

Simposio Internacional de escultura en la academia como estrategia de intercambio de conocimientos

International symposium on sculpture in the academy as a strategy for knowledge exchange

Carlos-Emilio Pozo Ruiz

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Artes, cepozo@uce.edu.ec

Universidad Politécnica de Valencia, Escuela de Doctorado, carporui@upv.edu.es

How to cite: Pozo, C. 2024. Simposio Internacional de escultura en la academia como estrategia de intercambio de conocimientos. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024.* <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.18271>

Resumen

El modelo del simposio promueve una producción escultórica participativa organizada desde la academia, con un énfasis educativo. Esta propuesta abierta permite la interacción entre escultores, entorno y academia durante la creación de las esculturas. Los autores diseñan y presentan sus proyectos escultóricos con la colaboración activa de docentes, estudiantes y asistentes. Además, se organizan conversatorios sobre arte urbano y escultura, generando obras de gran formato que enriquecen el patrimonio artístico y cultural de la Universidad Central del Ecuador.

El impacto del simposio se reflejó en el intercambio de experiencias con escultores de diferentes países, destacando la transmisión de conocimientos en técnicas de talla en piedra y en el bagaje cultural de los artistas. Esta iniciativa académica brindó una oportunidad única para compartir días de producción escultórica y una dinámica social de trabajo en equipo, captando la atención de toda la universidad al desarrollarse al aire libre. El resultado final incluyó no solo las esculturas, sino también material gráfico y pedagógico valioso para la Escuela de Artes de la Universidad Central del Ecuador.

Esta puesta en marcha de simposio como herramienta pedagógica promovió la transmisión efectiva de conocimientos en el campo de la creación artística, facilitando nuevos procesos de aprendizaje para estudiantes y la academia a través de la experiencia práctica con artistas profesionales, y aportando nuevas perspectivas en la formación artística con una visión global.

Palabras clave: *Simposio; escultura; arte; público; piedra; urbano.*

Abstract

The symposium model promotes participatory sculptural production organized by the academy, with an educational emphasis. This open proposal allows for interaction between sculptors and the academy during the creation of sculptures. The authors design and presented their sculptural projects with the active collaboration of faculty, professors, students and attending audience. Additionally, discussions on urban art and sculpture are organized, resulting in large format works that enriched the artistic and cultural heritage of the Central University of Ecuador.

The symposium's impact was reflected in the exchange of experiences with sculptors from different countries, highlighting the transmission of knowledge in stone carving techniques and the cultural backgrounds of the artists. This academic initiative provided a unique opportunity to share several days of sculptural production and a dynamic teamwork, capturing the attention of the entire university by taking place outdoors. The outcome included not only the sculptures but also valuable graphic and pedagogical material for the School of Arts in Central University of Ecuador.

This implementation of the symposium as a pedagogical tool promoted the effective transmission of knowledge in the field of artistic creation, facilitating new learning processes for students and the academy through practical experience with professional artists. It contributed new perspectives to artistic training with a global vision.

Keywords: *Symposium; sculpture; art; public; stone; urban.*

INTRODUCCIÓN

La cultura pensada como uno de los ejes fundamentales en el desarrollo social, se manifiesta a través de las múltiples formas de expresión, desde lo popular y cotidiano hasta las más complejas y elaboradas expresiones del arte contemporáneo. En este contexto atravesado por diversas formas de expresión artística, se propone analizar el desarrollo de un proyecto cultural que se integra al paisaje de la Universidad Central del Ecuador, no sólo como complemento estético, sino como una política inclusiva para el fomento de las diversas expresiones del arte y la cultura, primero en el ámbito local para generar espacios y oportunidades para los creadores y luego para promover encuentros entre escultores de diversos países, estudiantes y docentes que ven en el simposio, la valiosa oportunidad de interactuar con artistas de nivel nacional e internacional.

El abordaje del arte público significa además la responsabilidad de ampliar la discusión de los derechos colectivos a mejores espacios urbanos, ampliar la reflexión sobre el estado del arte y su pertinencia en la planificación y ejecución de los entornos urbanos universitarios, en los que la academia siempre tendrá mucho que aportar en la construcción de criterios y espacios propositivos acordes con las nuevas lecturas del arte contemporáneo. Sobre la polémica que puede significar la discusión sobre el arte público, es posible pensar desde la noción del espacio público especialmente desde la visión estatal que en las sociedades latinoamericanas parte del contraste entre la vida pública y la privada, considerando el rol del estado frente a la vida privada de la sociedad, en relación de la funcionalidad de la planificación urbana (Alban, 2008) es la perspectiva desde la que se puede analizar también “lo público” como el aglutinante de relaciones sociales y culturales que se manifiestan en relativa libertad, en el caso del espacio universitario que tiene su propia lógica espacial en función de lo práctico al interior del campus de la Universidad Central del Ecuador es importante plantear nuevas estrategias para integrar el arte y la cultura a la vida universitaria.

El Proyecto Primer Simposio Internacional de Escultura Universidad Central del Ecuador, ejecutado en 2017, en la línea de apropiarse del espacio universitario en articulación con el desarrollo académico y la internacionalización institucional, fue una iniciativa que exploró la investigación y creación a través de la escultura en piedra de gran formato. La propuesta buscó ampliar la visión de la escultura en el espacio público, convirtiendo los entornos abiertos de la universidad en el escenario ideal para la creación in situ de un conjunto escultórico inédito.

La convocatoria abierta a escultores de todo el mundo a través de las redes sociales significó también la visibilidad de la institución en el ámbito académico, cultural y escultórico, después de pasar por un proceso de selección se recibió la aplicación de 30 artistas de diferentes países, para que el comité de selección valorando tanto trayectoria profesional como la maqueta diseñada para el proyecto escultórico, extendiera la invitación a los escultores seleccionados.

Con una cálida bienvenida a los escultores, recibimos también 20 toneladas de piedra volcánica negra extraídas de las canteras en las faldas del Chimborazo, un volcán potencialmente activo, es la montaña más alta de Ecuador y de los Andes septentrionales. Una de las primeras actividades del evento, fue la selección del material, donde los autores tuvieron su primer diálogo con la piedra. En este momento íntimo, el escultor podía visualizar su proyecto dentro de la forma natural del bloque pétreo, bajo la atenta mirada de los estudiantes.

La participación activa de la academia se materializó en la selección de dos estudiantes por cada escultor como ayudantes durante todo el evento, con el requisito de haber aprobado la cátedra de talla en piedra los jóvenes se integraron al equipo de trabajo, desde el primer día; la expectativa se evidenciaba en el interés de los estudiantes por aprender de los maestros, desde como trazar los ejes del proyecto escultórico sobre la piedra pasando por las diferentes técnicas de desbaste utilizadas por los escultores, así la escultura en esos días se convirtió en el eje principal de los diálogos, aprendizajes y experiencias que se entrelazaban a cada momento, que al fin de cada jornada dejaba el desarrollo del evento.

El simposio de escultura adoptó además un modelo participativo y abierto al espectador recibiendo en el transcurso del evento la visita de varias escuelas de arte del país, lo que resultó en un diálogo e interacción entre escultores, estudiantes y la comunidad universitaria. Los autores presentaron y desarrollaron sus proyectos escultóricos durante diez días de arduo trabajo y actividades académicas complementarias, como charlas y conversatorios sobre la vigencia de la escultura en piedra en el contexto de las artes contemporáneas

DESARROLLO

La organización del simposio de escultura representa un modelo de gestión adoptado por numerosas ciudades en todo el mundo. Mediante esta innovadora iniciativa, las ciudades han enriquecido su patrimonio artístico y cultural con esculturas concebidas y elaboradas por artistas locales e invitados, promoviendo así un diálogo visual intercultural que resulta enriquecedor tanto para el ámbito artístico como para el académico.

La aplicación pedagógica en el simposio de escultura se manifiesta como una estrategia integral que abarca una amplia gama de temas, desde la teoría y la discusión sobre el arte público hasta los procesos técnicos específicos de la talla en piedra. Estos elementos interactúan en un modelo de taller abierto y participativo, que se destaca del enfoque tradicional de las actividades académicas. El simposio se transforma así en un espacio de aprendizaje práctico que facilita el acceso al conocimiento y las técnicas a través del método "aprender haciendo".

Es crucial tener en cuenta que la técnica de la talla en piedra es una disciplina que requiere de extensos procesos prácticos para alcanzar un dominio adecuado del oficio escultórico. En este sentido, el simposio proporciona una oportunidad única para que los estudiantes participantes adquieran y perfeccionen estas habilidades en un entorno colaborativo y enriquecedor.

Fig. 1 *Diseño de afiche del Primer Simposio Internacional de Escultura. Fuente: Organización del evento Facultad de Artes (2017)*

Además del ámbito académico el abordaje del arte público en el proyecto implicó la responsabilidad de ampliar la discusión sobre los derechos colectivos y reflexionar sobre la pertinencia del arte en la planificación y ejecución de entornos urbanos universitarios, con la participación de docentes investigadores. El simposio se convirtió en

un espacio clave para considerar el arte y el espacio público en el contexto académico, articulando políticas institucionales con la gestión de los entornos universitarios.

Para abordar las diversas temáticas se publicó en año 2023, el libro que recoge las memorias del simposio, así los arquitectos y docentes Beatriz Tarazona y José Pelegrín abordan la problemática de la planificación arquitectónica y el espacio público universitario. En su investigación, destacan la necesidad de una adecuada planificación y manejo de espacios ante la expansión de la universidad. Proponen la creación de una "Diagonal de la Cultura" que atraviese el campus, como alternativa para equilibrar la ocupación humana de los espacios universitarios.

Fig. 2 Detalle de escultura en piedra de Ulises Jiménez. Fuente: fotografía del autor (2017)

La experiencia creativa en un laboratorio abierto, como un simposio de escultura, genera resultados de alto impacto. En este contexto, el arte y el creador se trasladan al espacio público, compartiendo su proceso escultórico con el espectador. Este intercambio abarca la visión del arte, las experiencias y los procesos técnicos y creativos, que capturan la atención en todo momento debido a las particularidades de la técnica de la talla en piedra, convirtiéndose en un verdadero espectáculo visual.

Fig. 3 Proceso de elaboración de escultura. Fuente: fotografía del autor (2017)

En el ámbito académico en general, el desarrollo del evento alteró la monotonía cotidiana al transformar el espacio abierto en una fiesta escultórica. Esto no solo involucró a los estudiantes de arte, sino que también captó la atención de transeúntes de diversas facultades que circulaban cerca del simposio. La difusión del trabajo diario en redes sociales atrajo el interés de escultores locales, quienes visitaron el evento y tuvieron la oportunidad de saludar y charlar con los escultores participantes.

Para los estudiantes asistentes que vivieron de cerca el evento, el aprendizaje y la experiencia adquiridos representan un aprendizaje significativo. Esto es especialmente relevante en el caso de la talla en piedra, que requiere un amplio conocimiento y destrezas aplicadas en la técnica del oficio escultórico.

Fig. 4 *Interacción de comunidad universitaria en el evento. Fuente: fotografía del autor (2017)*

Los resultados del simposio desarrollado en la Universidad Central del Ecuador presentan diversas aristas desde las cuales podemos analizar su impacto y pertinencia. Este hecho se genera tanto a través de la experiencia creativa y el aprendizaje colectivo, como de la investigación, gestión y los productos derivados del evento. El primer elemento por considerar es el arte público, que es el eje principal del simposio. Sin pretender hacer un análisis exhaustivo del estado del arte público local, las reflexiones planteadas subrayan la urgencia de concebir el arte y el espacio público como parte de los derechos colectivos. Estos deben ser observados a partir de la articulación de políticas institucionales que respondan al manejo y gestión de los entornos universitarios. Esta gestión debe alinearse con la función esencial de la academia: la generación de conocimiento desde una perspectiva transversal que integra el arte como componente esencial en la dinámica creativa. Esta integración exige participación y discusión en la creación artística, así como en la reflexión y transformación de los entornos en espacios propositivos para las múltiples manifestaciones del arte.

La investigación en el arte emerge como uno de los aspectos destacados del simposio, dado que el proyecto, desde su concepción hasta su ejecución, se encuentra impregnado de un enfoque investigativo inherente al ámbito artístico. En un estudio relevante, Henk Borgdorff (2007, p. 1) plantea la cuestión fundamental de si la producción artística puede considerarse en sí misma una forma de investigación, y si existe una especificidad en la investigación artística que la distinga de otros campos científicos. Borgdorff argumenta, además, que, en el contexto de las artes, la delimitación del objeto de investigación constituye un ejercicio ontológico que busca definir qué es el arte y cuáles son sus características distintivas. En nuestro caso, tanto la génesis del proyecto escultórico como su proceso de desarrollo y creatividad están imbuidos de diversos momentos de investigación, lo que pone de manifiesto la capacidad de las artes para construir sus propias especificidades y singularidades.

El simposio de escultura es un evento que brinda a la comunidad la oportunidad única de sumergirse en el proceso de creación de una obra de arte, entablar diálogos con los artistas y compartir sus experiencias creativas. Este enfoque didáctico implica un modelo organizativo, académico y logístico que proporciona todos los recursos necesarios durante el transcurso del evento. Además, requiere la colaboración por parte de la administración, la gestión académica y los estudiantes de la institución organizadora. Esto representa todo un desafío organizativo para la facultad y al mismo tiempo, convierte al simposio en un evento cultural atractivo y accesible para toda la comunidad universitaria y la ciudad en general.

El evento no solo promueve la apreciación del arte, sino que también fortalece la interacción entre la academia y la sociedad, creando un espacio inclusivo donde se valora y celebra la diversidad de expresiones artísticas.

Finalmente, el Primer Simposio de Escultura desarrollado en la Universidad Central del Ecuador culminó con la creación de seis esculturas de gran formato en piedra de artistas nacionales e internacionales. Además de proporcionar una valiosa experiencia didáctica para la Facultad de Artes, estas obras se integran al patrimonio artístico de la universidad y formarán parte del primer parque escultórico dentro del campus. Este logro no solo mejora el entorno universitario, sino que también facilita el acceso de la comunidad académica a los lenguajes del arte, cumpliendo así con los objetivos planteados.

Fig. 5: Escultores participantes con sus obras. Desde la parte superior derecha, Gema Domínguez Guerra (España); en la segunda fila, desde la izquierda, István Böszörményi (Hungria) y José Miguel Cárcamo (Chile); en la tercera fila, desde la izquierda, Milton Estrella (Ecuador), Ulises Jiménez (Costa Rica) y Carlos Pozo (Ecuador, Universidad Central). Fuente: Organización del evento Facultad de Artes (2017)

CONCLUSIONES

El primer Simposio Internacional de Escultura UCE. emerge como un contribuyente significativo en la discusión y apreciación del arte público, resaltando la importancia de concebir el espacio público como un elemento integrador vital para la vida universitaria. El análisis generado desde el ámbito académico se convierte en un valioso recurso de trabajo y referencia en el taller con los estudiantes de talla en piedra. El encuentro entre profesionales experimentados, estudiantes y docentes crea espacios de intercambio mutuo, enriquecimiento y transmisión de conocimientos basados en experiencias individuales.

Dada la complejidad inherente a la técnica de talla en piedra, que demanda una atención especial tanto en los aspectos creativos como productivos, el simposio se convierte en una plataforma crucial para su desarrollo. En el ámbito de la gestión cultural, el evento requiere la elaboración de un proyecto de investigación-creación. Cada elemento o criterio para desarrollar debe ser abordado con atención tanto conceptual como procedimentalmente. Una correcta fundamentación del proyecto, junto con la planificación, el presupuesto y la logística necesaria, aseguran su viabilidad en función de los intereses institucionales.

A nivel humano, pedagógico, la experiencia proporcionada por el simposio es quizás uno de sus aspectos más destacados. Más allá de la interacción y transmisión de conocimientos, ofrece una oportunidad invaluable para que artistas de diversas culturas compartan un espacio de varios días de intenso trabajo, lleno de vivencias, experiencias y aprendizajes difíciles de encontrar en otro contexto. Por tanto, para el arte y la escultura, la academia se convierte en el catalizador de aspiraciones y objetivos de crecimiento tanto personal como profesional para todos los participantes. Con lo cual la organización de la segunda edición del evento es una prioridad en el futuro para la Facultad de Artes.

FUENTES REFERENCIALES

- Alban, A. (2008). Arte y espacio público ¿un encuentro posible?. *Calle14: revista de investigación en el campo del arte*, 2(2), 104-111. Disponible en <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=279021515011>
- Borgdorff, H. (2007). The debate on research in the arts. *Dutch journal of music theory*, 12(1).
- Figuerola, J. A. (2016). Las debilidades de la industria cultural en el Ecuador y el Quito contemporáneo. *Revista Temas*, 86, 43-50.
- Pozo, C. (2023). *Primer Simposio internacional de escultura Universidad Central del Ecuador*. Editorial Universitaria. Quito – Ecuador.
- Rivadeneira, G. (2022). *50 años Facultad de Artes Universidad Central del Ecuador*. Editorial Universitaria. Quito – Ecuador.