a cabo mi exhibición en un espacio específico que lleva consigo estas características especiales de emplazamiento y montaje, que constituyen desde su misma concepción, en un gran reto. El lugar se encuentra ubicado en el mismo sector en el cual he encontrado gran parte de los archivos, a partir de los cuales construyo la exposición, razón por la cual he encontrado concordancia en mi propuesta con aquellas que planteó el Colectivo Descarrilados, artistas egresados del Instituto Popular de Cultura (IPC) de Cali, Colombia, especialmente con su proyecto *El tren de los curados*, presentado en Octubre de 2005 (Salones Regionales Pacífico – 40 Salón Nacional de

Artistas de 2006), ya que trabajan y piensan sus propuestas a partir de su impacto con la comunidad, especialmente el tratamiento de las memorias que esta guarda, pensando la propuesta siempre en función de conservar y difundir las memorias del barrio.

Colectivo Descarrilados. El tren de los curados, 7 ~~Salón~~ de Octubre, Cali, Colombia. 2005.

Para la realización del *Tren de los Curados*, el colectivo Descarrilados se apropió de 3 vagones abandonados del tren del Pacífico para luego trasladarlos al barrio el Porvenir, y así activar el circuito cultural de ese sector, el cual no tenía ningún impacto; dentro de los vagones se realizaron diversas actividades como charlas, foros, proyecciones de películas, entre otras actividades comunitarias. De esta manera, la comunidad era la protagonista de los numerosos encuentros que se generaban en los vagones, los cuales funcionaban como un *Spot* ⁸. Desde mi punto de vista, el vagón podía ser visto como un fantasma móvil que dinamizaba los encuentros dentro de una comunidad a partir de experiencias.

---

⁸Palabra utilizada dentro del *skateboarding* para definir un espacio determinado para patinar.

Esta propuesta la puedo relacionar con mi proyecto, ya que planteo realizar mi exhibición dentro de un espacio que ha emprendido, ya hace un año, diálogos cada vez más estrechos con el medio artístico guayaquileño; además el material de archivo que he encontrado lo he hallado en el barrio, aspecto que no es nada ajeno a los habitantes del sector.

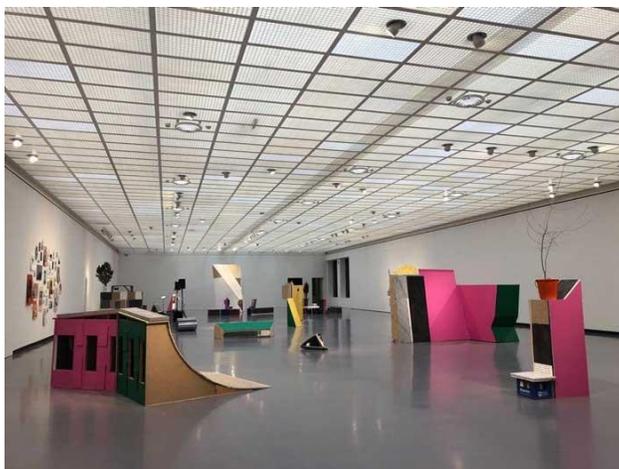
Por otro lado, Abraham Cruzvillegas es un artista mexicano (1968) que realizó un trabajo llamado *Autorreconstrucción: Social Tissue*, donde “el artista transformará el espacio de presentación de 1000m² en un taller, en el que se crearán nuevas obras de arte y se llevarán a cabo una serie de eventos, desde proyecciones de películas, talleres y mesas redondas hasta tardes de patinetas y juegos para niños. Al final, las nuevas creaciones finalmente se ensamblarán en una instalación completa.”⁹

Abraham Cruzvillegas, *Autorreconstrucción: social tissue*, kunsthau Zürich, 2018

---

⁹Kurimanzutto, *Abraham Cruzvillegas - autorreconstrucción: social tissue*, 2018.

Abraham Cruzvillegas, *Autorreconstrucción: social tissue*, kunsthau Zürich, 2018

Esta pieza es de mi interés, ya que al igual que Cruzvillegas, con mi proyecto convierto un espacio de exhibición en un entorno dinámico. Cruzvillegas convierte la galería en un taller y de esta manera le quita su función principal. En diálogo con lo anterior, mi intención es que el espacio donde voy a desarrollar mi propuesta, cobre vida de nuevo y que quienes habitan alrededor se acerquen y exploren aquel material que sus vecinos poseían, y que de esta manera se creen reflexiones acerca de los denominados *Microtesoros*, objetos llenos de memorabilia, y que de cierta manera, pueden dar cuenta de la historia del barrio; más adelante ahondaré en esta idea, relacionándola con ciertas conexiones entre recuerdos, que han suscitado episodios de mi vida y se conectan con la propuesta; por ejemplo, cuando trabajé en una imprenta que anteriormente fue una sala de cine y se ubica cerca al espacio donde estará *Hobo*.

“Toda pasión colinda con lo caótico, pero la pasión del coleccionista colinda con un caos de recuerdos.”¹⁰

---

¹⁰Benjamín, Walter. *Desembalo mi Biblioteca*. (Barcelona: José J. de Olañeta), 2012

A lo largo de *Desembalando mi Biblioteca* de Walter Benjamín me puedo reflejar y coincidir con los síntomas que me aquejan, en el momento en el que Benjamín describe los síntomas referentes al disponer o clasificar archivos, o en mi caso, basura para clasificarla a mi criterio. De esta manera puedo decir que responde y es resultado de mi quehacer, lo que Benjamín menciona en su texto como “La existencia del coleccionista oscila entre los polos del orden y el desorden tiene una relación enigmática con la posesión”¹¹

Esto lo pienso a partir del gesto obsesivo de acumular objetos hace varios años y darles una disposición/clasificación específica. Es allí donde ocurre el gesto artístico para mí, ya que no es el simple hecho de encontrarme con un objeto: sucede cuando aquel objeto encontrado lo clasifico con otros de su misma estética o no, pero al juntarlos, dan la sensación de composición; por tanto, es en aquel instante que el gesto artístico acontece, como lo ha hecho el artista Diether Roth, quien a lo largo de su carrera jugó con la idea de hacer el tiempo visible; esto es lo que podemos ver en sus libros de artista, los cuales exponía como obras con características precarias, evidenciando las diversas capas del proceso y la experimentación llevadas a cabo.

Diether Roth. *Notebook & Diary*, 1994.

A lo

---

¹¹Benjamín, Walter. *Desembalo mi Biblioteca*.

largo del desarrollo de mi trabajo artístico, he hecho uso de libretas y agendas de dibujo donde reflexiono sobre mi proceso y las maneras de exponerlo. En ese momento puedo decir, “teorizo” sin intención alguna sobre mi trabajo. Podría decir también que entro en un segmento, donde se incluyen pensadores teóricos desde las artes visuales, quienes trabajan la escritura lúdica y visceral. Aquí empiezo a reflexionar alrededor de la escritura y la teoría, como el anhelo de escribir sobre las dinámicas o poéticas del encuentro; también reflexiono sobre el proceso, al cual le doy valor más allá del producto final. A partir de estas reflexiones también analizaré artistas visuales y escritores que me han influenciado en mi práctica de adherir texto a los dibujos o pinturas.

Por citar un caso, exploro la obra del escritor argentino Roberto Arlt, cronista y cuentista. En su obra he encontrado refugio para enlazar proyectos artísticos, y así mismo, he hallado una de mis máximas referencias sobre *El placer de vagabundear*, de su libro *Aguafuertes porteñas*. De allí tomo un párrafo que describe el encuentro de tipos de humanos a lo largo de los recorridos en la ciudad, el autor escribe: “El profeta, ante este espectáculo, se indigna, el sociólogo construye indigestas teorías, el papanatas no ve nada, y el vagabundo se regocija .”¹²

Por otro lado, me encontré con una cita histórica donde el mismo autor habla de la obra de Francisco de Goya, y con la cual también puedo relacionar mi trabajo:

los extraordinarios encuentros de la calle las cosas que se ven, las palabras que se escuchan, las tragedias que se llegan a conocer y de pronto, la calle, la calle lisa y que parecía a ser una arteria de tráfico con vereda para los hombres y calzada para las bestias y carros, se convierte en un escaparate, mejor dicho en un escenario, grotesco y espantoso donde, como en los cartones de Goya, los endemoniados, los ahorcados, los embrujados los enloquecidos danzan su zarabanda infernal.

---

¹²Roberto Arlt, *Aguafuertes porteñas*, (Buenos Aires: Losada), 1958.

Porque en realidad ¿Qué fue Goya, sino un pintor de las calles de España?, Goya, como pintor de tres aristócratas zampatortas, no interesa. pero Goya como animador de la canalla de Moncloa, de las brujas de sierra divieso, de los bigardos monstruosos, es un genio, y un genio que da miedo. Y todo eso lo vio vagabundeando por las calles.¹³

Propuesta Artística

Para el presente proyecto, inicié una búsqueda de espacio idóneo para emplazar mis obras, siempre con el objetivo de realizar un trabajo *insitu*¹⁴; teniendo en cuenta que la mayoría de los archivos a exhibir han sido encontrados cerca de mi taller, el cual ahora es el espacio Violenta¹⁵. Este espacio fue pensado como primera opción, pero en una etapa inicial del proyecto planteé otro tipo de espacio, lo cual me llevó a una travesía de lugares expositivos.

Inicié la búsqueda de una casa de dos pisos que se encontrara en proceso de demolición y estuviese ubicada cercana a mi taller. Esto, debido a la denominación del proyecto *Castillo Hobo*, ya que este tipo de edificación me pareció interesante para simular una especie de castillo de vagabundo, como el nombre lo anuncia. Pero esta gestión se tornó compleja, ya que los espacios que encontré, en su mayoría estaban abandonados y por tanto no tenían dueño; y debido a la naturaleza del proyecto, que hasta ese momento incluiría piezas de video, resultaba altamente inseguro mantener la exhibición abierta más de un día con los equipos que requería (dvd's, laptops, proyectores).

---

¹³Roberto Arlt, Aguafuertes porteñas.

¹⁴Cuando la obra funciona en el mismo espacio.

¹⁵Espacio cultural ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil – Villavicencio 609 entre Maldonado y Gómez Rendón

Posible espacio de exposición cercano a Violenta, ubicado en la calle Gómez Rendón

Luego de haber descartado estos espacios, pensé en realizar la exhibición en el espacio donde encontré los archivos de Pancho Segura, en las calles Quito y Cuenca. Allí se ubica una antigua casa, la cual hace un año sufrió un incendio, lo que causó que la edificación se destruyera por completo. Es luego de este incidente que junto al colectivo los Chivox (colectivo al cual pertenezco), exploramos las ruinas de la casa y en medio de toda la basura post incendio, encuentro los archivos que habían sido desechados. Por último, resulta significativo señalar que aquella casa fue propiedad de la familia del afamado tenista. Allí habitó la madre de Francisco Segura Cano y con el paso del tiempo, residía únicamente su hermano.

Casa de la familia de Pancho Segura antes del incendio

Día del incendio, 17 de mayo del 2017

Fotografía del terreno donde estaba la casa, actualmente.

Acudí al espacio donde actualmente funciona el taller informal de ebanistería del sobrino de Pancho Segura, para poderle comentar acerca del proyecto y sobre la importancia que tendría de realizarse en ese espacio; pero este no mostró mayor interés. Entonces pensé en contactar a algún otro familiar del tenista, pero el sobrino me informó que ellos se encuentran fuera del país. En aquel momento le pedí los contactos de sus familiares, para de esta manera entablar una negociación por la utilización del espacio, pero el sobrino se negó a compartirlos.

Es importante mencionar que mi interés por este sector surge algunos años atrás, al visitar a Tayron Luna, un amigo que conocí en el ITAE, quien vive entre las calles Quito y Brasil (cercano a la antigua casa de Pancho Segura). Desde su casa realicé algunas fotos del sector, como acostumbro debido a mi afición por la fotografía; entre esas una fotografía, sin pretensión alguna, a la casa de en frente. Años más tarde descubriría que aquella edificación registrada en

esa fotografía y ubicada en la misma cuadra de la casa de Pancho Segura, guardaba uno de los materiales fílmicos más significativos para la cinematografía local.

Fotografía realizada desde la casa de Tayron Luna, 2014. Edificio donde guardaban el material fílmico-

Casualmente, el dueño de aquel edificio resultó ser el dueño del Cine Marte . Esto lo descubrí junto a Tayron, compañero del colectivo Chivox y vecino del sector, al ver que aquel señor botara en la basura numerosas cintas de fílmico de 35mm, cada una dentro de su respectiva maleta; además de desechar carteles, fotos, publicaciones de periódico relacionadas al cine del cual era dueño, entre otros elementos. Al parecer al darse el cierre del Cine Marte, cerró de la misma manera su cinefilia y decidió despojarse de aquellos recuerdos.

Estos dos espacios han sido enlazados por su historia, la mía o el azar; en todo caso considero que están vinculados por lo que he denominado “la poética del encuentro” que es una

de las tareas que me ha dejado este trabajo de tesis al querer hacer corpóreo este fenómeno de encuentros y relaciones entre sí . Por otro lado, en medio de las gestiones de espacio para este proyecto, recordé que año atrás, recién graduado del colegio y antes de interesarme por el arte, desempeñé el cargo de prensista durante algunos meses en una imprenta del barrio. Este oficio no se encontraba muy lejano a mis intereses de aquel momento; yo pensaba ser diseñador gráfico, lo cual no está muy alejado de las labores que desarrollo en la actualidad, por ejemplo, hacer afiches y carteles para eventos, desempeñando el oficio de cartelista más que de diseñador.

Al cabo de algún tiempo desempeñando mis labores en la imprenta, durante un turno nocturno, uno de mis compañeros me comentó que aquel lugar antes había sido un cine porno; adicional a esto, me dijo que por las noches se podían aún escuchar gemidos, razón por la cual estaba asustado y no quería ya cubrir el turno nocturno; meses después me despidieron y en aquel momento deje completamente de lado ese oficio para estudiar arte.

Imprenta donde ejercí el oficio de prensista

Así mismo, podría enlazar de manera más directa el encuentro con esta imprenta, ya que se ubica muy cerca (a dos cuadras) de Violenta, mi actual taller, y donde expondré el presente proyecto de tesis; debido a que considero este como el espacio más idóneo para reunir todos aquellos archivos que he ido encontrando a lo largo del sector, ya que Violenta ha devenido en un punto cultural en el centro-sur de la ciudad de Guayaquil.

El conjunto de obras que he decidido exponer son el resultado de un proceso de cuatro años de recolección y acumulación de objetos y documentos encontrados en mi deambular por la ciudad. Estos objetos los he ido acumulando con la idea que en algún momento servirían para proyectos como este, el cual presento como mi tesis de grado, a manera de “cierre” de una etapa o la culminación de una primera fase de un ciclo de encuentros y sinergias afortunadas.

Obras

1. Archivo Cine Presidente

Este archivo fue hallado en la basura, entre las calles Quito y Brasil, por mi compañero de colectivo Tayron, quien sabía muy bien que este tipo de hallazgos me resultaban interesantes. Cabe recalcar que dentro de nuestro colectivo Chivox, estamos constantemente colaborando con los procesos del otro.

Estos archivos pertenecían al dueño de un antiguo cine de Guayaquil, el cual, como muchos, cerró. Tanto él como su familia decidieron desecharlos, y es aquí donde insisto en la idea del objeto lleno de memorabilidad, especialmente al momento de ser desechado. Y planteo la pregunta: ¿Desechamos el objeto o nos despojamos del recuerdo?

Este archivo consta de:

1. 6 películas en fílmico (35mm)
2. 22 tipos de carteles de diferentes películas (la cantidad en total pasa de los 300 carteles)
3. Alrededor de 30 fotogramas
4. 15 fotos
5. 5 publicaciones de periódicos

Películas en filmico (35mm)

Carteles de películas - Cine Marte

Fotogramas, película Enter the Black Dragon

6. Archivo Pancho Segura

Este archivo fue hallado dentro de un terreno ubicado entre las calles Quito y Cuenca, el cual había sufrido un incendio. Como he comentado antes, este espacio pertenece a la familia del tenista Francisco Segura Cano, conocido como Pancho Segura.

Exterior de la casa de Pancho Segura

Interior de la casa de Pancho Segura

Junto a los Chivox me adentré a este lugar y exploramos entre los escombros que el incendio había dejado, y fue así como encontré diversos materiales para mi trabajo:

1. Álbumes de fotos que albergan imágenes desde los años 50, alrededor de 40 fotografías donde se pueden evidenciar viajes por motivo de deporte, además de paisajes colombianos, al parecer una visita a unos juegos panamericanos o algún evento de esa índole, y fotos familiares.

2. Postales enviadas por distintos familiares, en los distintos momentos en los cuales viajaron.

3. Telegramas de y para Francisco Segura.

4. Cartas, libros y revistas de la época.

5. **Se Pinta**

Recolección de letreros del oficio de pintor. Para esta pieza, me he dedicado a la recolección de letreros o afiches en los cuales se anuncien y ofrezcan servicios de pintura en diversas maneras, por ejemplo, pintar lápidas, casa, uñas, autos, entre muchos otros. Esto lo pongo en contraposición al costumbrismo del gesto pictórico dentro del arte entre las demás prácticas.

Cabe resaltar que esta obra no fue parte de la muestra debido a decisiones finales que tome al ya montar la muestra .

6. Instalación bocetos /dibujos /collages

Esta obra estará constituida por una pared, la cual llenaré a lo largo del proceso de este proyecto. Esto incluirá dibujos, collages, pinturas relativas a mi tema de investigación, bocetos referentes a la exposición, etc. Esta pared quedará como una gran evidencia de cómo ha sido mi proceso y la experimentación para la realización de esta exposición, además escenificará sus componentes y tratados, siendo esto mis archivos personales, apuntes visuales, entre otros objetos.

Posibles obras a exhibirse

Esta obra muto en la pre sustentacion y se sugirió por parte de mis jurados introducir el gesto de mapa muy presente en mi actividad como caminante lo cual desencadeno en un dibujo – mapa sobre cómo se dieron los encuentros en el sector y las calles aledañas

Foto final de instalación de dibujo y collage

7. Ratas con Alas

Esta pieza es un objeto/instalación, donde combino numerosos zapatos para realizar *skateboarding* que estén desgastados, con un ratón de juguete entre sus huecos y plumas en la parte del talón. Los zapatos estarán ubicados en un sector de la sala, ya sea colgados del techo o regados en el suelo.

Esta instalación hace alusión a algunas prácticas que se dan alrededor de la urbe como lo son colgar los zapatos de los cables de luz, lo cual es una señal de haber ganado un S.K.A.T.E o un OUT, duelo entre *skaters*. De la misma manera el gesto de colgar los zapatos indica que en aquel sector se expende droga, algo de lo que el mundo del *skate* no está exento. Como lo entendamos, es un gesto urbano que demarca zonas y sus límites.

Dentro de este objeto se encuentra la metáfora de Ratas con Alas, donde el personaje *skater* tiene siempre el deseo de volar con su patinete, y al mismo tiempo, se filtra en las cloacas del mundo suburbano.

Al final esta obra no fue parte de la exposición debido a que el jurado sugirió eliminarla debido a su mala factura.

8. Videoinstalación de cintas de películas

En las escaleras del espacio Violenta planeaba realizar una instalación, para la cual enrollaría las cintas pertenecientes a las películas en fílmico (35mm) encontradas con el resto del archivo del Cine Marte , y encima de estas proyectaría un video realizado con las mismas cintas. De esta manera provocando un efecto visual que se centraría en el sector donde se da la muestra. Además, esto haciendo referencia al hecho de rebobinar, y/o a cómo se descontrola una cinta.

Finalmente no se montó por motivos de no culminar la pieza a tiempo .

Proyecto Expositivo

Como he expuesto en el acápite anterior, he decidido llevar a cabo la exposición de este proyecto en el espacio Violenta, debido a que ha sido el lugar donde he guardado numerosos archivos, ha cumplido además la función de bodega de mis recolecciones y se ha convertido en un espacio de creación de mis proyectos; pero además de estas razones, Violenta es cercana al sector donde todos estos encuentros se han dado: a la casa de la familia de Pancho Segura, al edificio de donde fueron desechados los archivos del Cine Marte , cercano a aquella imprenta donde me despeñé como prensista y a un antiguo cine. Estos encuentros, considero, no se han dado de manera azarosa. Así mismo, resulta importante mencionar que el hecho de contar con este espacio me ha permitido hacer una serie de pruebas y experimentos a modo de prueba y error; y de esta manera poder tomar decisiones sobre las obras y sobre la exposición como tal.

También deseo señalar que después de las instancias anteriores incluyendo la pre sustentación en la cual recibí las sugerencias y retroalimentación necesaria que influyeron en algunos cambios que tuvo lo proyectado como el desistimiento de dos obras antes mencionadas las cuales fueron:

Ratas con alas – objeto instalación de zapatos colgados, por sugerencia del jurado debido a su mala factura y la **videoinstalación con las cintas de películas** que no alcance a culminar en la fecha propuesta. Luego de esto en el montaje se tomaron otras decisiones que iré contando a medida que voy presentando las obras finales.

2°

Las paredes del interior de Violenta también las empapelé en su totalidad con diversos carteles, envolviendo el espacio por completo de este archivo aludiendo al mismo fenómeno de empapelamiento que ocurría en la ciudad al publicitar alguna de estas películas. Además, en repisas sobre la pared, exhibí material fotográfico relacionado a las películas encontradas.

El material fotográfico o insumo publicitario de las películas de los cines antiguos, los dispuse en pequeñas repisas de madera sobre la pared, encima de los carteles para que el espectador pueda tomarlos y revisarlos.

Violenta cubierta de carteles de antiguo cine

Fotografías de las primeras pruebas del ejercicio que realice junto a mi tutora en el mes de julio

Foto final de las paredes cubiertas con carteles

Fotografía de paredes llenas de carteles

Fotografía de paredes con carteles

Fotografía de pared con carteles de cine

Fotografía de pared con cartel de cine

Pruebas que realice junto a Ricardo Jordan y mi tutora durante el mes de julio

Fotografía final de cómo se dispuso el material fotográfico de la película

Fotografía final de cómo se dispuso el material fotográfico de la película

3°

Encima de una mesa/escriptorio reposó el archivo fotográfico de Pancho Segura y su familia. Se ubicaron en carpetas y material típico de oficina / archivo, los cuales fueron revisados por los espectadores. Así mismo, sobre esta mesa se encontraban varios telegramas escritos, cartas pertenecientes a la familia, revistas y libros.

El material fotografico de la familia Segura Cano lo distribuí en dos partes, la primera en un escritorio perteneciente a Violenta, allí quedaban a la vista documentos como telegramas, cartas y fotos, para que el público pueda manipularlos, de esta manera generando una museografía propia, mas no una habitual donde acostumbramos a revisar en un espacio de diferentes preocupaciones; como lo son las logicas museables al cuidar los documento de los espectadores y separarlos a traves de vidrios o cajas, claro está esto se hace con un fin de conservación. Pero, en este caso no quiero resguardarlos, mi intención era que el espectador pueda palparlos y así sentirlos como suyos, además que el material viva activamente y dure cuanto tiempo deba, mas no permanezca guardado por años sin necesidad que un público sepa de su existencia

Fotografía final de cómo se dispuso el material de Pancho Segura

Fotografía final de cómo se dispuso el material de Pancho Segura

Fotografía detalle de telegrama de Pancho Segura

Fotografía de espectador junto con objetos de Pancho Segura

La segunda parte de este mismo material hace otra obra, que son una serie de postales enviadas desde diversas ciudades entre la familia Segura. Estuvieron ubicadas sobre una mesa rectangular puesta de forma vertical, para que se pueda ver lo escrito por ambos lados, también debido a esa posición que sugería un recorrido, noción que dan las postales en sí mismas, un paso por distintos países y narraciones generadas allí.

Fotografía de mesa con postales

Fotografía de Postales sobre la mesa

Fotografía detalle de Postales sobre la mesa

Fotografía de visitantes observando las postales

4°

Dos paredes del espacio estuvieron destinadas para exhibir mi archivo personal: mis dibujos, collages sobre el proceso que he venido desarrollando a lo largo del tiempo que he llevado a cabo la recolección de archivos y que por sugerencia del jurado y mis tutores decidí transformar en una especie de mapa y apuntes sobre cómo se dieron los encuentros y guía ilustrada de los objetos .

Recibí información muy valiosa para el desarrollo de esta obra , por ejemplo, el dato histórico sobre la zona de la urbe en la que está basada mi investigación. Las calles Villavicencio y Maldonado, dirección del taller donde se llevó a cabo la muestra, tienen esos nombres debido a dos geógrafos importantes del Ecuador: Manuel Villavicencio y Pedro Vicente Maldonado. Este dato fue señalado por el docente Ángel Emilio Hidalgo, quien sugirió que este resultaba pertinente en cuanto una de mis intenciones dentro de *Hobo* fue mapear las recolecciones que he tenido alrededor de aquel sector y ver cómo estas se han ido conectando coincidentalmente.

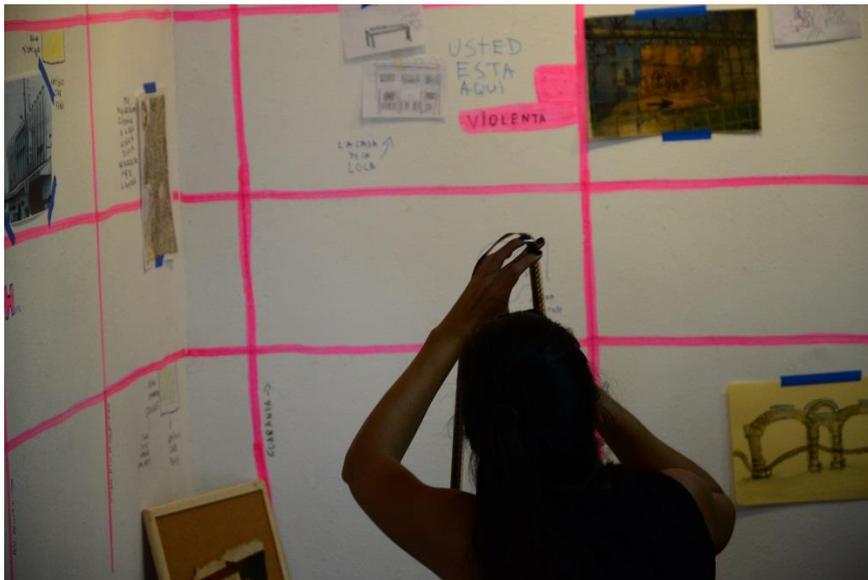
Este mapa decidí realizarlo muy apegado a mis dinámicas y prácticas artísticas (un dibujo de corte informal y a su vez visceral), como mencioné antes, no acojo las formas museísticas con las que se organizan los archivos en las grandes entidades, más bien propuse un trabajo donde el espectador se encontraba con un mapa en donde no era necesario situarse, sino perderse, así como yo lo hice al encontrarme con estos archivos. Este mapa narra de una manera desorganizada los acontecimientos dentro de esta zona y la manera en que ocurrieron, adentrando al público en mi caos, en mis apuntes visuales; más que un mapa esta pieza se puede considerar un dibujo instalativo.

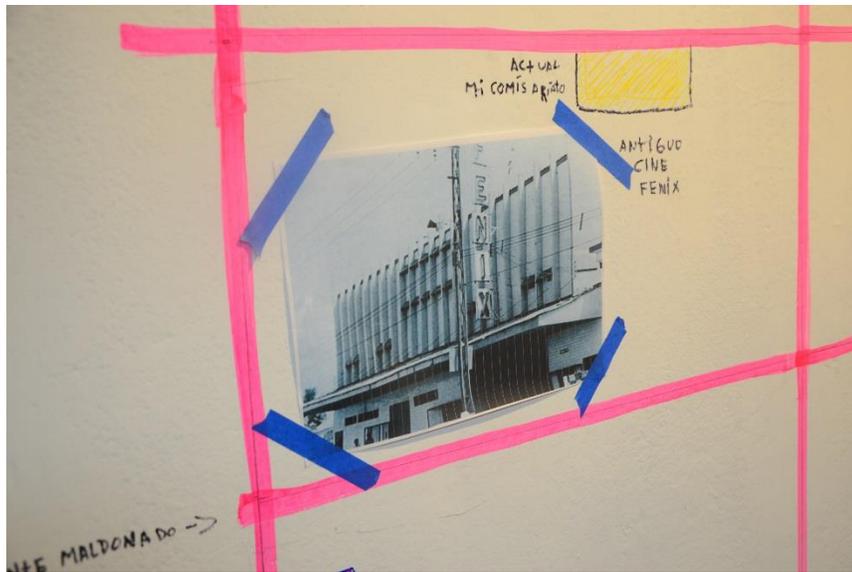
Fotografía de Mapa sobre los encuentros y apuntes visuales

Fotografía de espectador revisando el mapa

Fotografía de espectadora revisando el material dentro de esta sección

Fotografía de detalle del mapa

Fotografía detalle de una de las acuarelas dentro del mapa

En el proceso de montaje olvide ubicar el texto de la exhibición el mismo día , luego de una revisión de mi tutora la profesora Adriana Ríos, sugirió la necesidad y urgencia de ubicar el texto.

Al día siguiente, lo ubique finalmente sobre el refrigerador como había sido planteado y como es costumbre en el espacio Violenta.

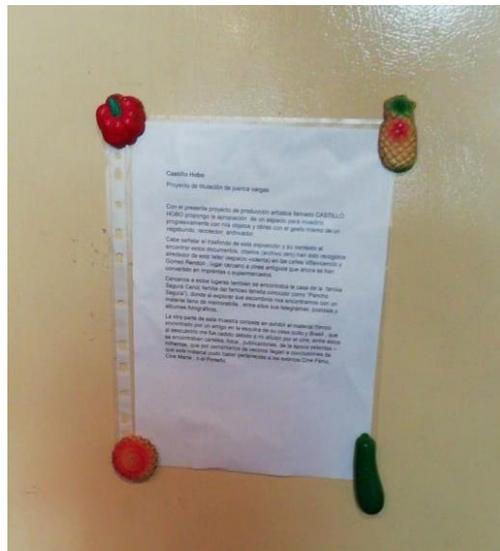

Foto de texto de la muestra en la refrigeradora de Violenta

Dentro del proceso de montaje, tomé la decisión de no poner cédulas a las obras, debido a que las piezas no fueron concebidas de manera individual, más bien pertenecen a una gran instalación que se convirtió en el proyecto *Castillo Hobo*; mostrando todo el material encontrado a través de un tiempo determinado alrededor del sector donde se ubican las calles Villavicencio y Gómez Rendón. En días posteriores a la inauguración de la exhibición ubiqué fichas informativas de los objetos, esta sugerencia fue dada por mi tutora del proyecto.

Fotografía de fichas informativas en las obras

Fotografía de fichas informativas en las obras

Se había planificado disponer de guantes, lupas y otros accesorios para que el público pueda revisar los documentos encontrados, esto no se logró por descuido en la planificación del montaje, por otro lado no justificando pero si resaltando fue que el público no se abstuvo de revisar estos materiales , lo hizo sin las convenciones museísticas planeadas, si participo y si lo sintió como propio todo este material , al revisarlo y tantearlo hoja por hoja, foto a foto y emitir opiniones al respecto .

Fotografía de espectadores leyendo postales

Fotografía de espectador documentando archivo pancho segura

Por otro lado, ubiqué un colchón, el cual se ha convertido en insignia del espacio Violenta y que, así mismo fue recogido en los alrededores del sector. El público tuvo buena aceptación con este gesto acostándose también en el colchón , simulando también las practicas urbanas.

Fotografía de asistente a la muestra acostada en el colchón de violenta

Fotografía de asistente a la muestra acostada en el colchón de violenta

Al pasar los días, la ciudad hizo su trabajo con los carteles pegados en la fachada de Violenta, unos se cayeron y otros fueron robados, fueron poco a poco destruidos, como lo dicta la vida del propio cartel, cumpliendo funciones efímeras.

Fotografías de cómo fueron desapareciendo los carteles de la fachada de Violenta

La muestra *Castillo Hobo* estaba planificada con duración de tres días pero se extendió una semana más gracias a la gran acogida que esta tuvo y bajo acuerdo con los socios del espacio es por eso que también se decidió hacer un conversatorio sobre la práctica del vagabundeo, aprovechando la visita de un artista y amigo brasilero, Rubens Mano, esto se dio fuera del marco de la muestra y fue una actividad externa a la tesis, en la cual se habló y comento sobre los ejercicios de merodear las calles y como cada uno enfrenta estos espacios y busca su obra., el público también apporto con sus comentarios que también retroalimentan mi investigación .

Fotografía de público asistente al conversatorio con Rubens Mano y Juanca Vargas

Balance de pros y contras en la exposición

He decidido incluir esta parte bajo sugerencia de mi tutora para hacer una reflexión sobre lo que fue el proceso de *Castillo Hobo* y como finalizó.

En los pro puedo encontrarme con la respuesta del público espectador y vecino al espacio de Violenta, al acercarse adentrarse y ser partícipe de este trabajo, al compartirme sus memorias que ayudan a mejorar y agrandar la investigación con sus datos sobre estos objetos, momentos, épocas.

También puedo ver positivamente el hecho de enfrentarme al cierre de un proceso el cual ha sido difícil debido a mi tipo de práctica en cuanto a acumulación de información y objetos, pero que a su vez este corte me ayuda a abrir nuevas puertas y preguntas dentro de la misma investigación.

Puedo indicar también que este proyecto me aporta mucho con los comentarios del jurado y mi tutora, su nivel de criticidad constructiva justamente ayudo a poder encarar de la mejor manera este trabajo todo con el fin de presentarlo de la mejor manera posible.

Por otro lado los contra que me deja este proceso radica en toda la planificación que uno realiza para exponer el trabajo pero no logra cumplir al 100 % con lo prometido.

Ya sea por motivos como falta de tiempo , de compromiso , de recursos , de ocupaciones , de descuidos , son cosas que desalientan un poco en este largo camino en la realización de este trabajo , que no solo me afecta a mi como estudiante , también a mi tutora y mis jurados , por ende también mi familia , pero que también entiendo que son cosas que pertenecen al camino de profesionalización , cosas con las cuales que tendré que sortear a lo largo de mi carrera y que ahora fue ejemplo de lo que se avizora.

Quisiera comentar también otro aspecto negativo que me deja la finalización de este trabajo que después de la pre-defensa recibí una retroalimentación muy nutritiva por cada uno de mis jurados y mi tutora , los cuales emitieron comentarios desde sus ejes de investigación; por ejemplo, como son los procesos históricos por parte de Ángel Emilio Hidalgo, además de apuntes y sugerencias desde el campo de las artes visuales por parte de William Hernández, o todo el trabajo de planificación minuciosa que tuvimos con mi tutora y compañeros por tres meses en Violenta , y que sinceramente siento que no alcance a digerir , aceptar e incluir en mi propuesta final a los cuales les debo una disculpa , pero dejo en claro que estos consejos y sugerencias no quedaran desechados , ya han causado en mi reacciones positivas que si me acompañan en trabajos posteriores podrán verlos plasmados .

Al hacer este balance considero que *Castillo Hobo* marca en mí muchas enseñanzas de lo que será una vida profesional, luego de ya haber tenido algunos ejercicios expositivos y profesionales propios de la carrera , siento que este se diferencia por el nivel de seriedad y compromiso aceptados por las partes con el fin de contribuir o nutrir a las exploraciones del arte en nuestro territorio , que con certeza dejen huella .

Epílogo

De las numerosas “expediciones” que he realizado alrededor de la urbe, puedo decir que el ir guardando elementos que poco a poco se convirtieron en el material potencial para mi trabajo, el hecho de haberme encontrado, en medio de basura, el archivo del Cine Presidente, el archivo del tenista Francisco Seguro Cano (Pancho Segura) y contrastarlos con imágenes y encuentros propios de mi proceso, ha sido gratificante; no sólo por el hecho de cerrar un ciclo de recolección sino por las diversas lecturas que me han brindado los objetos y su transformación en mis manos.

Estos me han permitido reflexionar en torno a balances concretos que, a corto y mediano plazo, van a generar otras propuestas y obras, especialmente en el campo de la video instalación y la animación, medios que en *Castillo Hobo* se enuncian de manera inicial.

Así mismo, resulta importante mencionar que entro a considerar otras valoraciones en el campo de la teoría desde las artes visuales ya que, en medio de este proceso, encontré pensadores y artistas que trabajan la escritura lúdica y visceral. Es así como empiezo a reflexionar sobre la escritura y la teoría, como un anhelo de escribir sobre las dinámicas o poéticas del encuentro; también reflexiono sobre el proceso, el cual considero tiene un alto valor más allá del producto final.

Considero que *castillo Hobo* constituye el robusto balance de un periodo de búsquedas artísticas en más de 5 años de formación académica; y corresponde al inicio de un nuevo periodo de relecturas generosas que esta etapa de Proyecto de Titulación empieza a perfilar. El vagabundeo y los encuentros continuarán.

Finalmente *Castillo Hobo* como proyecto expositivo se convirtió en ese lugar donde se guardó una especie de tesoro escondido de un sector de la ciudad , visibilizando sus ausencias mostrando documentos históricos, mapeando sus encuentros; un tesoro recolector en fin, el tesoro de una comunidad.

Bibliografía

Arlt, Roberto. *Aguafuertes porteñas*, Buenos Aires: Losada, 1958.

Balseca, Adrián. *Bio*, www.adrianbalseca.net. (último acceso: 4 de mayo del 2018).

Benjamín, Walter. *Desembalo mi Biblioteca*. Barcelona: José J. de Olañeta, 2012.

Centro de Arte Contemporáneo de Quito, *Pablo Barriga: Premio a la Trayectoria 2015*, CAC: Quito, 2016.

ESPAICLIPS. Raphael Zarka- Espai Pavimentat, 2017 video en:

https://www.youtube.com/watch?v=2_4bNEtmTOU

Kurimanzutto, Abraham Cruzvillegas - autorreconstrucción: social tissue,

2018.<http://www.kurimanzutto.com/news/abraham-cruzvillegas-autorreconstruccion-social-tissue>(último acceso: 10 de junio del 2018).

Zambrano, Jéssica. *La Arte factoría, sublevación constante*, 05 de Diciembre de 2016. Diario El

Telégrafo versión digital, 2016.<https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton/1/la-artefactoria-sublevacion-constante> (último acceso: 5 de mayo del 2018).

Videografía:

Espaceclips. *Raphael Zarka: Espai Pavimentat*, 2017, video en:

https://www.youtube.com/watch?v=2_4bNEtmTOU

Input Magazine. *Ian Waelder - After a Hippie Jump*, 2017, video en:

<https://www.youtube.com/watch?v=cqmGr8MaBbQ>

Bibliografía complementaria

Museografiar la memoria - Jaime Iregui- museo fuera de lugar , 2008

<https://jaimeiregui.wordpress.com/2010/10/20/museo-fuera-de-lugar/>

<http://esferapublica.org/museofueradelugar.pdf>

The way things go (1987) - Calco de Fischli & Weiss , en Lugar a dudas ,2017

<http://www.lugaradudas.org/#/the-way-things-go-1987---calco-de-fischli-weiss/articulo>

http://www.lugaradudas.org/media/pdf/2017/04/vitrina_fischli_&_weiss.pdf

Manual básico de montaje museográfico Paula Dever Restrepo Amparo Carrizosa

División de museografía Museo Nacional de Colombia , 2000

http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/manual_museografia.pdf

“El artista como etnógrafo” Hal Foster 1980

<http://www.scribd.com/doc/31637791/Foster-Hal-El-Artista-Como-Etnografo>