

Pintores 20 de Imbabura

Rodrigo Villacís Molina

Pintores 20 de Imbabura

2006

Rodrigo Villacís Molina

1ra. edición, septiembre del 2006
© 2006: Rodrigo Villacís Molina - Inés M. Flores
villacis@hoy.com.ec
Diseño: Juan Diego Esparza
Revisión de textos: María Belén Villacís
esparzadj@gmail.com
Imprenta Noción
ISBN-10: ISBN-9978-45-380-6
ISBN-13: ISBN-978-9978-45-380-3

Prohibida la reproducción parcial o total de este libro.

La Identidad de Imbabura: belleza y diversidad

Enrique Ayala Mora D.Phil. (Ph.D.) Oxon

La escena es impresionante. Causa impacto a quienes la observan por primera ocasión, pero no importa cuantas veces se la vuelva a ver, sigue siendo una imponente experiencia. Apenas se llega a suelo de la Provincia de Imbabura desde la máxima altura del nudo de Mojanda, se puede ver un amplio panorama de la región. Primero el Imbabura, el prominente volcán que da el nombre a la provincia, con la laguna de San Pablo a sus pies y la planicie donde se asienta el pueblo del mismo nombre. A un lado, la verde cordillera de Angochagua, al otro una gran porción del valle donde se asientan Otavalo, Atuntaqui, Ibarra y sus comarcas, regadas por los sistema fluviales de los ríos Ambi y Mira. Detrás, las grandes montañas de la cordillera occidental, dominadas por el Cotacachi, otro coloso andino que identifica a esta porción del Ecuador.

Quienes ven a Imbabura descubren belleza y diversidad. Así aprecian aquello que es quizá la clave más profunda de su identidad. Si nos preguntáramos qué es lo imbabureño, la respuesta, desde luego, sería compleja. Pero uno de sus elementos básicos, sin duda, comprendería esas dos características, belleza y diversidad, que aunque no son exclusivas sino universales, expresan también lo específico, lo propio.

Y cuando se avanza por los caminos imbabureños lo que se aprecia es solo una confirmación de la visión inicial, porque lo que se halla es más belleza y más diversidad. Si se sigue al norte, pasando Ibarra y la laguna de Yahuarcocha, se baja al Valle del Chota, la tierra más caliente del callejón interandino con el río como su espinazo. Si se toma al occidente se encontrará los pueblos del cantón Urcuquí, quizá los más hermosos de la región; o se llegará a Cotacachi, a la imponente laguna de Cuicocha, y más allá a las ricas tierras de Intag, que parecen apenas arrebatadas a la montaña. Si se va por la otra dirección, al Oriente, allí están los pueblos del sur de Ibarra y, más allá de la cordillera, las regiones de Mariano Acosta, que avanzan hacia el norte hasta Pimampiro, uno de los sectores más productivos de la provincia.

Imbabura es una eclosión de diversidad geográfica. En el mismo día se puede visitar las nieves eternas a más de cinco mil metros de altura, los cultivos agrícolas y poblados asentados sobre los cuatro mil metros, las tierras y urbes de zona templada ubicados a dos mil doscientos metros, hasta el valle del Chota, ubicado apenas a mil quinientos metros sobre el nivel del mar. También en una sola jornada se puede ir desde una moderna ciudad de más de cien mil habitantes, hasta los bosques originarios de la ceja de montaña, conservados como reserva ecológica. Pero esta diversidad del escenario es solo el asiento de la gran diversidad humana que la provincia alberga.

Los primeros habitantes de las tierras que ahora son Imbabura fueron pueblos de cazadores y recolectores que llegaron hace doce mil años, y que a lo largo de los milenios desarrollaron sociedades complejas a base de una agricultura sofisticada y diversa. Hacia los años mil cuatrocientos en el norte de Andinoamérica Ecuatorial - como debemos llamar a lo que hoy es Ecuador - los señoríos étnicos de Caranqui, Cochasquí y Cayambe eran los más ricos y poderosos. Precisamente a ellos les tocó articular la resistencia frente a la conquista inca. Luego de larga lucha fueron derrotados, pero esa derrota trajo consigo la integración de esos pueblos en la gran experiencia andina que fue el Imperio Inca o Tahuantinsuyo. Fruto de esa integración política y cultural fue el hecho de que Atahualpa, hijo de Huayna Capac y de una princesa de estas tierras, nacido en Caranqui, fue el último soberano del imperio, que murió enfrentando a los invasores europeos.

Los pueblos indígenas resistieron a la conquista española y continúan resistiendo hasta el presente. De esta manera lograron preservar sus identidades y sus culturas, que son ahora parte de lo que es Imbabura. Los colonizadores, por su parte, se establecieron en las mejores tierras, impusieron su lengua y sus creencias. En tiempos coloniales fueron traídas al valle del Chota poblaciones negras que, sometidas a la esclavitud, se dedicaron al trabajo agrícola. De la mezcla racial y sobre todo cultural que se dio entre los diversos pobladores, fue surgiendo el mestizaje, una ambigua pero vigorosa forma de identidad que, con el tiempo, sería mayoritaria en tierras imbabureñas. A éstos se han sumado a lo largo de la historia, una gran movilidad humana. Buena cantidad de colombianos se asentaron en el espacio de la provincia y han mantenido una estrecha interacción con sus lugares de origen en el sur del país vecino. También vinieron gentes de otros lugares del país, en especial de Esmeraldas y del Carchi, asimilándose muy fuertemente a los locales. A ellos se sumaron unos cuantos migrantes venidos de varios lugares de Europa, de Líbano y Siria. De este modo, se consolidó en Imbabura una gran diversidad poblacional. Muchos la ven como un Ecuador en pequeño y hasta como una muestra en reducido espacio, de la población diversa de toda América Latina.

A inicios de la colonia el eje de la organización política del este sector de la Real Audiencia de Quito fue el Corregimiento de Otavalo, asentado sobre las bases del poblamiento indígena. Al

principio del siglo XVII los españoles fundaron la Villa de Ibarra, cabecera de otro corregimiento, establecida como un paso en el intento de buscar una salida al Océano Pacífico y de tener una ciudad para blancos. Para entonces buena parte del callejón interandino de la Audiencia de Quito se había organizado a base de la producción agraria y textil. En la actual Imbabura funcionaron varios de los centros de elaboración de tejidos, los llamados “obrajes”, más importantes. Desde el siglo XVIII fueron decayendo y se consolidó el latifundio, pero la habilidad para la elaboración de telas y tejidos se mantuvo en la gente.

La Independencia, que se dio en las primeras décadas del siglo XIX fue un período de agitación política y militar. Los pueblos de los corregimientos de Otavalo e Ibarra participaron en ella activamente y desde 1809 aportaron a la lucha patriota. Durante la etapa de la Gran Colombia fue creada la Provincia de Imbabura, que abarcaba desde el Carchi hasta Cayambe. Los años posteriores a la fundación de la República fueron de recesión económica y de consolidación del predominio latifundista en el norte del país. Imbabura fue una comarca dominada por grandes haciendas, a las que se sujetaba la población campesina de indígenas, mestizos y negros. Habían también pequeños propietarios agrícolas, importante grupos de artesanos y unos pocos comerciantes y funcionarios públicos. El año 1868 se produjo la catástrofe más grande de la historia regional. Un feroz terremoto destruyó Ibarra y la mayoría de las poblaciones de la provincia. Hubo muertes, hambre y abandono.

Las décadas finales del siglo XIX atestiguaron una lenta recuperación, pero el predominio terrateniente se mantuvo. Por años, los grandes latifundistas y el Partido Conservador dominaron la sociedad y la política imbabureñas. La economía basada en producción agropecuaria, empero, se mantuvo por décadas bajo el peso de una prolongada recesión. Frente a ello, en un intento de buscar una reactivación, resurgieron los planes de construir la salida al mar. Los notables locales lanzaron la consigna de abrir la vía al Pailón, al puerto de San Lorenzo en la costa de Esmeraldas. Desde entonces, la gran ilusión colectiva fue primero el camino, luego el ferrocarril y por fin la carretera a San Lorenzo. Enormes esfuerzos se han dedicado por más de un siglo a ese proyecto, considerado como la “redención” de la provincia. Esa ha sido la consigna más importante y el elemento movilizador de la población más exitoso. Pero, aunque las vías han llegado a construirse, Imbabura no se ha redimido. Sigue predominando la pobreza.

Durante el siglo XIX la sociedad imbabureña estuvo dominada por los “señores de la tierra” y por la influencia de la Iglesia Católica. La vida transcurría lenta con el calendario agrícola, en el que el trabajo alternaba con las fiestas religiosas que se sobreponían a las de origen indígena y se sucedían como elemento de cohesión, con priostazgos, pases del Niño y procesiones. En el día, luego del trabajo, la gente jugaba pelota en las plazas de los pueblos y se reunía en los “estanzillos”.

Los sectores más acomodados se juntaban en las tertulias de la tarde y en las visitas a las haciendas. Por la noche, en la oscuridad de las calles alumbradas por uno que otro farol, circulaban unos pocos trasnochadores. En las casas iluminadas por velas se tocaba la guitarra y se contaban noticias, chismes e historias de aparecidos.

El siglo XX se inició con la implantación de los cambios traídos por la Revolución Liberal. Una reactivación productiva se produjo y la vocación artesanal y artística encontró nuevos caminos. Fue entonces, por ejemplo, cuando se inició el trabajo de tallado en San Antonio de Ibarra. En las principales ciudades surgieron organizaciones artesanales que alcanzarían gran influencia social y económica. En los años veinte soplaron vientos de renovación cultural y política. El socialismo tuvo fuerte impacto en la provincia. Varios de sus grandes ideólogos nacieron aquí. También en esos años se dieron avances en la organización social. Se fundaron y crecieron los más importantes sindicatos de trabajadores, sobre todo en la rama textil. En 1928 llegó el ferrocarril a Ibarra y se hicieron planes para llevarlo a San Lorenzo. En la primera mitad del siglo XX comenzaron a establecerse los servicios de luz eléctrica, agua potable y canalización en los principales centros urbanos. Eso cambió un tanto la vida de la gente, que sumó la ida al cine, “las vistas”, a sus diversiones tradicionales. Los que podían pagarlos, adquirieron un fonógrafo o una vitrola para escuchar música. Desde los años treinta se introdujeron los radios. Para entonces ya se publicaban periódicos con cierta regularidad.

Luego de años de esfuerzos, el ferrocarril llegó a San Lorenzo se inauguró en 1957. De alguna manera eso marcó un nuevo período, no solo porque la obra no tuvo el impacto que se esperaba, sino porque desde los años sesenta, la provincia de Imbabura, como la sociedad ecuatoriana toda, han sufrido grandes transformaciones. La estructura tradicional de la hacienda dio paso a la modernización agraria; las ciudades han crecido y las actividades económicas se han diversificado. Sectores emergentes de comerciantes, representantes locales del capital financiero y hacendados modernos controlan ahora la economía local y regional.

Primero el radio a transistores y luego la televisión han revolucionado y generalizado las comunicaciones, como también lo han hecho las computadoras personales, el correo electrónico y el Internet. Han cambiado los usos cotidianos, hábitos de consumo y formas de vida y diversión. El Concilio Vaticano II fue el punto más visible de un cambio en la Iglesia Católica. Amplios grupos sociales, sobre todo medios, han optado por la indiferencia religiosa. Los tradicionales valores familiares de raíz rural han cambiado. Los divorcios han aumentado. La lucha de las mujeres ha logrado varias reivindicaciones. Las actitudes hacia la sexualidad han variado en amplios grupos sociales. El vestido es menos convencional y menos identificado con el nivel social o pertenencia étnica,

aunque los pueblos indios han defendido algunos valores propios. Se conservan la música popular tradicional india y mestiza, y el auge de la música rockolera. También los hábitos de salud e higiene han variado. En suma, en el curso de cuatro décadas, podemos descubrir un nuevo panorama.

Uno de los rasgos más visibles de este nuevo escenario es el desarrollo del turismo, que ha remplazado a la salida al mar como la gran idea fuerza de Imbabura. Muchas personas y familias viven de esa actividad. Se ha dado un significativo crecimiento económico. Pero éste no ha traído consigo desarrollo. La modernización ha venido acompañada de mejoras en los servicios, como las comunicaciones por ejemplo, pero no ha logrado avances en la distribución económica. Hay más concentración de la riqueza, mayor proporción de imbabureños que viven bajo la línea de pobreza y la miseria, rápida elevación del desempleo y la migración forzada. Esas son las grandes tareas pendientes, que no podrán enfrentarse sin un compromiso serio con la organización social y el cambio socioeconómico radical.

Imbabura inició el siglo XXI habiendo experimentado significativas transformaciones. Pero si se han dado rupturas, al mismo tiempo también permanecen importantes continuidades. En eso consiste su identidad múltiple y vigorosa. Los indios han mantenido y desarrollado sus grandes valores y su capacidad productiva. En realidad, uno de los centros que ha dinamizado el ascenso del movimiento indígena de los últimos años han sido las organizaciones de la provincia. Los mestizos, que ahora son amplia mayoría de la población, tienen un perfil propio en la propia tierra y en el país, con una fuerte vocación artesanal, agrícola y manufacturera. Los negros, sujetos tradicionalmente al discrimin y al desempleo, sobresalen de tal forma que son ahora gloria provincial y nacional. Y todos juntos, con sus perfiles visibles y fuertes, hacen Imbabura, cuya diversidad se expresa en la unidad. En un medio multiétnico y pluricultural, en que las relaciones son un hecho, hay condiciones para consolidar la interculturalidad como una búsqueda expresa de superación de los prejuicios, el racismo, las desigualdades, las asimetrías que caracterizan a nuestro país, bajo condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes.

Pero la interculturalidad no es característica “natural” de las sociedades complejas, sino objetivo al que deben llegar para articularse internamente. Se construye mediante un esfuerzo expreso y permanente. Va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de culturas; es una relación sostenida entre ellas. En una sociedad intercultural se da un proceso dinámico, sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se da un esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de personas y grupos que tienen diferencias culturales, sobre una base de respeto y creatividad, más allá de actitudes que mantienen el desprecio, el etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad social. La interculturalidad no es tolerarse mutuamente - se

ha repetido tantas veces - sino construir puentes de relación e instituciones que garanticen la diversidad, pero también la interrelación creativa. En el medio imbabureño hay privilegiadas condiciones para desarrollar la interculturalidad.

En el escenario geográfico de Imbabura y en medio de la riqueza de su diversidad étnica se dan condiciones para que la provincia se consolide como una sociedad con una inmensa reserva cultural. Aquí hay una identidad cambiante y conflictiva, pero profunda. Y de la profunda identidad imbabureña surge una vocación artística muy arraigada. El trabajo manual de los artesanos - que en buena parte de los casos son artesanas - se convierte con frecuencia en labor con contenido de gran calidad estética. Muchos jóvenes se entregan desde temprano a la educación artística. Y en este entorno el arte, en especial la plástica, ha florecido con fuerza, con proyección reconocida más allá de las fronteras nacionales y continentales. Esta es tierra de artistas.

En Imbabura muchos viven de sus manos. Y con sus manos expresan su entorno y su vocación de belleza y diversidad. Así es nuestra gente. Así es nuestra tierra.

Ibarra, agosto del 2006

Este libro

Se alude con frecuencia a la arraigada vocación artística de la gente de Imbabura, y la historia de la plástica nacional avala tal aserto. Sus páginas recogen la extraordinaria trayectoria de los Mideros -Víctor, pintor y Luis, escultor-, de Toro Moreno y de Rafael Troya, para no aludir sino a las cumbres, porque el panorama es vasto y su descripción no es el propósito de estas líneas.

De modo que estamos hablando de una región donde los cultivadores de las artes plásticas se dan casi por generación espontánea. Quizás la singular belleza del paisaje, que se mira en el espejo de lagunas y lagos dispersos en una geografía excepcional -o algún otro misterioso factor-, hacen que muchos lugareños sientan desde temprano esa vocación. Porque frente a sus ojos la naturaleza despliega generosamente todos los colores del universo, y surgen por doquier motivos que estimulan la creatividad, siempre a la sombra de la montaña tutelar que guarnece a la provincia.

Por eso fue difícil seleccionar a los 20 artistas que constan en este libro, donde no podíamos dejar de incluir a algunos pintores nativos del Carchi, profundamente identificados con Imbabura; ni a los que, estando fuera del país, pudieron ser localizados. Todos se inscriben en una banda ni muy amplia ni muy estrecha, a fin de que la selección no fuera antológica sino representativa.

Decidimos, entonces, formular un cuestionario único y darles a los 20, a cada uno de ellos, exactamente el mismo espacio, para que todos tuvieran igual oportunidad de expresarse.

En tales términos, resulta interesante observar, a través de las respuestas, las coincidencias y diferencias entre los pintores que constan en estas páginas. Así, el lector podrá sacar sus propias conclusiones, aproximándose de alguna manera al pensamiento del artista que está detrás de la obra.

Los cuadros reproducidos en este libro -publicado con ocasión de los cuatrocientos años de la fundación española de la ciudad de Ibarra- fueron seleccionados por los propios artistas, y las fotografías de ellos se tomaron, cuando fue posible, en sus lugares preferidos de esta provincia, que es un asombroso y cambiante paisaje en el lienzo inconsútil de la naturaleza.

Rodrigo Villacís Molina

Preguntas

- 01 ¿Dónde, cuándo y con quién aprendió a pintar?
- 02 ¿Algún recuerdo de sus comienzos como artista?
- 03 ¿Algún pintor ecuatoriano o extranjero que le interesa de manera especial, o con el que se considera en deuda?
- 04 ¿Cuáles son los temas que a usted, como pintor, le atraen especialmente?
- 05 ¿Qué técnicas practica, y cuál de ellas prefiere?
- 06 ¿Le gusta leer, y cuál es el último libro que ha leído?
- 07 ¿Cuál es la más reciente exposición de pintura que usted ha visitado?
- 08 ¿Cuál es su visión del arte de Imbabura?
- 09 ¿Qué piensa usted del llamado “arte conceptual”?
- 10 ¿Hay algún comentario sobre su obra que considere acertado, o no le convence ninguno?

- 11 ¿Qué piensa de la crítica de arte?
- 12 ¿Qué es lo que más aprecia, y qué es lo que más le molesta de los otros artistas?
- 13 ¿Ha tenido problemas para exponer su obra?
- 14 ¿Ha participado usted en concursos, y su obra ha sido premiada?
- 15 A partir de su experiencia, ¿usted cree en los concursos?
- 16 ¿Qué piensa de los precios astronómicos que alcanzan algunas obras de los grandes pintores en las subastas internacionales?
- 17 ¿Tiene proyectos en el campo del arte, para el futuro inmediato?
- 18 ¿En qué sueña despierto?

GILBERTO ALMEIDA

-San Antonio de Ibarra, 1928-

- 01 Sigo aprendiendo, y he tenido grandes profesores, entre ellos, en el liceo Daniel Reyes, Luis Gonzalo Cornejo, al que siempre le tuve la más grande admiración, sobre todo por su actitud humana. Era un gran señor, y fue mi maestro y amigo.
- 02 El profesor Cornejo, que era un acuarelista extraordinario, me regaló una carpeta y una caja de acuarelas. Fuimos a un barrio de San Antonio, él eligió como tema una casa en cuya puerta había una buganvilla, y se puso a pintar. Por mi parte, en lugar de hacer lo mismo, pinté una cangagua, en segundo término un algarrobo raquíptico y atrás la montaña. Cuando, con pocas pinceladas, terminé mi acuarela, Cornejo la vio y rompiendo la suya me dijo, "Gilberto, me ha dado usted una lección de libertad". Esa acuarela mía estuvo hasta la muerte del maestro en su dormitorio.
- 03 ¿En deuda?, con ninguno; pero hay un pintor que me interesa mucho, por la síntesis de su pintura, Joan Miró. Mas mis mejores maestros, a quienes estudio todos los días, son los artistas anónimos que nos legaron lo que ahora es nuestro patrimonio arqueológico: obras maravillosas, hechas hace más de seis mil años y que constituyen un ejemplo de estructura, de composición y de simplicidad.

- 04 No tengo especialidades en mi temática, salvo lo anecdótico de las puertas, que he pintado para dar de comer a mi familia. Al margen de eso, no me gusta esclavizarme a tema alguno; pero considero que para despertar alguna emoción siempre debe haber en el cuadro algo figurativo. En todo caso los temas me surgen de pronto y a veces no me dejan dormir por semanas; entonces pinto.
- 05 Yo no tengo preferencia por ninguna técnica; de hecho he practicado todas. Alguna vez hice, incluso, un cuadro con arroz, porque Jorge Dávila Andrade y Jorge Enrique Adoum me retaron a pintar un cuadro sin materiales, llevándose en una funda todo lo que tenía en mi estudio. Yo entré a la cocina, cogí un poco de arroz, lo negreé en una sartén y con eso “pinté”, sobre una sábana, un cuadro que después me compró el embajador de Venezuela.
- 06 Me gustan las letras, y el último libro que leí es uno sobre San Antonio de Ibarra y las artesanías, escrito por Oswaldo Villalba.
- 07 Vi recién una muestra en la llamada Calle Oscura, de San Antonio, y la del centenario del Banco Pichincha en Quito. Esta última, extraordinaria.
- 08 En San Antonio no existe arte, aunque hay pintores; pero como no hay mercado, no pueden desarrollarse. Hasta las artesanías han degenerado, porque se han traído unas máquinas copiadoras con las que se hacen por docenas cosas ajenas al medio.
- 09 Con todo el respeto, esas cosas que se están haciendo ahora y que llaman “arte conceptual”, son de afuera y nada tienen que ver con nosotros, con nuestra cultura, ni con la estética... Pueden ser, sin embargo interesantes; pero a mi juicio no son ni pintura ni escultura.
- 10 A veces hay un toque afectivo del crítico hacia el artista. Eso hay que tener muy en cuenta, a la hora de valorar los juicios. Yo conservo algunos comentarios generosos; pero el que más aprecio es el del venezolano Perán Erminy, que me coloca entre los grandes pintores de América.

FILANEA
AVENIDA
EUGENIC
ESPEJO

- 11 Los que hacen crítica seria son gente que se ha preparado, que ha estudiado mucho para opinar sobre la producción artística. En el Ecuador la mayoría son aficionados, que en unos casos merecen respeto y en otros no, como algunos que escriben a cambio de un cuadro, por ejemplo.
- 12 Me siento muy complacido cuando veo en una persona un gran apego al arte, una gran dedicación, un esfuerzo sostenido. Por lo demás, allá cada cual con lo suyo; yo soy muy respetuoso de los demás artistas, y pienso que todos son libres de elegir su manera de hacer y, sobre todo, de ser.
- 13 Jamás he tenido problemas para exponer. Al contrario, siempre me ha ido bien; incluso me han invitado a exponer en algunos países, y recientemente en Israel, en donde vendí siete cuadros y recibí el afecto y la admiración de quienes visitaban la muestra.
- 14 Sí, y he ganado varios premios, algunos importantes en diversos certámenes. Pero lo curioso es que alguna vez cierto conocido marchante había enviado un cuadro mío a un concurso, sin mi conocimiento. El jurado premió mi cuadro, y el marchante me entregó el pergamino pero se quedó con el dinero.
- 15 Tengo que reconocer que los premios son halagadores para quien los gana. Yo personalmente no he sido vanidoso, y más bien he ocultado mis éxitos para evitar las envidias.
- 16 A mi juicio esas subastas son operaciones económicas de los grandes inversionistas.
- 17 Quiero poner en orden mi pequeña colección arqueológica, y montar una exposición grande, en la construcción que tengo, con obras que voy a pintar.
- 18 En seguir pintando hasta mi última boqueada.

JOSÉ BASTIDAS

-Otavalo, 1959-

- 01 En el colegio Daniel Reyes, de San Antonio de Ibarra, tuve maestros como Gilberto Almeida y Gerardo Ramos, que son a los que más recuerdo. Ellos guiaron mis primeros pasos en el oficio de pintar; me encaminaron.
- 02 Estaba recién en el cuarto año del Daniel Reyes cuando participé en el Salón Mariano Aguilera del 77. Yo mismo me sorprendí de eso, porque, siendo todavía un estudiante, no pensaba que tendría la suerte de que me aceptaran. Ese año fue Catasse, quien obtuvo el Gran Premio. Pero yo me sentí feliz por haber pasado el filtro del jurado de selección.
- 03 Me interesa mucho la obra de mi paisano Jorge Perugachy; es un gran pintor y un artista con muchas iniciativas. Así mismo el mejicano Julio Carrasco, con quien hice una gran amistad en su país. Y en un nivel más alto, Botero. Y en cuanto a sentirme en deuda con algún artista, la verdad es que tendría que enumerar a muchos.
- 04 Lo cotidiano es mi tema, y lo que tiene que ver con los problemas de la gente humilde. Eso me atrae fuertemente, y es un campo en el que he venido incursionando, valiéndome a veces de la ironía y de la sátira. Pero últimamente estoy ensayando también el abstracto.

- 05 Yo le soy fiel al óleo, y ahora estoy enriqueciéndolo con texturas, con relieves, con esos recursos que pertenecen a la cocina del oficio y con los que no me había arriesgado todavía.
- 06 Claro que me gusta leer, y pienso que es una necesidad para el artista, el cual no puede mantenerse al margen de la actualidad, reflejada en los libros y en la prensa. El último libro que leí es el *Código Da Vinci*.
- 07 Visité recientemente la exposición de Galo Galecio, en la Casa de la Cultura. Extraordinaria. Al fin hemos podido ver la obra de este gran artista, que parecía haber caído en el olvido.
- 08 Imbabura tiene un enorme potencial creativo; de ahí proceden muchos de los artistas más importantes del país, y cada vez aparecen nuevos pintores imbabureños que comienzan a destacarse.
- 09 No me interesan los llamados conceptualismos, aunque no tengo nada en su contra. Esas cosas no son para mí: aunque uno nunca debe decir de esta agua no beberé. A lo mejor en el futuro... Pero en todo caso, por ahora, nada que ver.
- 10 Afortunadamente hay críticos que se han expresado positivamente con respecto a mi obra, y eso me ha alentado mucho para continuar por el camino elegido.
- 11 Considero que la crítica es muy importante para el artista. Nosotros necesitamos la opinión de los expertos, que puede orientarnos; o, si es el caso, hacernos caer en cuenta de algún error.
- 12 Detesto sobre todo los comentarios generalmente falsos que suelen difundirse para causar daño a otros artistas, generalmente por envidia. Y lo que más aprecio es la solidaridad entre compañeros; el hecho de prestarle apoyo al colega cuando lo necesita.
- 13 Al comienzo resulta difícil exponer, inclusive buscar un espacio; por ese temor natural del que se inicia. Yo sentía recelo de proponer una exposi-

ción al dueño de alguna galería. Siendo todavía un desconocido, uno piensa que no le van a tomar en cuenta, y que le van a cerrar las puertas. Pero después, todo se ha facilitado.

- 14 Bueno, he participado en muchos salones, en Quito, en Ambato, en Cuenca. No he sido premiado, pero al menos he tenido la satisfacción de que los jurados de admisión hayan aceptado mi obra. Y eso, desde luego, me ha permitido exhibir mi pintura ante públicos diversos, que a la final es el objetivo natural del artista.
- 15 Actualmente no creo en los concursos, porque veo que han perdido seriedad, que se los manipula en función de la moda. Me parece que no se premia la calidad, sino el hecho de responder con la obra a las tendencias en boga.
- 16 En principio puede parecer que esos precios que alcanzan ciertas obras en las subastas son la natural consecuencia de la fama, generalmente merecida, que han alcanzado con el tiempo algunos autores. Pero en realidad, lo que pasa es que algunas conocidas empresas han convertido al arte en puro negocio.
- 17 Estoy preparando dos muestras, una para el Japón y otra para El Salvador, que se realizarán en febrero y abril del año que viene, respectivamente. Pero este año, en noviembre, voy a presentar una exposición en la Alianza Francesa, con veintidós obras de mediano y gran formato, donadas para unos niños que necesitan operarse. Ya hice algo similar en Bolivia, y también aquí mismo, para ayudar a los niños de la calle; porque pienso que si uno se interesa por los problemas sociales, no es solo cosa de pintar, sino también de contribuir de manera práctica a las causas de esa índole.
- 18 Sueño con llegar a ser un pintor que signifique algo en el arte nacional y, quizás, también afuera.

GUSTAVO CÁCERES

-Ibarra, 1947-

- 01 Sentí una inclinación natural hacia el dibujo desde la niñez, mi profesor Nelson López, de la primaria, me estimuló, e incluso me gestionó una beca para el colegio Daniel Reyes. Sus aulas fueron importantes en mi formación. Me gradué allí y luego en la facultad de Artes de la Universidad Central, donde pude reflexionar sobre lo que significa el arte.
- 02 Me impactó en el colegio el conocimiento inicial de las diferentes tendencias plásticas, especialmente de los impresionistas, cuya experiencia cromático-lumínica creo que la vivimos como estudiantes, al pintar paisajes bajo soles caniculares, en Chorlaví.
- 03 La pintura flamenca del Gótico y del Renacimiento, en una instancia, y la de Picasso en otra, ampliaron mi percepción del mundo de la plástica. Creo que Picasso es el ícono del arte contemporáneo; aunque nosotros debemos contar también con la concepción formal y conceptual del arte preincásico ecuatoriano.
- 04 Después de adquirir el necesario conocimiento de las tendencias y estilos artísticos, he llegado a la conclusión de que el Ecuador es el punto de partida y el punto de llegada de mi trabajo, en cuanto a concepto, pues giro alrededor de lo étnico preincásico.

- 05 He ensayado todas las posibilidades plásticas y, por tanto, todas las técnicas; pero cuando uno asume un guión debe determinar cuál es la más adecuada. Para el caso de mi propuesta se adecuan muy bien, por ahora, el óleo y el acrílico.
- 06 Siempre tengo alguna inquietud, alguna necesidad de información, y la única manera de responder a esas preocupaciones es la lectura. Acabo de leer una obra extraordinaria de Jaime Moreno, *La saga heroica de Quito*, acerca de la verdadera resistencia quiteña contra los incas, donde hallé ciertos hechos sobre los cuales la historia oficial no dice nada.
- 07 Acabo de mirar en la PUCE una exposición de fotografías bolivianas, de los mineros, con un excelente empleo de los recursos de la luz y de la sombra. Visité también la muestra Códigos Arcanos, de Unda, en el CCM: un expresionismo abstracto bien logrado, donde aparece una alusión al jaguar, ser mítico en las culturas aborígenes.
- 08 Me parece que el arte de Imbabura, como tema, se ha quedado a nivel del folk, porque no profundiza en la cuestión simbólica, que por cierto es difícil de percibir. Creo que se necesita alguna experiencia shamánica para entender lo que son el tiempo y el espacio relativos. Sin esta percepción, la propuesta plástica se queda en lo superficial, en una narración que solo coincide con el folclor.
- 09 En el arte conceptual hay, por lo general, un facilismo manifiesto; pero se da también un buen arte en esta corriente, si atrás hay un verdadero creador. Y aclaremos que esta tendencia no es una cosa nueva, pues incluso las “mesas shamánicas” de nuestros aborígenes, son verdaderas instalaciones.
- 10 Como todas las apreciaciones, lo que se escribe sobre arte tiene sus aciertos y sus desaciertos. Sucede a veces que el crítico de arte se parcializa por la tendencia que prefiere. En mi caso, hay opiniones que me han parecido bien pensadas o sentidas, y otras que han sido escritas como al vuelo, superficiales.

- 11 La crítica de arte orienta y, desde luego, es importante; aunque yo pienso que no debería hablarse de crítica, sino de análisis estético de una obra; porque crítica es, ya, una palabra peyorativa. El analista debería, entonces, investigar las experiencias del pintor, previas a ese producto, que no es sino un reflejo de sus vivencias, para comprenderlo y dar su opinión al respecto.
- 12 Admiro la constancia de muchos pintores, su audacia de vivir como artistas, y detesto a los pintores que se creen extraordinarios, únicos, diferentes, verdaderos fenómenos.
- 13 He tenido suerte, tanto aquí como fuera del país, porque he sido solicitado para exponer mi obra; aunque no por esto voy a creer que estoy haciendo la gran maravilla... pero trato de hacerla.
- 14 Tuve la oportunidad de participar en la II Bienal de Lima, año 93 ó 94, donde alcancé una mención. Aunque si uno concurre a un certamen así, no piensa precisamente en los premios, porque sabemos que eso es muy relativo.
- 15 Creo en los concursos solo hasta el punto en que estimulan la producción y la creatividad de los participantes; pero de ahí a pensar que un veredicto determina el valor de una obra de arte, hay mucha distancia.
- 16 Yo creo que ciertos cuadros sí merecen esos altísimos precios que alcanzan en las subastas internacionales, porque constituyen obras maestras que pertenecen a la historia del arte, y por ser, en algunos casos, sus autores, los que descubrieron nuevas maneras de mirar.
- 17 Mi proyecto permanente es trabajar.
- 18 Sueño en nuevas facetas de mi obra, en términos del color, de la forma, del contenido, y en nuevas vivencias que enriquezcan mi trabajo.

JAIME CALDERÓN

-San Blas, 1961-

- 01 En el colegio Daniel Reyes, de San Antonio de Ibarra, recibí mis primeras lecciones de dibujo. Fue difícil, porque yo entré al tercer curso cuando los demás ya tenían bases. Había mucha competencia; pero con un gran esfuerzo logré igualarme.
- 02 Las cosas se dieron gracias a un amor platónico, que me motivó a superarme; aunque el orientador vocacional del Daniel Reyes me dijo que yo no era apto para el arte, y que me dedicara, más bien, a cualquier otra cosa. Y en un test que me hicieron en la escuela salió que yo tenía condiciones para sacerdote. Pero ese enamoramiento constituyó para mí un estímulo muy fuerte, que me ayudó a salir adelante. Dibujaba día y noche y me gastaba todo lo que podía en papel bond, que se amontonaba con mis dibujos: hojas, flores, casas, gentes, montañas, todo lo que veía. Después fui a Quito, a la facultad de Artes.
- 03 Cuando casualmente descubrí a Egon Schiele quedé deslumbrado; me dije: ¡éste es mi pintor!; esto es lo que quiero hacer. Entonces conseguí libros sobre él, y ese deslumbramiento, más el estudio de Modigliani, Toulouse-Lautrec y otros maestros desembocó en el tema de la mujer, en mis desnudos. De los ecuatorianos me interesan Camilo Egas, Diógenes Paredes, Zapata.

- 04 El desnudo femenino es mi tema; un tema inagotable, de todos los tiempos, que ahora lo estoy combinando con flores, bodegones, telas, objetos varios. Antes, mis desnudos flotaban en la nada.
- 05 Empecé con el carboncillo de una sola línea, con la que conseguía todo; después la sanguina, y luego me arriesgué tímidamente, un poquito, con el pastel, hasta que llegué a conocerlo bien e inundó todos mis cuadros. Ahora estoy ensayando con el óleo, con el que estoy familiarizándome cada vez más.
- 06 Me gusta ver las imágenes sobre todo de las publicaciones de arte; pero ciertamente no tengo el hábito de la lectura. Comencé con *El Código da Vinci*, pero no pasé de las primeras páginas. Lo que he leído son algunos epistolarios, como las cartas de Van Gogh, y algunos libros que hablan de la vida de los artistas.
- 07 Estuve en la muestra de Galo Galecio, a la que debo volver; porque eso hago siempre con las exposiciones que me impactan, y Galecio ciertamente me impactó.
- 08 Pocos artistas imbabureños se han quedado allí; los demás hemos salido, porque en cierto momento hace falta el ambiente de las grandes ciudades. Estamos dispersos y creo que hemos sido ingratos con el terruño.
- 09 El arte conceptual puede ser interesante; pero el hecho de que necesite una explicación lo hace sospechoso. El arte verdadero debe explicarse por sí mismo. A mí, en todo caso, eso de lo conceptual no me llega.
- 10 Mi obra fue vista recientemente por el curador del Museo de Arte Moderno de Milán, Claudio Rizzi, quien me hizo algunas observaciones, unas duras y otras que me dieron esperanzas. Decía, por ejemplo, que si soy realista debo hacer realismo, si soy poético, tengo que ser consecuente con eso, y si soy metafísico, igual; que no debo mezclar. Pero en todo caso, creo que el balance fue positivo.

- 11 La crítica ayuda al artista, porque lo ubica; le hace poner los pies sobre la tierra. Un crítico debe ser una persona capacitada para juzgar la obra de arte. Y eso es muy importante, tanto para quien practica el arte como para quien lo consume. Uno puede pensar que lo que está haciendo es una maravilla, y puede no ser así. Entonces, alguien tiene que sacarle del engaño.
- 12 El trabajo es lo que más admiro, el esfuerzo de superación. ¿Lo que más detesto? No sé, ni lo he pensado. Tal vez la pereza.
- 13 Al comienzo fue para mí muy difícil exponer. Cuando dibujaba a la manera de Egon Schiele, la Galería Uno me propuso; pero cuando comencé a hacerlo a mi manera, ya no le interesó, y recibí muchas veces un no, hasta que se abrió la galería Chuquiragua y pude exponer ahí. Después he sido yo el que ha dicho no; porque he tenido algunas propuestas; pero no me han parecido serias.
- 14 Cuando salí de la facultad enviaba mi obra a todos los concursos, y tuve algunos premios, en dibujo, en témpera, en acuarela; y una mención en un Salón Mariano Aguilera. Después ya no me interesaron más esas participaciones.
- 15 No, no creo en los concursos, porque generalmente no han trascendido los que han ganado. Yo he revisado los catálogos de muchos de los salones, y entre los ganadores hay nombres que no han vuelto a sonar.
- 16 A veces pienso que se justifican esos precios de las subastas internacionales, por la genialidad de los grandes maestros.
- 17 Estoy preparando una exposición de  leos, con mi tema de siempre.
- 18 Mi sueño es exponer en una galería internacional, en la *Marl Bourogh*, por ejemplo. Tal vez sea muy ambicioso, pero me digo  por qué no?

CARLOS CASTILLO

-Ibarra, 1956-

- 01 Mi padre, que también era pintor y que había sido discípulo de Nicolás Gómez, inspiró mi interés por la pintura; lo cual me llevó a matricularme en el Daniel Reyes. Contribuyó el hecho de que gané el tercer premio en un concurso interescolar que promovió dicho colegio entre los alumnos de los sextos grados, para atraer estudiantes con vocación.
- 02 Recuerdo un trabajo que estaba realizando mi padre, enorme, majestuoso, para uno de esos “monumentos” que se montaban por Semana Santa en las iglesias. Se trataba de una gran tela con el tema de la resurrección de los muertos, donde se veían brazos, piernas, cabezas, emergiendo del suelo. A mí me impresionó muchísimo. Era una cosa espectacular, para la Merced o la Catedral de Ibarra, no recuerdo bien; pero no he olvidado que causó admiración en la ciudad.
- 03 Mis respetos a Luis Toro Moreno, uno de los artistas nuestros menos reconocido, a pesar de ser, a mi juicio, un pilar del arte ecuatoriano. Y en cuanto a sentirme en deuda con algún pintor, no se me ocurre ninguno; pero si de todos modos tuviera que nombrar a alguien, sería Camilo Egas.
- 04 La figura humana me atrajo siempre, y su entorno, el ambiente donde se mueve. En ese tema me he detenido y en él he buceado, como se puede ver en casi toda mi obra.

- 05 He practicado muchas técnicas, sobre todo la pintura al óleo, al temple, etc., pero me siento más a gusto con el acrílico, por diversas razones; sobre todo porque permite acelerar el trabajo y por los efectos que se pueden lograr con él.
- 06 Me gusta leer, y últimamente me he dedicado a todo lo que encuentro sobre Picasso; me parece un personaje fascinante, y siento que el estudio de su vida y de su obra me enriquecen.
- 07 Recorrí toda la enorme e interesante muestra de Oswaldo Viteri, en el Centro Cultural de la Universidad Católica.
- 08 Pienso que Imbabura ha dado y sigue dando muy buenos artistas, siempre en busca de superación. Algunos hemos salido, pero de cualquier manera nos mantenemos en contacto con el terruño.
- 09 Yo pienso que lo conceptual es una corriente positiva; pero se necesita que los organizadores de esas muestras consideren una curaduría multidisciplinaria, con la participación de pintores, escultores, arquitectos, fotógrafos, etc. y no solo de teóricos, estetas o historiadores, a fin de que se aprecien debidamente tales propuestas, que constituyen un nuevo lenguaje. Yo no he practicado el arte conceptual, pero podría ocurrir, porque todo es parte de una aventura.
- 10 Todos los comentarios que se han hecho sobre mi obra me parecen respetables, y casi siempre acertados. Yo creo que todo lo que se dice sobre una obra de arte con honestidad, es válido.
- 11 La crítica es necesaria. Cuando es honesta ayuda al artista. Para eso hay personas que se preparan, que estudian, a fin de analizar la obra con conocimiento de causa.
- 12 Lo que más aprecio en los otros artistas es su deseo de trabajar, de crear, de persistir en el empeño; de buscar cosas diferentes. Y detesto en consecuencia la copia, el engaño, la falta de originalidad.

HOGAR
MANUELA
PEREZ

Barrio T

- 13 Al principio tuve dificultades para exponer, porque las galerías como que no se decidían: que sí, que no, que tal vez no se venda. Porque yo comencé haciendo desnudos, que eran mi fuerte, y muchos no querían exponerlos. La falta de padrinos o palancas complica la cosa cuando se comienza.
- 14 Me he presentado a muchos concursos, desde el 78, y he ganado premios y menciones. Mis participaciones más importantes han sido las del 83 y del 87 en el Salón Luis A. Martínez, de Ambato, porque en ambas oportunidades gané el primer premio.
- 15 No es cuestión de creer o no en los concursos. Yo pienso que estos certámenes son una vitrina para el artista. Pero vuelvo a la idea de que es necesario un equipo multidisciplinario para admitir y para juzgar los trabajos que se presentan. No se debería confiar una tarea tan delicada solo a un pequeño grupo de personas con una visión muy reducida.
- 16 Las famosas subastas internacionales son solo producto del mercado; de intereses que poco tienen que ver con el arte. De hecho la obra no cambia de valor, cualquiera que sea el precio que se pague por ella.
- 17 Estoy preparando una nueva exposición, con la misma ilusión de siempre; pero sintiéndome más maduro y más comprometido con el público. Mi referente sigue siendo el teatro, el de la vida.
- 18 Quisiera exponer, que sé yo, en galerías, en museos de otros países, de Europa por ejemplo, y abrirme campo en el amplio mundo.

c. castillo/05

PABLO CAVIEDES

-Cotacachi, 1971-

Reside en Nueva York

- 01 Comencé desde la escuela, tanto con el dibujo como con la pintura. Recuerdo que estaba en segundo o tercer grado, cuando la profesora de Dibujo Artístico me hacía pasar al pizarrón a dibujar con tizas de colores los temas que ella escogía, a fin de que mis compañeros los copiaran. Como tenía esa afición, que cada vez me atraía más, a los 15 años ingresé al colegio Daniel Reyes, para estudiar formalmente arte.
- 02 Estudiaba en ese colegio cuando, en el 89 ó 90, nos visitaron unos parientes que teníamos en Ambato. Uno de ellos mostró interés por lo que yo hacía, y me compró un cuadro en 5 mil sucres. ¡Me pareció increíble!, y eso fue un gran estímulo para mí.
- 03 Me interesan varios artistas, tanto ecuatorianos como extranjeros a los que algo debo; pero me gustaría señalar concretamente al pintor Édgar Reascos, al ceramista Jorge Ortega y al musicólogo francés Chopin Thernes, quienes, sobre todo al principio, me brindaron sus inapreciables consejos y amistad.
- 04 Me atraen sobre todo los temas que responden a mi identidad cultural e individual, y que tienen que ver, directa o indirectamente, con lo social, lo ecológico, lo metafísico, lo anecdótico...

- 05 En estos 16 años que llevo en el oficio, tomados como un proceso, he experimentado con la pintura, el grabado, el dibujo en sus diferentes formas, y la escultura; mas lo que prefiero es la pintura, a la que ahora estoy dedicado por completo.
- 06 Me gusta leer, y considero que su práctica es un soporte vital en el proceso creativo del artista. Yo me doy espacios para los libros, y últimamente he disfrutado de autores como Saramago, José Ángel Valente y de los textos del pintor Antonio Tapies.
- 07 Visité hace poco la retrospectiva de Robert Raushenberg, en el Museo Metropolitano de Nueva York, donde ahora resido, y donde hay muchas oportunidades de estar en contacto con el arte universal de todos los tiempos.
- 08 Considero que el arte en Imbabura es un hecho importante, y tal vez constituye el reflejo natural de esa geografía extraordinaria y de la interculturalidad que es más evidente en esa provincia, donde se asienta una comunidad indígena tan interesante como la otavaleña.
- 09 El arte conceptual no es, a mi manera de ver, ninguna novedad; pues ha estado presente, de diferentes formas, en la historia del arte y del hombre mismo. Pero de la manera como ahora se lo define nos ayuda a situarnos en el presente. Lo que pasa con esta tendencia es que da lugar a la mediocridad, a la improvisación y al facilismo; lo cual la hace cuestionable.
- 10 En los comentarios vertidos sobre mi obra hay aproximaciones y aciertos interesantes, como los de una reportera de la revista *Diners*, que me hizo hace poco una entrevista. Pero ha habido también comentarios desatinados, que resultan más bien anecdóticos.
- 11 A mi entender, la misión del crítico de arte es orientar, conducir y procesar el trabajo del artista; en cierto modo complementándolo, para el consumo de la sociedad, e inclusive de los historiadores del arte. Pero desde luego estoy en desacuerdo cuando se ejerce la crítica de una manera muy subjetiva o, peor, parcializada.

- 12 Lo que más aprecio en los otros artistas es su sensibilidad y tenacidad; así como su capacidad de profundizar en un tema. Y lo que más me molesta es el ego enfermizo y desmedido.
- 13 He experimentado de todo cuando he querido exponer: la satisfacción de ganarme un espacio, y también la frustración de que mi obra no sea aceptada. Pero he tratado de aprovechar todas esas agrídulces experiencias.
- 14 He tomado parte en varios concursos, sobre todo en los primeros años. En mi caso, eso fue muy positivo, porque gané experiencia, y en algunas ocasiones, premios, como el Premio de París 93/94, de Alianza Francesa, cuando yo tenía 23 años, que me permitió conocer esa ciudad y otras de Europa, donde contraí el virus de viajar.
- 15 Creo que los concursos pueden ser muy positivos, pero no definitivos en el proceso de un artista. Hay que tomar en cuenta que los criterios de valoración del arte son muy subjetivos, y que a veces no hay en los jurados verticalidad ni transparencia.
- 16 Con respecto a esos precios astronómicos, hay que comprender el mundo de los inversionistas, donde el arte, por su valor subjetivo, es un instrumento perfecto para sus fines.
- 17 Para el año 2007 preparé dos exposiciones individuales, en Barcelona y Madrid, en las galerías de Ignacio de Lassaletta, quien representa a los herederos de Oswaldo Guayasamín.
- 18 Sueño en un camino ascendente como pintor, y en materializar el proyecto de una Fundación Cultural, para rescatar a los niños de la calle, a través de la educación por el arte.

OLIVERIO CORRALES

-Chaltura, 1957-
Reside en Washington

- 01 Me inicié en el colegio Daniel Reyes, de donde pasé a la facultad de Artes de la Universidad Central. Pero ¿quién me enseñó a pintar? El proceso es muy largo, y pienso que aprendí tanto con mis maestros como con mis colegas. Todos nos enseñan algo.
- 02 Mis comienzos en el arte fueron muy duros. Cuando había terminado los estudios en la facultad y tenía lista mi primera exposición, que era mi tesis de grado, ninguna galería quiso colgar mis cuadros, aduciendo que no habían escuchado mi nombre; o sea que era un desconocido. Esto hace unos largos 23 años.
- 03 Admiro a todos los artistas que muestran autenticidad y un estilo definido; me fascina, por ejemplo, la pintura del ecuatoriano Manuel Rendón Seminario, del francés Henri Rousseau (el Aduanero), del belga René Magritte.
- 04 Me interesan todos los temas que me permiten proyectar el lado positivo del ser humano, y esto lo he hallado en la música y la danza; en el folclor andino. A través de éste quiero dar a conocer lo que para mí es el indio ecuatoriano: sus tradiciones, las raíces de su cultura milenaria, su sabiduría, su veneración por la Pacha Mama, por la tierra; su riqueza espiritual. Lo presento en mi propuesta artística con dignidad y dueño de un legítimo orgullo ancestral.

- 05 Practico solamente el óleo, del cual me gustan su generosidad, su nobleza, todas sus características, desde el olor. Disfruto con esos pigmentos.
- 06 Trato de practicar el hábito de la lectura, sacándome un tiempo de donde no hay. Pienso que es un hábito no solo recomendable sino muy útil para quienes estamos en el mundo del arte, a fin de darle solidez a lo que producimos. En este momento estoy leyendo *Memorias de una Geisha*, de Arthur Golden. Yo pienso que hay que leer de todo, porque todo lo que leemos nos deja un conocimiento.
- 07 La última exposición que visité, y en la cual también tuve la satisfacción de participar, fue en Chicago, USA (junio, 2006). Se realizó al aire libre y estuvimos alrededor de 400 artistas de varias nacionalidades, con un público muy numeroso.
- 08 La provincia de Imbabura, a lo largo de su historia ha hecho grandes aportes a la plástica ecuatoriana, con algunos maestros que ya constan en la historia de la plástica nacional. Las actuales generaciones tenemos un gran reto: seguir el ejemplo de esos grandes artistas.
- 09 Toda manifestación artística es válida, siempre y cuando tenga un sustento ideológico y estético. Pero jamás estaré de acuerdo con planteamientos que, a pretexto de nuevas tendencias, solo esconden facilismo, improvisación, trucos y debilidades artísticas.
- 10 Lo peor que le puede pasar a un artista es que nadie haga un comentario de su obra, ni bueno ni malo. Mientras el crítico especializado y el espectador común y corriente hablen de mi obra, en tal o cual sentido, yo estoy satisfecho; eso es muy importante para mí, porque significa que mi trabajo no ha pasado inadvertido.
- 11 A mi modo de ver, la crítica tiene la misión de hacer un análisis de la obra de arte, considerando técnica, estilo, tendencia, etcétera; la calidad de la realización, en definitiva, y el contenido. En otras palabras, el crítico debería ser el interlocutor entre el artista y el espectador, para acercar a es-

te último a la obra del creador. Por desgracia, algunos críticos emplean un léxico atrabiliario, que nos deja en las mismas, a artistas y público.

- 12 Lo que más aprecio en un artista es la sencillez , y lo que más detesto es la arrogancia.
- 13 Como ya lo dije, exponer fue para mí muy difícil al principio. Ahora, después de 25 años, resulta más fácil, aunque no siempre. La práctica del arte siempre ha sido un desafío.
- 14 He participado en algunos concursos, y mi obra ha sido premiada en varias ocasiones.
- 15 Creo que los concursos son importantes, en la medida en que estos sean tomados por el artista como una oportunidad de mostrar su obra, de enfrentarse al público; mas no como competencia, como la posibilidad de demostrar que “yo soy el mejor”. También hay artistas que trabajan por y para los concursos, como cazadores de premios.
- 16 Antes, a los que compraban arte se les conocía como coleccionistas; ahora son los inversionistas los que “pujan” en las subastas. No deja esto de ser interesante, a veces increíble y otras absurdo.
- 17 Mis proyectos son seguir pintando, esforzándome por ser cada vez mejor, a base de estudio y de trabajo. El futuro dirá lo demás...
- 18 Sueño en lo mismo que soñé cuando me decidí por el arte: ser un digno representante de la plástica ecuatoriana. Tal vez esto suene a vanidad; pero amo a mi país y quisiera que mi trabajo responda a ese sentimiento. Con esa idea trabajo todos los días.

RAFAEL DÍAZ

-Urcuquí, 1958-

Reside en Barcelona

- 01 Podría decir que aprendí a pintar en el campo, en las calles, plazas y fábricas; viendo a los campesinos y a los obreros tejer sus esperanzas, y viendo sus miradas de derrota; pero también de alegría y de optimismo. Ellos han sido mis maestros.
- 02 Un volcán no se hace de la noche a la mañana: los años 70 y las dictaduras, un cachorro inmigrante, buscando asustado un trabajo y un espacio para estudiar. Quise ser arquitecto y no pude; me involucré en los movimientos de lucha estudiantil por las reivindicaciones sociales, y en ese camino escuché la voz de los murales de los mexicanos y su revolución. Se podía ser -pensé- arquitecto de los cambios hacia una nueva sociedad.
- 03 Los clásicos me llevaron de la mano: Miguel Ángel, Rafael, El Bosco, Rubens, y artistas contemporáneos como Picasso y Guayasamín.
- 04 Me atrajo siempre la temática urbana, con la pretensión de irrumpir en esos paisajes diseñados para una vida feliz... pero no para todos.
- 05 Me gusta la pintura al aceite; pero cuando estoy viajando o hay prisa, el acrílico es la solución.

- 06 Me aburrí con Salman Rushdie y no terminé su libro. Ahora estoy con los ensayos de Robert Hughes sobre arte y artistas: *A toda crítica*.
- 07 Me interesaron mucho dos retrospectivas recientes: Malewitsch y Henry Moore. Moore, como Rodin, nos lleva de la mano por el mundo fantástico de los volúmenes, que nos invitan a acariciarlos, y que albergan extraños fantasmas.
- 08 La provincia pesa mucho. Hay que esforzarse por salir del inmediateismo de lo local y conocer otros escenarios. Esto tiene su precio, pero vale la pena el esfuerzo; así como el duro peregrinaje del inmigrante tras la conquista del éxito.
- 09 ¿El arte conceptual? Un camino fácil de ida y vuelta, usar el traje de moda y embarcarse en el siguiente tren.
- 10 Me agrada cuando, frente a mi obra, la gente reacciona con disgusto. Mientras yo me divierto. Mis pretensiones van más allá de la mera contemplación, y prefiero que hablen bien o mal de mi obra, a que no digan nada.
- 11 La crítica es un mal necesario. Es un asunto muy complejo e interesante; mas aún si entendemos los escenarios donde se desarrolla. Existen personajes especiales que fabrican la fama.
- 12 Aprecio todo esfuerzo humano, en sus variadas manifestaciones.
- 13 Nunca he tenido problemas para exponer. Creo que dispongo de buen criterio y madurez. Sé cuándo la obra está en condiciones de ser presentada. Las censuras por mi "irreverencia" son un tránsito importante.
- 14 He participado en concursos, mas pocas veces he ganado premios. En el 2004 me invitaron a un salón internacional en París, y me dieron el primer premio. Fue halagador.

- 15 No creo en los concursos, porque si el artista no tiene criterio se pierde en esas triviales competencias diseñadas por interesados “especialistas”.
- 16 Los grandes capitales especulativos son los que mueven esas empresas que giran en torno al arte. Como dice Hughes, “el mercado no piensa que el único artista bueno es el artista muerto; pero sabe que la mejor clase de artista es un buen artista muerto. Los cadáveres no pintan. Si las unidades de valor negociadas en el mundo de las galerías fueran buenas acciones, la Comisión de Cambio y Bolsa estaría alerta; pero no hay controles en el mercado del arte (USA), y es poco probable que los haya. Una de las razones para que los marchantes se muestren tan reacios a la inspección exterior reside en la irracionalidad inherente a los precios del arte”.
- 17 Por supuesto que tengo proyectos, a mediano y largo plazo: octubre del 2006, una invitación a un salón en París, y diciembre, a un salón internacional de pintura y escultura, en la misma ciudad; después una exposición en la galería parisina Eddifor, y en la primavera del 2007, la publicación de mi libro, y visita a Nueva York.
- 18 Sueño en una paz muy grande, eterna y sin fronteras, abrazando mis ilusiones de un nuevo mundo, que sí es posible, sin la industria de las guerras.

MARGARITA GUEVARA

-Otavalo, 1960-

- 01 Comencé asistiendo a talleres libres; con Carlos Rosero, Pilar Bustos, Román, Voroshilov Bazante, mientras trabajaba en un institución bancaria. Pero después, cuando ya había cumplido los 30, entré a estudiar Artes Visuales en la Universidad San Francisco, en Quito. Entonces me metí ya, de lleno, en los libros; comencé a investigar, y mi dedicación fue mucho más seria, con el apoyo de los profesores. Ahí hice mi carrera, que la continué en China, a donde viajé con una beca el 99, y a donde pienso volver.
- 02 Al primer taller al que asistí fue el de una artista francesa, Martha Chanel, en Quito. Ella me puso, el primer día, frente a unas flores para que las dibujara. Yo no sabía ni cómo comenzar; pero me di modos, y cuando la profesora vio lo que había hecho me dijo que estaba excelente. Yo supe, entonces, que había iniciado un camino. Tenía 27 años.
- 03 En el Ecuador admiro, sobre todo, a Guayasamín y a Kingman. En China, donde estuve tres años, a mis maestros Zhang Wen Ming, Wang Ping y Ma Laoshí, que son muy importantes en ese país.
- 04 Yo me considero ecologista, y por tanto mis temas son los de la naturaleza. Siempre he pintado el paisaje, flores... y en China igual desarrollé

mucho más esta tendencia. Aunque allá es muy diferente. Yo puse más interés en el bambú, las peonías, la flor de loto, el crisantemo y los pájaros. La especialidad que hice en China fue precisamente “flores y pájaros”.

- 05 Aquí aprendí todas las técnicas, pero ahora utilizo las que me enseñaron en China, la del *gombi hua*, o finos pinceles y colores fuertes y brillantes, y *xieyí hua*, o trazos fuertes y pintura libre.
- 06 Siempre leo temas relacionados con el arte, con la pintura, y el último libro que leí es uno sobre pintores de vanguardia. Leo también autores chinos en su propio idioma.
- 07 Estuve en la exposición de Galo Galecio, quien evidentemente estudió la pintura oriental, porque, aunque lejana, se nota su influencia.
- 08 Tengo la impresión de que los artistas imbabureños se hallan intentando nuevas propuestas; están investigando otros caminos. Y el hecho de salir de la provincia e incluso del país, contribuye mucho a eso, abriéndoles nuevas puertas, más allá del realismo y del costumbrismo tradicionales.
- 09 Para mí, todo arte es de concepto. Pero el así llamado, ahora, arte conceptual es una cosa muy efímera, comparada tanto con lo que yo hago como con el arte occidental. Sin embargo, creo que tiene su valor, porque en arte no se ha dicho, ni se dirá la última palabra.
- 10 Bueno, lo mío es un caso particular, porque la gente aquí no conoce el arte oriental, y por supuesto que me ha molestado que me digan, por ejemplo, “Ah sí, los pajaritos, las ramitas y las florcitas...” Pero la cosa cambia cuando les explico que la pintura china es un arte de contenidos filosóficos y poéticos. Y cambia también cuando ha escrito sobre mi obra algún crítico profesional, que habla con conocimiento.

- 11 Yo creo que una crítica bien fundamentada vale la pena, y hay que atenderla.
- 12 Lo que más aprecio en los demás pintores es el don de gentes y la sensibilidad con la que aprecian las cosas, no solo en referencia al arte, sino también a las cosas cotidianas de la vida. Y lo que más me molesta en ellos es el egoísmo, la envidia, la mediocridad y el machismo... que también se da en el arte.
- 13 Nunca he tenido problemas para exponer mi obra, ni aquí ni en China, donde hice dos grandes exposiciones. En Quito presenté una exposición en la UNESCO y otra en la Casa de la Cultura.
- 14 He participado en algunos concursos, y en el 97, cuando hacía pintura en seda, antes de viajar a China, gané un certamen organizado por Naciones Unidas en Bonn, Alemania.
- 15 Sí creo en los concursos, porque hay que confiar en la gente, y vale la pena correr el riesgo. Ahora mismo estoy participando en la I Bienal de las Américas, de Dibujo, a escala continental, en Tijuana, México.
- 16 ¿Qué podría decir sobre los precios enormes que algunas obras alcanzan en las subastas internacionales? Que hay gente para todo, y si uno tiene esa capacidad económica, ¿por qué no adquirir una de esas obras, si sentimos esa "necesidad"?
- 17 El próximo año participaré en dos exposiciones colectivas, en Cuba y en China, ambas con otros artistas ecuatorianos; ellos expondrán pintura nacional y yo, pintura china. Paralelamente voy a llevar una muestra individual a Beijing. Tengo también el proyecto de exponer en el Japón. La pintura china y la japonesa tienen mucha similitud, aunque también sus diferencias.
- 18 Sueño en lograr el reconocimiento a nivel internacional, labor que lleva años y de los cuales ya he recorrido 15, acumulando experiencias y conocimientos para madurar en cada obra que realizo.

NICOLÁS HERRERA

-Los Andes, Carchi, 1961-

- 01 Yo aprendí con los grandes maestros, Picasso, Van Gogh, Chagall, Rembrandt, Goya, Velásquez... Me he autoformado estudiando la obra de todos ellos y de muchos más; así como contemplando la naturaleza y a los seres humanos. Creo que el aprendizaje es más una cuestión de vida que de técnica.
- 02 Cuando tenía unos 13 años, como que sentí que podía volar, que podía dedicarme al arte. Antes me gustaba escribir y me gustaba la música; entonces no pensaba que podía llegar a ser pintor; me parecía algo demasiado complicado, demasiado grandioso. Pero las cosas se dieron de tal forma que eso es lo que he llegado a ser. De modo que el recuerdo más intenso de mis comienzos es el de ese momento, cuando me decidí por la pintura.
- 03 A mí siempre me interesó, más que cualquier otro artista en el país, Oswaldo Guayasamín, por esa libertad y esa fuerza que tenía para pintar. Entre los extranjeros podría dar algunos nombres; pero sobre todo el del mexicano Rufino Tamayo.
- 04 En mi caso no se puede hablar de un tema que me haya atraído en especial, porque me han inquietado y me inquietan muchos asuntos; desde la

geografía y la zoología en términos mágicos, hasta el ser humano en sus expresiones más despiadadas. Yo observo e imagino y de ahí nace lo que pinto, sin imponerme limitaciones.

- 05 He practicado todas las técnicas, pero me he quedado con el óleo, porque me gustan las posibilidades que esos pigmentos me ofrecen para expresarme en el lienzo: el claroscuro, la luz, que es con lo que me identifico.
- 06 Leo bastante, y el último libro que leí y releí, porque el autor me encargó que lo ilustrara con mis dibujos, es uno que está circulando por la internet, titulado *Hablemos*, del filósofo Octavio Santana Suárez, de las Palmas de Gran Canaria.
- 07 Fui a las exposiciones de Botero y de Viteri, en el Museo de la Ciudad, curiosamente sobre el mismo tema de la violencia. La comparación resultó muy interesante.
- 08 Veo en esta provincia un campo muy árido, como si el viento se hubiese llevado toda la tierra fértil, erosionándolo. No hay preocupación por el cultivo del arte; lo cual debería ser una tarea no solo de los artistas, sino de la comunidad; porque la cultura es de todos.
- 09 Pienso que no se entiende lo que es el arte conceptual. Se cree que de lo que se trata es de poner unas cosas, de cierta manera, al lado de otras; para que el espectador descifre su significado. Y no es eso. Yo pinté un *papanabo*, que es un tubérculo, e ironizando titulé al cuadro *Su santidad el papanabo*. Ahí hay un concepto.
- 10 Bueno, en mi caso solo hay dos personas que, como críticos, han seguido mis pasos, que se han compenetrado con mi obra; para lo cual visitan con frecuencia mi taller y discuten conmigo sobre mi trabajo. Por eso pueden hablar con solvencia sobre lo que hago, Porque ¿qué puede decir alguien que ve un cuadro o algunos cuadros míos, aislados, si no ha seguido mi trayectoria de 25 años?

- 11 En el país hay muy pocas personas que hacen crítica seria; los otros se limitan a opinar a la vista de un cuadro, sin saber lo que hay detrás de esa obra. El crítico debería saber qué es lo que le llevó al artista a pintar tal o cual cosa y de tal o cual manera, para sacar sus conclusiones, para juzgar. Lo demás es paja.
- 12 No me incomoda nada de los otros artistas, porque siempre respetaré al que hace arte, por su entrega, dejando de lado muchas veces una vida más cómoda. Y lo que más aprecio es precisamente esa actitud generosa, valiente, y en algunos casos sacrificada, como respuesta a un ansia de expresar sus sentimientos y su visión del mundo.
- 13 No he tenido nunca problemas para exponer mi obra. Más bien me han propuesto, me han invitado con frecuencia a exponer.
- 14 Fui uno de los 20 artistas ecuatorianos seleccionados para representar al país en la Primera Bienal de Cuenca; después gané el primer premio del Salón Luis A. Martínez de Ambato, y luego me dieron el Gran Premio del Salón Mariano Aguilera.
- 15 Creo que los concursos deben darse siempre que sean limpios y que cuenten con un jurado muy riguroso. En estos términos los concursos son válidos y ayudan al desarrollo del arte, porque estimulan a los artistas. De lo contrario pueden hacer daño.
- 16 Fantástico eso de las subastas y los precios millonarios. Me parece excelente. Así debe ser, porque es el reconocimiento del arte en términos económicos. Pero aclaremos que la calidad de una obra no depende de lo que se pague por ella.
- 17 Estoy culminando el proyecto de un centro cultural para el desarrollo del arte en esta provincia, que espero inaugurar en este mismo año. La segunda parte del proyecto, si las circunstancias son favorables, es un museo, como complemento del centro.
- 18 Sueño en el éxito de mis proyectos.

SALOMÉ LALAMA

-Ibarra, 1955-

- 01 Llevo como veinte años aprendiendo con diferentes profesores, y pasé también, durante dos años -miércoles, jueves y viernes- por el colegio Daniel Reyes. Para lunes y martes me mandaban trabajos a la casa, porque vivo en Quito. Me gradué en el 2002. Y, aparte, he tomado clases con profesores como José María Jaramillo, Antonio Arias, Pablo Cabrera, Jorge Perugachy, y el profesor Porras en Costa Rica.
- 02 Volviendo hacia atrás recuerdo, sobre todo, las lecciones del maestro Jaramillo, y las voces de aliento de una amiga mía, muy querida, Cristina Grijalva, quien me impulsaba a dedicarme a la pintura, en vista de esa necesidad interior que yo le confiaba.
- 03 Yo creo que le debo mucho a Pablo Cabrera, un excelente maestro, cuya pintura, además, me encanta. Y entre los extranjeros, el que más me ha impactado y por tanto ha influido en mí, es el austriaco Gustav Klimt, por su refinamiento.
- 04 Me gusta pintar lo bello de la vida, y esa belleza la busco en cualquier tema: las flores, los animales, la figura humana. He hecho desnudos y no solo femeninos, con cierta carga erótica.

- 05 Conozco todas las técnicas, porque las he aprendido y practicado; pero me siento más a gusto y más segura con el acrílico; es como si se adecuara más a mi manera de pintar.
- 06 Mentiría si dijera que soy una gran lectora, aunque siento la necesidad; pero no me gusta mucho. Prefiero los videos y de eso me nutro; pero leí recientemente la biografía de Remedios Varo, contemporánea y discípula de Frida Kalo.
- 07 Acabo de visitar una exposición en Miami, muy buena, del inglés Adan Rote. No lo había conocido, y cuando lo descubrí en esa muestra me sorprendió gratamente; es un pintor extraordinario.
- 08 Pienso que la provincia de Imbabura ha dado y sigue dando muy buenos artistas. Tenemos un excelente material humano, con ancestrales dotes para la plástica. Ahí están los grandes maestros de antaño, como Troya, Toro Moreno, los Mideros, que se hallan entre los pintores más representativos del país; pero también hay nombres importantes en las nuevas generaciones.
- 09 A mí sí me agrada el arte conceptual, porque considero que es otra forma de expresión artística; pues a veces pueden resultar insuficientes el dibujo y la pintura. Y entonces es legítimo buscar nuevos lenguajes, que respondan a los nuevos tiempos.
- 10 En mi última muestra en Cuenca se hicieron comentarios acertados sobre la obra que expuse. Me satisficieron, porque eran una aproximación inteligente a mi trabajo. Lo compararon con el de Remedios Varo, precisamente esa artista a la que ya aludí; lo cual me halagó porque admiro su pintura. Obviamente fueron muy generosos al compararme con ella.
- 11 Pienso que la crítica de arte es necesaria; que debemos estar siempre abiertos a ella, porque nos hace crecer. A mí me gusta escuchar la opinión de los entendidos, y en todo caso prefiero que se cuestione mi obra a que se la ignore. Podría decir que me interesa la crítica, de cualquier signo. Si

expongo, me expongo. Así es. O sea que me agrada que se ocupen de mi obra, y lo que se piense o se diga sobre ella ya está fuera de mi control.

- 12 Me gusta de los otros artistas sus ganas de seguir adelante, a toda costa; esa lucha a veces sin cuartel, sacrificada, por ganarse un espacio. Y lo que no me gusta, en cambio, es el individualismo; el hecho de preocuparse solo de sí mismos, no de los demás, no de los intereses comunes.
- 13 Por fortuna no he tenido nunca problemas para exponer mi obra. En este sentido, todo lo que me he propuesto lo he logrado, en donde sea, y me ha ido bien, y estoy hablando de Viena, París; también del Brasil, Costa Rica y los Estados Unidos...
- 14 No acostumbro participar en concursos, y por tanto no he sido premiada. Para mí, el mejor premio es la satisfacción que mis cuadros pueden producir en el espectador.
- 15 No podría decir que no creo en los concursos; pero dudo de ellos. Y como dicen, "en la duda abstente". Por eso nunca me ha interesado concursar, nunca me ha entusiasmado esa suerte de lotería.
- 16 Bueno, yo creo que es el mercado el que les da esos precios inverosímiles a algunas obras de los grandes pintores. Pienso que lo que se adquiere por valores tan altos no es el cuadro sino la firma. Y eso es una pena, porque se pierde la verdadera esencia del arte, que tiene muy poco que ver con esos millones.
- 17 Lo más importante, ahora, para mí, es presentarme a la Bienal de Cuenca. Y después tengo prevista una exposición en Minneápolis y otra en El Cairo. Quiero seguir adelante, y dándome a conocer en donde sea posible.
- 18 Sueño en ser mejor artista y mejor ser humano.

Ralamas

RUBY LARREA

-Ibarra, 1945-

- 01 Estudié en la Escuela de Bellas Artes, con los mejores profesores de la época, como Luis Moscoso, Galo Galecio, Guillermo Muriel...
- 02 La atmósfera que yo respiraba en mi casa me orientó hacia el arte. Mi papá era poeta, y siempre se hablaba de cosas culturales en mi hogar. Recuerdo que, desde niña, yo dibujaba todos los días; hacía caricaturas en la escuela; lo cual desde luego molestaba a los profesores, tanto que a veces me castigaban. Los márgenes de todos mis cuadernos estaban llenos de dibujos. Era mi pasión.
- 03 Siempre me interesó Guayasamín, por la fuerza que ponía en su obra. Y en cuanto a estar en deuda con algún artista, quizás con el maestro Luis Moscoso, por el uso del color que él me enseñó.
- 04 Quito es un tema reiterativo en mi obra; sobre todo su arquitectura colonial; esos preciosos detalles del barroco. Pero también la mujer, y su entorno; así como rostros femeninos imaginarios. También trabajé en cierto momento el tema de las algas, de las formas orgánicas y marinas.

- 05 He practicado con la témpera, la acuarela, el óleo; pero lo que más hago es dibujo al lápiz. Sin embargo, mi especialidad en la Escuela de Bellas Artes fue Pintura y Grabado, aunque nunca practiqué la gráfica fuera de clases.
- 06 Me encanta leer. A eso dedico mucho tiempo. Estos días estoy releendo *Seda*, de Varico, Pero siempre tengo a la mano más de un libro. Ahora mismo estoy también con una novela aún inédita de Francisco Proaño, titulada *El sabor de la condena*. La estoy leyendo en originales.
- 07 Acabo de visitar la muestra de mi antiguo maestro Galo Galecio en la Casa de la Cultura, que me encantó por la limpieza del trabajo y por esa ternura, esa poesía puesta en la obra; la cual era hasta ahora poco conocida, porque no había sido expuesta. Se ha dicho que a él no le gustaba hacerlo, y por eso muy pocos habian visto esos cuadros.
- 08 Yo creo que Imbabura ha dado muchos artistas destacados. Es una provincia entregada en gran medida al arte, así como a las artesanías. Ojalá hubiese una política cultural que estimulara esa natural inclinación del pueblo.
- 09 El arte conceptual, al menos hasta donde yo he visto, carece de estética. Además, no es una cosa nueva como se cree, porque esto viene desde hace más de medio siglo. Y como una de sus propuestas es lo efímero, no va a dejar ninguna huella.
- 10 Todos los que han comentado mi obra han sido muy generosos; pero siempre estoy abierta a la crítica, en cualquier sentido, porque es bueno conocer la opinión ajena sobre la propia obra, y más si esa opinión viene de un conocedor.
- 11 La crítica es una disciplina compleja, y no todos los que comentan sobre arte dominan el tema. Pero hay algunos que la practican con mucha solvencia, y de esa manera hacen un aporte muy valioso a la actividad artística.

- 12 Lo que más admiro en un artista es la creatividad, el trabajo, la dedicación a la obra, y la manera particular de ver el mundo que tiene cada uno. Detesto la vanidad, la soberbia de algunos a los que se les han subido los humos.
- 13 Siempre he conseguido los espacios adecuados; se me ha aceptado, y la respuesta del público ha sido positiva. El problema, en Quito, es que todas las galerías comerciales, que eran muchas, han cerrado, y no quedan sino los museos y los centros culturales.
- 14 No suelo participar en los concursos, no me interesan; nunca me interesaron. Me parece que son como un juego de azar, en el que interviene sobre todo la suerte.
- 15 Por eso, lógicamente, no creo en los concursos, y por tanto, no participo. Pienso que, por lo general, no hay transparencia, que muchas veces se los manipula, y que los premios no se dan precisamente a los mejores.
- 16 Considero que si hay alguien que tiene el dinero suficiente y puede pagar esos precios, está bien que lo haga. Yo también, si pudiera, pagaría lo que quiera por uno de esos cuadros, de Klimt o de Picasso, por ejemplo.
- 17 Bueno, siempre estamos en proyectos. Ahora mismo quiero hacer una exposición, y estoy buscando un tema adecuado para desarrollarlo en una serie.
- 18 Sueño en poder viajar por todo el mundo, a mis anchas, para ver las ciudades, otros paisajes y sobre todo los museos y todas las obras que amo.

SOLYMAR LÓPEZ

-Ibarra, 1960-

- 01 Comencé, en mi casa, con mi papá, Nelson López, que era profesor del Daniel Reyes y también pintor. Creo que le heredé la vocación, y eso me llevó a estudiar en el mismo colegio. Recuerdo entre mis maestros a Emma Monteseoca y a Gilberto Almeida. Luego vine a la facultad de Artes de la Universidad Central, donde me gradué, y tuve como profesores a Galecio, Svis-tonoff, Mauricio Bueno, Monard, Bravomalo, Edmundo Rivadeneira, Lenin Oña, Carmen Silva...
- 02 Cuando descubrí el arte a través del trabajo de mi papá, y quise imitarlo, fue un gran momento para mí. Me gustaba verle pintar, y de esa manera, poco a poco, me fue pareciendo natural que yo también hiciera lo mismo.
- 03 Guayasamín es para mí una gran figura. Pero en cuanto a sentirme en deuda con algún pintor, creo que no. Yo siempre he tratado de hacer lo mío, evitando imitar a otros. Los estudio, a veces les sigo los pasos, pero hasta ahí no más.
- 04 Me dan por épocas los temas. Por ejemplo en cierto momento me atrae la naturaleza, sus pequeñas maravillas y también su grandiosidad. En otros momentos, las personas, la gente que me rodea; o a la que veo en todas partes. O simplemente la armonía de una composición. Depende de mi estado de ánimo.

- 05 He practicado y practico casi todas las técnicas. Óleo, acuarela, acrílicos y también escultura. Hace poco concluí en la Mitad del Mundo un mural en tela sobre las islas Galápagos, en un salón del Museo Etnográfico, y también pinté en Esmeraldas, para un nuevo museo que está montando el Pedagógico Don Bosco, un mural sobre manglar y páramos. Ahora voy a pintar para la Politécnica Nacional un mural sobre Puyango.
- 06 Algo leo, y la verdad es que no me queda mucho tiempo para los libros; pero el último que leí es el *Código da Vinci*; muy bueno, y me vi también la película.
- 07 Visité la exposición de Oswaldo Viteri, una retrospectiva enorme y bien puesta. Uno podía seguir a lo largo de toda esa muestra, y paso a paso, la trayectoria del artista.
- 08 Hay buenos artistas en Imbabura, que han sobresalido. Y esto es ya una tradición; porque la provincia ha dado siempre pintores y escultores que constan honrosamente en la historia de la plástica nacional.
- 09 El arte conceptual es un lenguaje muy interesante, que está a tono con la época. Personalmente sí he ensayado con las instalaciones; me parece un buen ejercicio. Y no me importa que sea un arte efímero, porque pienso que cumple su papel como una expresión del momento.
- 10 Lo que la crítica ha dicho sobre mi obra me parece acertado, y coincide con mi forma de pensar. Algunos comentarios han destacado mi originalidad, el hecho de que a mí me gusta ser yo misma, ser auténtica.
- 11 Me parece que la función de la crítica es válida, porque es importante la visión de la obra desde otro ángulo, desde la perspectiva de otra persona, y más si es un entendido. Creo que eso es bueno para el artista.
- 12 Aprecio la perseverancia, el empeño por seguir adelante sin flaquear en ninguna circunstancia, y detesto el hecho de creerse, como artistas, personas especiales, que viven en un mundo aparte; algunos exageran la nota, y si alcanzan fama se endiosan.

- 13 No he tenido dificultades para exponer mi obra. Me ha ido bien y siempre se me han abierto las puertas.
- 14 He participado en algunos concursos y mi obra ha sido premiada, o por lo menos ha merecido menciones, en los antiguos salones del Municipio de Quito, por ejemplo.
- 15 ¿Que si creo en los concursos? Más o menos no más, porque a veces parece que son arreglados. Además, el que participa se arriesga a que su obra, cualquiera sea su calidad, no coincida con el criterio de los jurados y, por tanto, sea subestimada. Por eso pienso que los concursos son como un albur.
- 16 Lo que pasa es que el arte no tiene precio, pero como está en el mercado hay que ponerle uno, y tratándose de los grandes maestros universales las cotizaciones pueden subir a niveles increíbles, como a veces ocurre. Y eso es una exageración.
- 17 Estoy preparando una muestra de dibujos, tal vez para el 2007. A eso dedico ahora todo el tiempo que puedo.
- 18 Sueño en que todo esté bien, en consolidar mi nombre como artista. Soy una persona optimista en mi trabajo y en la vida, y quiero estar en armonía con el mundo.

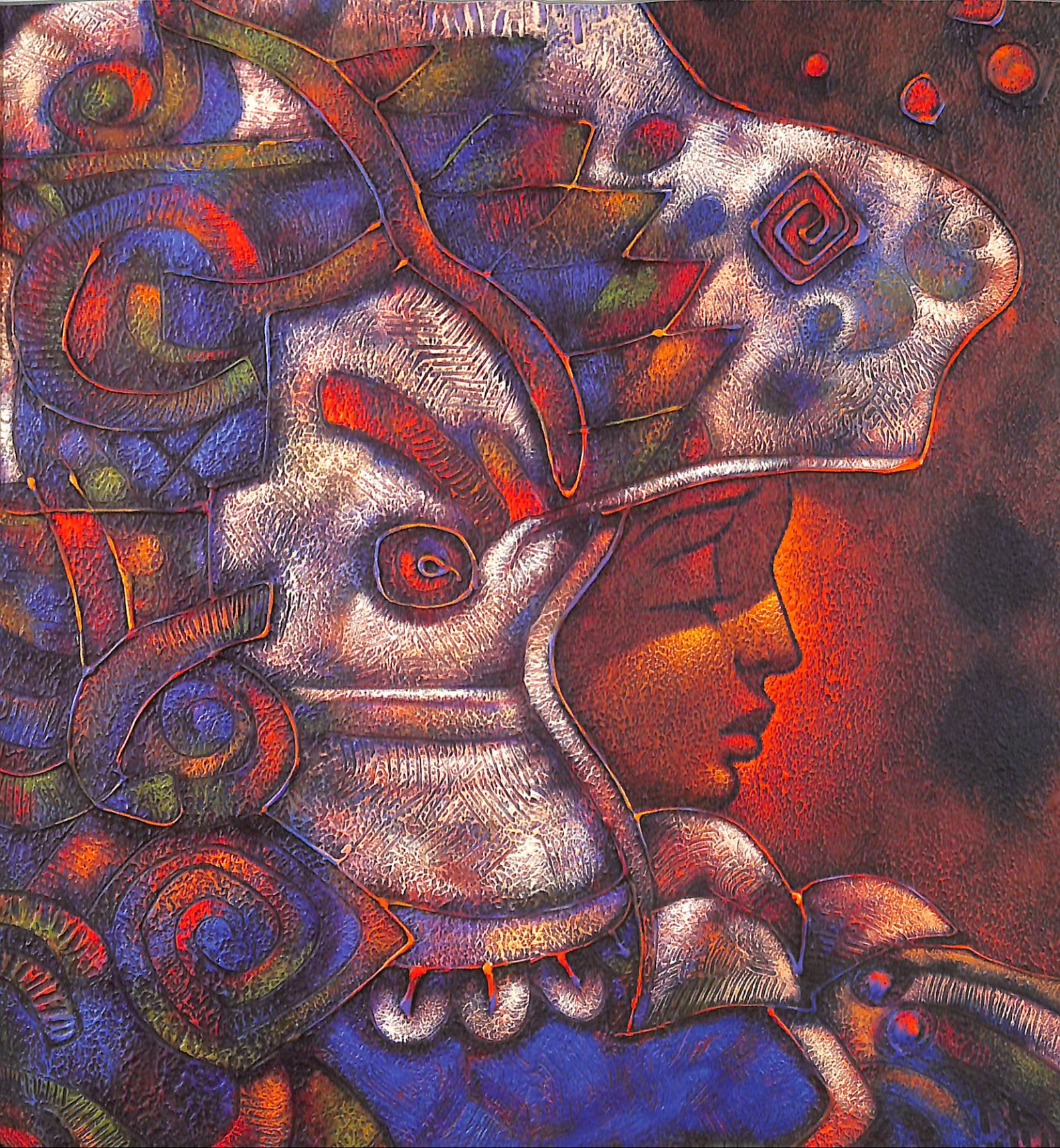
JORGE PERUGACHY

-Otavalo, 1954-

- 01 En el oficio, en lo que tiene que ver con las técnicas, los primeros pasos los di en el colegio Daniel Reyes. En lo demás, en la creatividad, en lo propiamente artístico, como que se nace y uno tiene que ir cultivándolo. Por eso no sabría decir con quién aprendí a pintar; pues, como digo, lo siento como algo innato.
- 02 De mi infancia recuerdo la alegría de vivir en un ambiente extraordinario como es el de Otavalo, que fue lo que me indujo a pintar. O sea que eso me nació de una manera natural, como la paja en el páramo. A mi alrededor estaban todos los colores. Yo solo tenía que tomarlos.
- 03 De los pintores nacionales me ha gustado siempre el maestro Guayasamín, por la denuncia social de su pintura, comprometida con el ser humano, y por su manera de expresarse plásticamente. Como él mismo decía, bufaba cuando ponía el color. Y de los extranjeros, me gusta, por las locuras que hace, el norteamericano Frank Stella. Pero los cuellos largos de mis mujeres revelan la influencia de Modigliani.
- 04 Mi tema preferido es la figura humana, sobre todo la femenina, en diferentes situaciones.

- 05 Podría decir que ninguna técnica me es desconocida; pero la que más práctico es el acrílico, porque me identifico con este material, que tiene ventajas como su facilidad de secado, por ejemplo. Pero de todas maneras estoy como veinticinco o treinta años tratando de dominarlo, al mismo tiempo que intento ser un buen pintor. Claro que, paralelamente, siempre estoy dibujando; porque dibujar es para mí una necesidad.
- 06 Me gusta leer, y el último libro que leí es el *Código Da Vinci*, interesante como novela, y así hay que tomarlo.
- 07 Visité la más reciente exposición Mariano Aguilera, y sin estar en contra de intentar nuevas experiencias en el campo del arte, pienso que en esa muestra no había nada que valiera la pena; porque, a pretexto de globalización, lo que vi no eran sino copias de cosas que se hacen afuera y que nada tienen que ver con nuestra cultura. Me parece que por la irresponsabilidad de organizadores y curadores, ese Salón se está yendo a pique.
- 08 Imbabura ha tenido grandes maestros, comenzando por Troya; pero ahora me parece que hay cierta decadencia, a partir del estancamiento o descuido del colegio Daniel Reyes, alrededor del cual, para bien o para mal, ha girado la plástica de la provincia.
- 09 Con el cuento del arte conceptual, ahora todo el mundo es artista. “Es mi concepto”, dice cualquiera, para justificar, como obra de arte, una mesa con un esferográfico y una lata de sardinas, o un helado derritiéndose, y cosas así. Creo que ha llegado la hora de replantear estos “conceptos”.
- 10 La verdad es que yo respeto a muy contados críticos de arte, porque lamentablemente los tentáculos de la corrupción han alcanzado también ese terreno. Entonces, de lo que se trata, en muchos casos, es de un toma y daca entre artista y “crítico”... Y a esto hay que añadir la falta de conocimientos de algunos improvisados que se permiten escribir sobre arte, enredándolo todo.
- 11 Pienso que entre nosotros es muy rara la verdadera crítica de arte; porque no es solo cuestión de decir “qué lindos los colores, qué lindo el di-

bujo, qué linda la composición...” O de escribir lo mismo para uno que para otro, cambiando únicamente los nombres.

- 12 Lo que más aprecio de los otros artistas es la entrega al trabajo, a la investigación, a la verdadera creación; al ejercicio del arte con el alma y al hecho de ser auténticos. Lo que desprecio son las malas copias de cosas que se hacen, o que se hicieron en otras partes como respuesta a otras realidades.
- 13 Claro que he tenido problemas para exponer mi obra; sobre todo por la falta de seriedad y de profesionalismo de las galerías. Yo soy una persona demasiado respetuosa, y para mí la palabra es sagrada; pero no ha ocurrido así con la otra parte. Por eso, yo no he expuesto aquí desde el año 93. A uno le dan vueltas, le caramolean, y en último término, a las galerías, de la pintura no les interesa sino un color, el verde de los dólares.
- 14 Desde hace más o menos 20 años dejé de participar en concursos, porque me ha constado la corrupción que, para variar, también se ha infiltrado en estos eventos.
- 15 De modo que no creo en los concursos tal como se los realiza ahora.
- 16 Cuando leo las noticias de las grandes subastas no puedo dejar de pensar en los millones de seres humanos que se mueren de hambre, mientras hay personas que se dan el lujo de comprar un cuadro en una fortuna, que uno se pregunta ¿a dónde irá a parar? Antes que artista, yo soy un ser humano.
- 17 Tengo una invitación, que la estoy estudiando, para una feria de arte en Tel Aviv. Y he comenzado a hacer escultura, que es para mí un nuevo y fascinante camino.
- 18 Sueño en un país más justo.

JORGE PORRAS

-Cotacachi, 1968-

- 01 Pintaba desde la escuela, pero en el colegio me especialicé en Físico-Matemáticas. Sin embargo en Quito me matriculé en la facultad de Artes de la Universidad Central, donde tuve excelentes maestros, como el profesor Donoso, que me enseñó las bases del dibujo, de la anatomía y de la composición, Marcelo Aguirre, Wilfrido Acosta, Mauricio Bueno, Hernán Cueva. Pero los que me marcaron fueron Manuel Mejía y Nicolás Svistoonoff. Nicolás me enseñó a ser muy fresco, a liberarme de la mancha, a ser yo mismo.
- 02 La muerte de mi abuela despertó en mí un universo escondido y lleno de personajes mágicos, con los que ella pobló mi infancia. Cuando ella fallece, emergen en mi cerebro esos seres que después habrían de aparecer en mi obra. Pero yo amplió ese mundo con el estudio de las fábulas y de las mitologías de otras culturas.
- 03 Primero mis dos maestros, Gustav Klimt y Gustave Moreau, que son los pintores que más admiro. En el país he tratado de empaparme de Román, y me gusta lo que hace Fernando Torres; así como el clasicismo de Zapata. En cuanto a tomar de alguien, yo creo que de cada exposición que he visitado he tomado algo, consciente o inconscientemente.

- 04 La fábula, la leyenda, el mito; todo lo que tenga que ver con eso entra en mi temática. Pero estoy creando un universo propio mío; pues a raíz de un accidente personal que tuve, comenzó a aparecer en mi imaginación un personaje llamado Ludovico, como mi alter ego; que es un demiurgo, como un dios, que empieza a crear o recrear el universo. Por eso mi última serie se llama *fabulaciones ludovicicas*.
- 05 He experimentado con muchas técnicas, el óleo, el acrílico, el pastel, el carboncillo, etcétera; pero la que ahora practico es muy particular y podríamos llamarla mixta o supermixta, porque tiene un añadido sui géneris, el betún de Judea, con el que trabajo para envejecer mis colores.
- 06 Claro que me gusta la lectura, y el último libro que leí es las *Memorias de Adriano*, de Marguerite Yourcenar, simplemente grandioso.
- 07 La del centenario del Banco Pichincha es la exposición más reciente que he visto. Ahí me encontré con obras para mí alucinantes, como las de Míderos, con quien de alguna manera me identifico.
- 08 En Imbabura hay artistas que no tienen donde exponer, funciona un colegio de artes que padece muchas debilidades; se ha creado una carrera universitaria que es una contradicción, la de Artesanía Artística, y no hay siquiera una buena biblioteca donde investigar.
- 09 En esto del arte conceptual sí soy un poco drástico, quizás porque pertenezco a una generación dedicada al dibujo, al oficio, al culto de lo clásico. Yo creo que el arte conceptual no se sustenta. Yo voy a una exposición y no entiendo. ¿Eso significa que soy tonto, ignorante o que me están tomando el pelo? Creo que en muchos casos esas obras constituyen una ofensa al espectador.
- 10 Me han escrito comentarios interesantes, y le podría citar algunos nombres de quienes han opinado sobre mi obra. Para mí, todo lo que escriban sobre mi trabajo me interesa, y a veces me ayuda a descubrir cosas que yo mismo he pasado por alto. Así es el arte.

- 04 La fábula, la leyenda, el mito; todo lo que tenga que ver con eso entra en mi temática. Pero estoy creando un universo propio mío; pues a raíz de un accidente personal que tuve, comenzó a aparecer en mi imaginación un personaje llamado Ludovico, como mi alter ego; que es un demiurgo, como un dios, que empieza a crear o recrear el universo. Por eso mi última serie se llama *fabulaciones ludovicicas*.
- 05 He experimentado con muchas técnicas, el óleo, el acrílico, el pastel, el carboncillo, etcétera; pero la que ahora practico es muy particular y podríamos llamarla mixta o supermixta, porque tiene un añadido sui generis, el betún de Judea, con el que trabajo para envejecer mis colores.
- 06 Claro que me gusta la lectura, y el último libro que leí es las *Memorias de Adriano*, de Marguerite Yourcenar, simplemente grandioso.
- 07 La del centenario del Banco Pichincha es la exposición más reciente que he visto. Ahí me encontré con obras para mí alucinantes, como las de Mideros, con quien de alguna manera me identifico.
- 08 En Imbabura hay artistas que no tienen donde exponer, funciona un colegio de artes que padece muchas debilidades; se ha creado una carrera universitaria que es una contradicción, la de Artesanía Artística, y no hay siquiera una buena biblioteca donde investigar.
- 09 En esto del arte conceptual sí soy un poco drástico, quizás porque pertenezco a una generación dedicada al dibujo, al oficio, al culto de lo clásico. Yo creo que el arte conceptual no se sustenta. Yo voy a una exposición y no entiendo. ¿Eso significa que soy tonto, ignorante o que me están tomando el pelo? Creo que en muchos casos esas obras constituyen una ofensa al espectador.
- 10 Me han escrito comentarios interesantes, y le podría citar algunos nombres de quienes han opinado sobre mi obra. Para mí, todo lo que escriban sobre mi trabajo me interesa, y a veces me ayuda a descubrir cosas que yo mismo he pasado por alto. Así es el arte.

- 11 Yo creo que la crítica es corresponsable de los movimientos artísticos. Hay muchos pintores sin personalidad que se dejan llevar por la crítica, y así se crean las modas, que es lo que está pasando con el llamado arte conceptual.
- 12 Lo que más aprecio en otros artistas es su apasionamiento por el arte, la honestidad en el trabajo, la amplitud de corazón, la ética, la humildad. Y lo que más detesto es el endiosamiento.
- 13 El problema básico es la falta de lugares donde exponer, y yo me he encontrado con galerías, cuando éstas existían aquí, que se dedicaban solo a lo abstracto, desestimando lo figurativo.
- 14 El último concurso en el que participé fue el que se realizó con el tema de la batalla de Ibarra, y gané el primer premio.
- 15 Sin embargo no creo en los concursos, porque en ellos juegan con ventaja el compadrazgo y las palancas. A mí me han rechazado obras que a conciencia eran buenas, y han aceptado otras que no valían la pena. De modo que me encuentro curado de los concursos.
- 16 Yo estoy de acuerdo en que el arte sea una forma de inversión, y está bien que se cotice alto. Pero esas exageraciones de las grandes subastas, ni entiendo ni me preocupan. Allá entre blancos.
- 17 Tengo algunos proyectos, pero antes debo concluir las ilustraciones que me hallo haciendo para un libro de poemas y para otro de cuentos. Luego espero hacer una exposición individual, que no solo será de pintura sino también de dibujos, máscaras y objetos.
- 18 Sueño con los personajes de mi pintura, en la que ahora quiero incluir también el paisaje.

ROSY REVELO

-San Antonio de Ibarra, 1965-

- 01 Me inicié en el Daniel Reyes y obtuve la licenciatura en la facultad de Artes de la Universidad Central. Ahora estoy haciendo un doctorado en Teoría de las Artes (especialización en Estética, Valores y Cultura), en la Universidad del País Vasco, que tiene una extensión en la Universidad Tecnológica Equinoccial.
- 02 Pienso que el colegio, donde la enseñanza era muy elemental, me brindó solo una ventana al arte; la puerta la encontré yo misma. Sin embargo, recuerdo del Daniel Reyes la pasión con la que trabajábamos la arcilla, poniendo una enorme carga de fe, cuando metíamos las figuras al horno, para que nuestras incipientes obras sobrevivieran a ese delicado procedimiento.
- 03 A mí me impactan y me interesan todos los pintores, nacionales y extranjeros. Pero admiro de manera especial el trabajo de Joaquín Torres García, de quien leí maravillada las más de 1.200 páginas cargadas de filosofía de su *Universalismo Constructivo*. Esa lectura y su obra plástica levantaron las primeras columnas de mi formación académica. Y en cuanto a un pintor del cual he tomado algo para mi propia obra, ése es Kandinsky. Me apropié de su cromática y de la forma cómo utilizaba los colores. Mis primeras obras tienen su paleta.

- 04 Hoy por hoy solo me interesa el cuerpo humano. Me parece que debemos revalorizarlo como tema, y ahora mismo estoy trabajando en el desnudo con intervención fotográfica; pero también hago actualmente una investigación teórica sobre el desnudo en el arte. Antes hacía una pintura simbólica con arquitectura andina y denuncia social, con mucha textura, collage y otros materiales.
- 05 Los últimos quince años estuve dedicada únicamente a la pintura. Ahora he retomado el grabado; pero sigo pintando con técnica mixta.
- 06 Leo muchísimo, y más ahora que estoy obligada a las lecturas académicas; libros sobre estética, sobre cómo se mira y se lee el arte; todo eso. Algo apasionante...
- 07 Acabo de visitar la muestra de Galo Galecio, que me gustó muchísimo, y como estuve en enero en España, me impresionó sobre todo una exposición de Miguel Barceló, un artista joven y prominente de ese país.
- 08 Generalizando, veo que cada vez tienen más expectativas los artistas de Imbabura, porque han diversificado sus tendencias, han universalizado sus criterios y están haciendo una obra cada vez más interesante.
- 09 Me parece oportuno y hasta necesario el arte conceptual, porque no podemos quedarnos únicamente con el oficio y con la buena técnica. Yo he hecho arte conceptual y he participado en diversos certámenes con instalaciones. Desde luego, no me dedico todo el tiempo a eso, porque mi fuerte es la pintura de caballete en formatos grandes.
- 10 Me interesa todo lo que se comente sobre mi obra; aún los juicios que podrían decirse negativos, porque son estos últimos los que más le enriquecen al artista: le hacen reflexionar y, si es necesario, revisar su trabajo y sus propuestas.
- 11 Para mí la crítica es necesaria, aunque a veces deja mucho que desear, debido, por ejemplo, a la falta de solvencia profesional del crítico; o a una oculta intención de favorecer al artista.

- 12 De los otros artistas, lo que más aprecio, o quizás admiro y envidia, es la libertad que tienen para andar por ahí disfrutando de un tiempo que a mí me falta para trabajar. Aunque, claro, me siento feliz de hacer lo que me gusta. Y en cuanto a lo que más detesto, la respuesta es: nada; pero me llama la atención el egoísmo que hay entre nosotros los artistas, aunque, desde luego, no podemos generalizar.
- 13 Nunca y en ninguna parte he tenido problemas para exponer mi obra; al contrario, siempre me ha favorecido el apoyo de todos, y no se me ha cerrado ninguna puerta.
- 14 He participado en concursos y no me ha ido mal, pues he recibido algunos premios. Aunque a veces resultan decepcionantes estos certámenes, porque suele ocurrir que las obras premiadas son precisamente las que uno consideraba inferiores.
- 15 Sin embargo y aunque suene contradictorio, no creo en los concursos; pero, siguiendo con las contradicciones, pienso que de alguna manera son útiles, porque de todas maneras provocan reflexiones y nuevas propuestas.
- 16 Creo que es una pena que los pintores cuyas obras se cotizan ahora en millones de dólares, no puedan disfrutar de esas fortunas. Y creo que esa fabulosa revalorización del arte tiene su razón de ser, porque se trata de creaciones inigualables del genio humano.
- 17 Lo más inmediato es terminar mi doctorado, y si algo aprendí, quiero darlo a otros. Por eso me encantaría tener una academia de arte contemporáneo, que ciertamente nos hace falta.
- 18 Sueño despierta en un mundo más justo, y en que nunca me falte la alegría de vivir.

FERNANDO TORRES

-San Pablo del Lago, 1952-

- 01 En el colegio Daniel Reyes aprendí las técnicas: dibujo, acuarela, óleo, que me permitieron desarrollar mi creatividad. Luego, en la facultad de Artes de la Central, donde cursé cuatro años, del 73 al 77, descubrí la gráfica, especialmente el grabado sobre metal. Pero no puedo decir que algún profesor haya influido en mi carrera.
- 02 Estaba en quinto del Daniel Reyes cuando empecé a hacer cosas diferentes, diría que a crear; pero mis trabajos no eran bien vistos por los profesores, que nos obligaban a ceñirnos a lo académico. Las cosas llegaron a tal punto que me expulsaron cuando tuve ciertas diferencias con una maestra; aunque después me readmitieron con una serie de condiciones bastante autoritarias.
- 03 En general, la plástica latinoamericana me ha interesado muchísimo desde cuando comencé a conocerla, y sobre todo pintores como Lam, Tama-yo y, sobre todo, Matta, que me parece fascinante. Yo me siento de alguna manera en deuda con ellos, y creo que todos tenemos influencias. El artista que diga que no, está mintiendo.
- 04 Me interesan mucho los temas relacionados con la naturaleza, y creo que de ella proceden, sobre todo, mis abstractos. Uno percibe esa realidad y

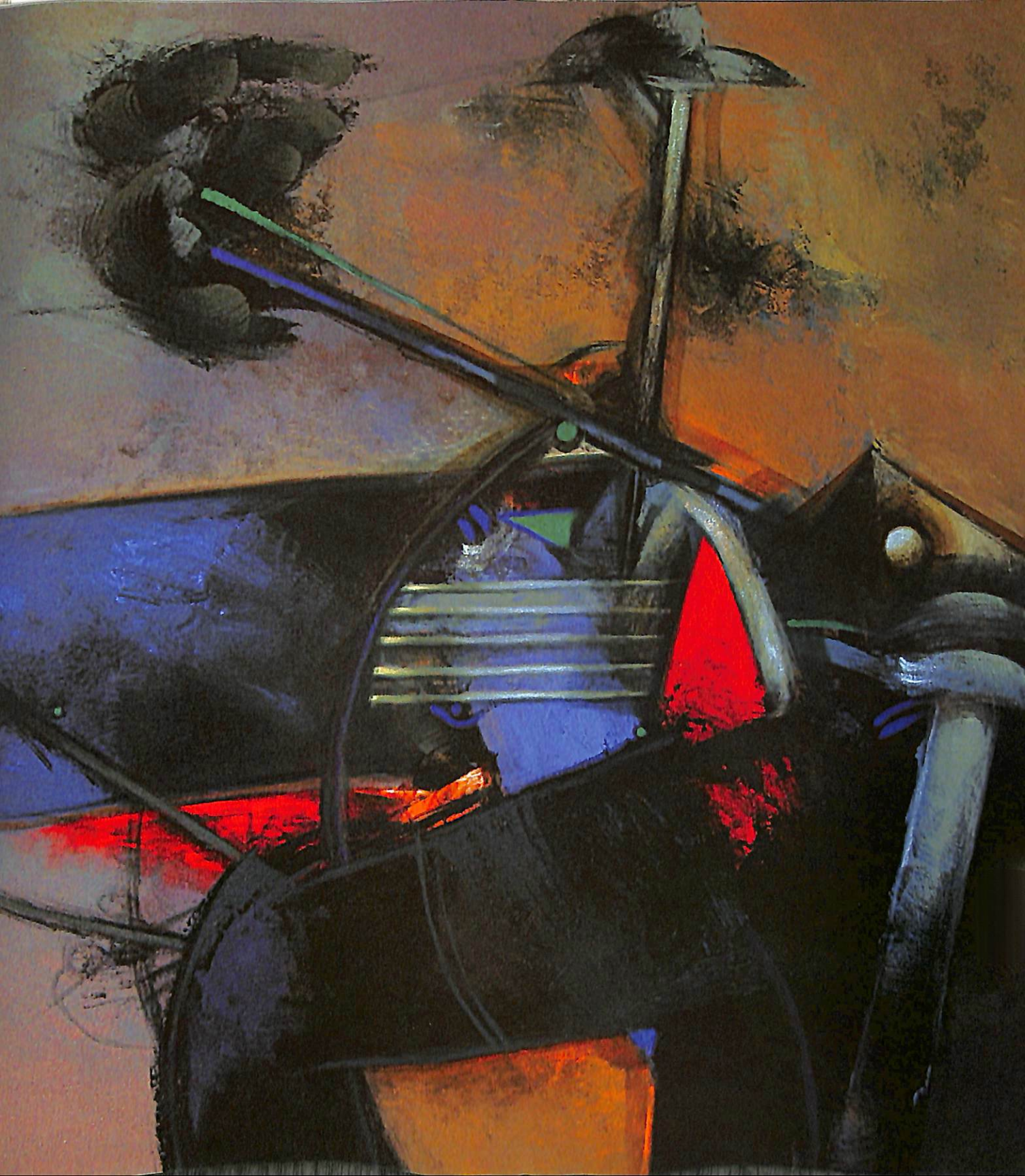
la va procesando; esto es, abstrayendo mentalmente, hasta llegar al cuadro. en la actualidad, mi obra está en los límites entre la figuración y la abstracción, que conviven de manera armoniosa en el lienzo.

- 05 Yo he trabajado muchas técnicas en el proceso de aprendizaje y más aún en la vida profesional; ahora especialmente el dibujo, la acuarela, el óleo; pero con lo que actualmente me siento mejor es con el acrílico. Me parece un material que va con mi carácter, de logros inmediatos; es perfecto para mí. Hago también gráfica, que ayuda a la difusión de la obra y que es una de mis pasiones.
- 06 Me gusta mucho leer. Recén leí a Saramago, a Rosa Montero, en fin... Siempre tengo un buen libro a la mano. Pero entro también a la internet en busca de información, porque creo que el artista debe ser un hombre actualizado. Debe saber en qué mundo vive.
- 07 Visité el Salón Mariano Aguilera, y me parecieron interesantes las propuestas de los jóvenes.
- 08 No conozco lo suficiente la actualidad imbabureña en cuanto a su producción artística; pero sin duda la tradición de la provincia se mantiene. Muchos pintores de allá nos hemos radicado en Quito y en otras ciudades, donde hemos sido bien acogidos, y entiendo que otros están incluso en el extranjero defendiéndose con buen éxito.
- 09 El arte conceptual es en esencia una idea, que puede perennizarse o ser efímera. A mí no me molesta, porque yo aprecio la calidad de la propuesta y de la realización, en cualquier expresión plástica.
- 10 Respeto lo que han dicho y lo que dicen los críticos sobre mi obra; me parece que están cumpliendo su función, y si su opinión es honesta, cualquiera que sea, es respetable.
- 11 Pienso que la crítica es importante para el artista, porque lo ayuda a reflexionar sobre su propia obra. Pero ojalá los críticos se aproximaran más al artista, e hicieran de él un seguimiento, para profundizar en su proce-

so creativo, y sería mejor si fueran más directos, sin enredarse en las teorías y en las palabras.

- 12 Aprecio sobre todo la calidad de la obra de cualquier artista, y lo que más detesto es la prepotencia de algunos, que a mí lo que me produce es pena.
- 13 Siempre hay problemas para exponer, porque uno quisiera tener un marchante que se encargue de difundir la obra, y poder exponer en los mejores espacios, inclusive fuera del país; pero eso no siempre es posible. Aunque a mí me fue bien en mi reciente exposición en Cali; pero aquí estamos huérfanos de espacios adecuados, de galerías privadas, que son las que dinamizan el comercio del arte.
- 14 He participado en concursos y mi obra en varias oportunidades ha sido premiada, tanto en gráfica como en pintura. Pero desde 1986 ya no participo en ningún salón ni concurso y prefiero exponer individualmente.
- 15 A propósito de concursos, en uno del Banco Central, que era muy prestigioso, año 78 ó 79, el jurado nacional rechazó una obra mía; pero el jurado internacional, que exigió ver las obras rechazadas, la rescató, junto con otras dos, y la premió. Es una anécdota muy ilustrativa ¿no?
- 16 Maravillosas son las subastas internacionales para los comerciantes de arte; no para los artistas, que ni sueñan en esos precios. Porque, además, los autores de las obras que alcanzan esos precios fabulosos, ya están muertos.
- 17 ¿Proyectos? Siempre los tengo: una exposición en Guayaquil, para septiembre, seguir con mis serigrafías y con mis gofrados sobre tela, y retomar el dibujo.
- 18 Quisiera tener más energía para crear, si ésto puede llamarse un sueño.

JOSÉ VILLARREAL

-Ibarra, 1957-

- 01 Mi inclinación por el dibujo, más que por la pintura, viene de mi infancia, con el estímulo de mi madre, que, en su momento, me enseñó a mezclar las tierras de colores con el aceite de linaza. Estuve en el Daniel Reyes tres años; pero ese colegio fue para mí una decepción; no me dio lo que yo esperaba, porque estaba o está orientado, más bien, hacia lo pedagógico. A quienes debo mi formación teórica es a Francisco Salvador, al escultor Carlos Rodríguez, a Oswaldo Villalba, a Edmundo Chamorro. De ellos he recibido sabios consejos.
- 02 Yo había cumplido 12 años cuando mi papá me cedió un cuarto de la casa, y allí monté mi taller, donde pintaba con otros chicos del barrio. Entonces tenía la idea de que si le ponía color al dibujo, lo dañaba, y así pensé hasta los 18 años, cuando comencé a pintar.
- 03 Me interesan muchos pintores, como el nicaragüense Armando Morales y el mexicano Rufino Tamayo, por ejemplo, y en general estoy en deuda con los grandes teóricos, como Paul Klee, el de “el ojo pensador”, que me han dado una visión del arte más allá de la mera habilidad y de la técnica.

- 04 Esto de los temas me da por temporadas; pero lo que más me interesa es el desnudo, la figura humana, que he trabajado bajo la influencia de Bacon. Pero también la selva; lo cual me viene quizás del tiempo que estuve viajando por el Brasil.
- 05 He practicado creo que todas las técnicas: aerografía, óleo, témpera. Pero va más con mi temperamento la técnica mixta, temple y óleo, porque se puede viajar del agua al aceite.
- 06 Leer para mí es como respirar. Ahora estoy leyendo a Ortega y Gasset; aunque debería decir que más bien lo estoy releendo. Así como a Borges y a Umberto Eco.
- 07 No asisto a exposiciones y, la verdad, ni siquiera tengo recuerdo de la última a la que asistí.
- 08 Pienso que en Imbabura se sufre demasiado la influencia de lo que el Daniel Reyes propone como estética, una cosa demasiado decorativa. Y el arte es mucho más que eso. En este sentido yo le debo mucho a Wilson Hallo, que después de ver unos cuadros míos, cuando comenzaba, me zarrandé como a guagua. Yo recuerdo todavía eso, con mucho cariño.
- 09 Los que hacen arte conceptual pretenden persuadirnos de que están un paso adelante del arte que llaman tradicional. Pero, como ya lo han dicho los teóricos, en el arte no hay progreso. Y en último término estos “nuevos lenguajes” no son sino una moda que, como toda moda, pasará.
- 10 Algunos críticos se han manifestado sobre mi obra; pero, como dice Borges, al escritor le está dado escribir la fábula, más no la moraleja.
- 11 En la sociedad en que vivimos, la crítica tiene un lugar, en la medida en que puede orientar al artista, si quien la ejerce sabe de lo que habla y tiene un alma grande. Pero también hay una crítica interesada, que pretende orientar al artista en determinado sentido, como ocurre hoy precisamente con el arte conceptual y sus panegiristas.

- 12 Lo que más aprecio en los otros pintores es el espíritu de trabajo. Y lo que más detesto son las asociaciones de pintores. Me parecen lo más funesto, porque responden a otros propósitos, que nada tienen que ver con el arte.
- 13 Por supuesto que he tenido problemas para exponer. Ha resultado difícil encontrar contactos; algunas galerías han sido muy elitistas, o han estado siempre mirando hacia fuera, en tanto han preferido a los artistas extranjeros.
- 14 He participado en muy pocos concursos, y como premios tengo solo dos o tres cuando estaba en el colegio. Por lo demás, en los años 80 participé en algunos certámenes solo para tratar de identificarme o ubicarme frente a mis contemporáneos.
- 15 Yo pienso que los concursos han hecho más mal que bien, debido a la política con la que se los maneja. En los años 80, por ejemplo, los jurados eran profesores de la facultad de Artes, que naturalmente premiaban a sus propios alumnos. Y de paso pretendían institucionalizar un determinado tipo de pintura. Como yo los veo, los concursos no valen la pena.
- 16 El arte tiene un valor real, a partir de los costos, y un valor simbólico, que depende de lo que ese artista y esa obra han llegado a representar para la sociedad, que es la que, en consecuencia, le asigna un precio a la obra.
- 17 A alguien que tenía inquietudes metafísicas le preguntaron por qué, entonces, no se dedicaba a esos estudios. Él respondió que, en efecto, muchas veces se propuso hacerlo, pero que la felicidad se había interpuesto.
- 18 Como cultivo, con devoción plantas acuáticas, sueño en ellas.

KARLOMÁN VILLOTA

-Mira, Carchi, 1970-

- 01 Me gustaba dibujar desde siempre, y puedo decir que estando en los primeros años de secundaria aprendí por mi cuenta.
- 02 Cursaba el tercer año en el colegio de Mira, cuando participé en un concurso interno de dibujo. Gané el primer premio y eso me entusiasmó. Hasta entonces yo había pensado en dedicarme a la agricultura; pero mi profesor de dibujo técnico me dijo que sería bueno que siguiera la carrera artística en el Daniel Reyes. Atendí esa recomendación y me matriculé en el cuarto año. Cuando me gradué pasé a la facultad de Artes de la Universidad Central, donde tuve profesores tan buenos como Marcelo Aguirre y Juan Ormazza, que me ayudaron en términos de la técnica y del concepto.
- 03 Me gusta mucho el trabajo de Tábara, sus texturas, lo matérico de su obra; así mismo el chileno Matta, cuya manera de representar la realidad me encanta, y quizás esté yo en deuda con Picasso, porque de alguna manera ha influido en mí, como en tantos; aunque mi obra es muy diferente.
- 04 He explorado muchos temas: la condición humana, el retrato, la naturaleza, el paisaje y su seducción, que en mi caso es intensa, porque acuértese de que soy del campo; mi origen es rural.

- 05 A mí me interesa experimentar con las técnicas y con los materiales; por eso he practicado el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura. Siempre estoy buscando algo diferente. Creo que cada material tiene sus virtudes, y uno como artista debe descubrirlas.
- 06 Leo sobre todo revistas de arte para actualizarme en el oficio. Pero el último libro que leí fue *Cumandá* de Juan León Mera, porque me gusta mucho lo nuestro.
- 07 La muestra retrospectiva de Viteri es la más reciente que he visto. Me interesa su dibujo; esa extraordinaria soltura con la que trabaja.
- 08 El norte, especialmente la provincia de Imbabura, ha dado excelentes artistas al país. Y en esto ha jugado un papel muy importante el colegio Daniel Reyes, aunque quizás le hace falta trabajar más en la formación teórica de los alumnos.
- 09 Yo respeto el conceptualismo, como respeto todas las corrientes, pero creo que no responde a nuestro medio; no tiene nada que ver con nuestros referentes culturales. Además, no es tan fácil, ni tan simple como creen algunos, que hacen cualquier cosa bajo el pretexto de arte conceptual.
- 10 Me interesa mucho cualquier comentario sobre mi obra, y he recibido críticas con las que estoy muy de acuerdo. Pero considero que el crítico debe estar muy cerca del trabajo del artista para poder analizarlo con conocimiento de causa. Porque se puede hablar de la forma, del color, de la composición, de la estética, de las tensiones; pero el arte no es solo eso.
- 11 Yo creo que la crítica de arte es fundamental, porque es necesario el análisis de la obra por parte de un conocedor, que viene a ser como un puente entre la obra y el espectador; lo cual, en último término, ayuda al artista.
- 12 Yo aprecio sobre todo la calidad humana en un artista, su humildad, si se quiere. Pienso que mientras más se sube en la consideración del público, uno debe ser más humilde. Y lo que más detesto es la mentira; porque hay "artistas" que viven de eso.

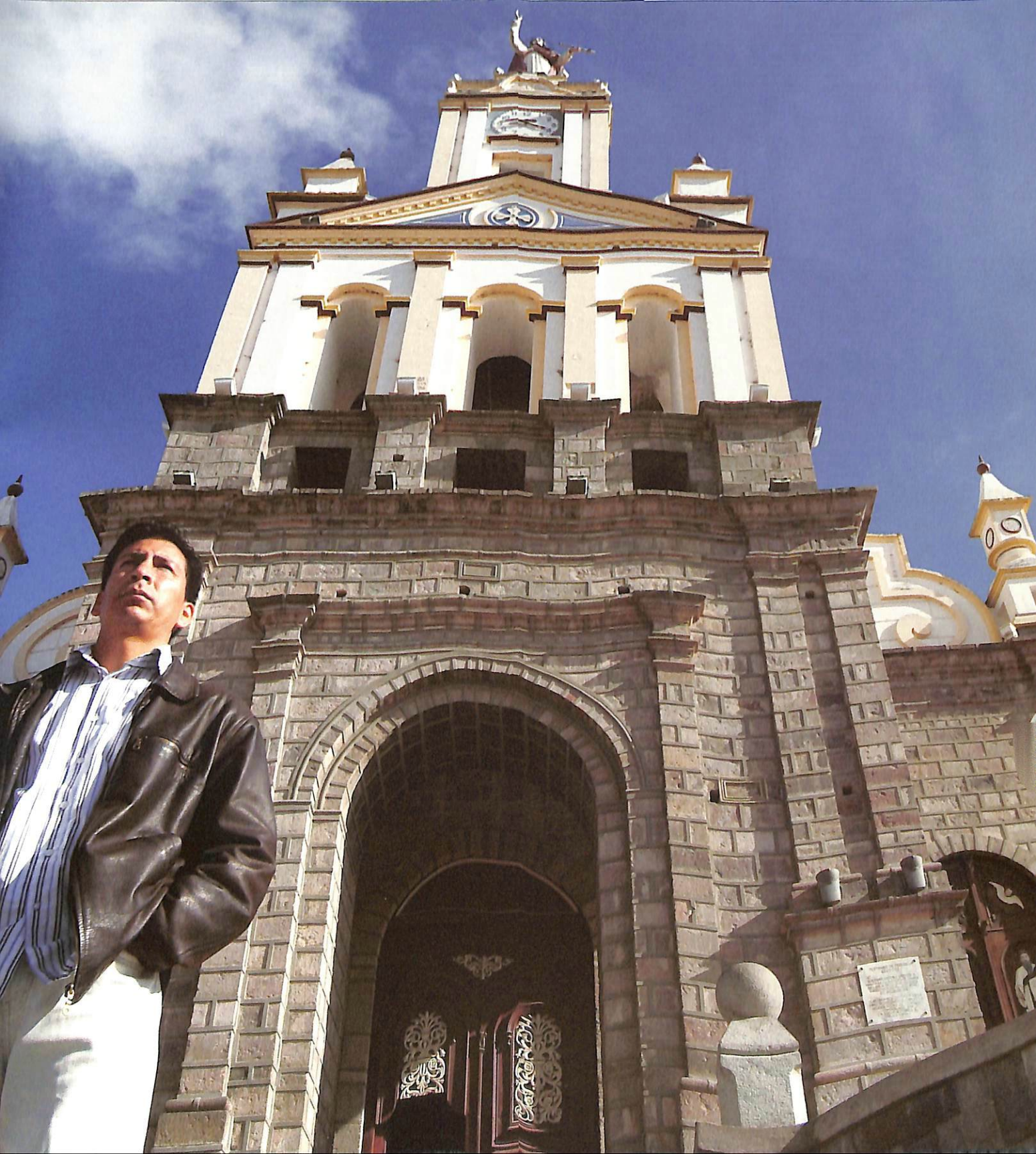
- 13 Ahora prácticamente no hay dónde exponer. Solo marquerías y algún café, donde no me parece muy digno montar una muestra. Por eso no he hecho últimamente exposiciones en Quito.
- 14 De muy joven ya participaba yo en concursos, y mi obra ha sido premiada, desde que estaba en sexto curso. Recuerdo el concurso del Convenio Andrés Bello, cuando gané en el Ecuador el primer premio, y a escala de los países signatarios, el segundo premio. Después he recibido distinciones en el Salón de Diciembre, el Mariano Aguilera, el Salón de la Independencia de Guayaquil, el Salón de París, y en un certamen en Francia.
- 15 Creo en los concursos en la medida en que constituyen una oportunidad para el artista de mostrar su obra. Pero no creo que se pueda decir que el que ganó es el mejor. No creo en eso. Mas hay que aceptar que un premio puede ser un gran estímulo. Por ejemplo cuando yo gané el Premio París, ese premio no solo me permitió viajar, sino que también reafirmó mi entrega al arte.
- 16 Yo me he preguntado ¿por qué cuestan tanto esas obras que se rematan en las subastas internacionales? Y no acabo de entenderlo. Pero creo que esos precios se justifican en algunos casos, como en el de Picasso, que ha dejado una huella imborrable en el arte universal.
- 17 Siempre estoy con proyectos en la cabeza. Ahora quiero incursionar a fondo en la escultura, que me apasiona, y precisamente estoy concluyendo un mural para la Universidad Autónoma de Quito.
- 18 Sueño en hacer obras importantes, y en ser reconocido por mi trabajo.

LUIS VINUEZA

-Cotacachi, 1971-

- 01 Comencé prácticamente desde la escuela, y me pareció natural, entonces, entrar al colegio Daniel Reyes, donde fui evolucionando gracias a las enseñanzas que ahí recibí. En todo caso, yo creo que el arte viene en la sangre, y ha sido para mí una manera de expresar mi mundo interior; un escape sin el cual me habría vuelto loco o habría muerto.
- 02 Un recuerdo imborrable para mí, es el de la profesora Emmita Montedeoca, que no solo nos daba Dibujo, sino que nos ayudaba con los materiales de trabajo.
- 03 Podría decir que me siento en deuda con el maestro Celso Rojas, que me ayudó en la Universidad, y con quien he trabajado bastante. Su obra me ha incentivado mucho, así como su manera de ver el mundo. Y de los extranjeros me fascinó, en Madrid, la obra de Rivera, un pintor del siglo XVIII.
- 04 ¿Mis temas? El ser humano en su escenario, tanto social como político y económico; sus frustraciones y fantasías.
- 05 He trabajado con el dibujo, la pintura, el grabado, etc., y ahora quiero hacer escultura, para ampliar mi campo de acción, que no puede tener limitaciones.

- 06 Yo creo que el artista necesita prepararse, conocer cada vez más, desarrollar su personalidad, y en estos términos la lectura y la investigación son instrumentos insustituibles. Lo cual, desde luego, se reflejará en su obra. A mí, entre otras cosas, me gusta la novela como género, y la última que leí es *El Coronel no tiene quién le escriba*, de García Márquez.
- 07 Una muestra que organizamos en la facultad de Artes de la Universidad Central, en colaboración con el colegio Daniel Reyes, y con grabados al aguafuerte, aguatinta, barniz blando; con serigrafías e imágenes digitales.
- 08 Es frustrante lo que ocurre en Imbabura, porque el arte local se ha quedado estancado. Es necesario que nos conectemos más con la Capital, que está tan cerca, para transformar, para ampliar nuestra visión hasta ahora localista del arte. Aquí se habla mucho de cultura, pero nadie hace nada por la cultura. Todo se queda en palabras, y ya se sabe el destino de las palabras, que se las lleva el viento.
- 09 El arte conceptual rompe de alguna manera las viejas estructuras. En principio era una rebelión contra el arte comercial, pero ahora ya lo adquieren los grandes museos. Pienso que este arte exige mucho estudio e investigación por parte del artista, para ser válido, y exige también una preparación del espectador. Yo estoy comenzando a practicarlo, y ya he expuesto algo.
- 10 Francamente, yo no me reconozco en lo poco que se ha dicho aquí sobre mi obra. Lo que pasa es que la crítica exige un trabajo de análisis, con sabiduría, y a eso hay que dedicarle tiempo y buena voluntad. Lo contrario cae en la improvisación y en la superficialidad.
- 11 Lamentablemente en nuestro medio no tenemos en la crítica personas especializadas, salvo quizás dos o tres. El verdadero crítico debería meterse a fondo en el mundo del artista, para entender su obra. Nuestros críticos se limitan a decir, por compromiso, cosas bonitas de la obra, pero sin trasfondo. Eso no le halaga al verdadero artista.

- 12 Yo aprecio mucho al artista que trabaja y que está inmerso en su obra. Por tanto detesto al que no hace nada, pero se permite criticar lo que hacen los otros, y peor cuando tiene un ego gratuitamente hipertrofiado.
- 13 Yo creo que para exponer, un artista casi siempre tiene dificultades, porque las instituciones que deberían apoyarlo, no lo hacen, y uno debe andar mendigando para montar una muestra. Y cuando ésta se inaugura, las autoridades que deberían por lo menos asistir, ni siquiera van. De otro lado, en Imbabura no existe una cultura de adquisición, y eso desmotiva al artista, que no vive del aire.
- 14 He tenido la oportunidad de participar en varios concursos, nacionales e internacionales, y mi obra ha sido distinguida con algunos premios, el de la Fundación El Comercio, en Quito, y el Goya de Plata en México, entre otros.
- 15 Yo pienso que no es cuestión de creer o de no creer en los concursos, sino de trabajar y presentar la obra, sin pensar en el premio. Lo importante, me parece, es que la obra se exponga y se muestre al público, porque ese es su destino.
- 16 Eso de las subastas me parece interesante en cuanto pueden favorecer a artistas vivos. De lo contrario resultan solo un negocio de los que tienen el poder económico.
- 17 Estoy preparando una exposición de dibujo para Cuenca, y otra para un evento de 10 artistas, con instalaciones y obras de gran formato, que se realizará a fines de este año o principios del que viene.
- 18 Sueño con poder construir un gran espacio para exponer, con una visión internacional, no solo mi obra sino también la de otros artistas.

Detalle de los cuadros y créditos de las fotografías

Gilberto Almeida

Gallo madrugador

Mixta sobre lienzo, 1993

202 X 202 cm

Foto Patricio Estévez

José Bastidas

Pareja

Óleo sobre lienzo, 2005

90 X 80 cm

Foto Jorge Delgado

Gustavo Cáceres

Espíritu de la música

Óleo sobre lienzo, 1990

46 X 61 cm

Foto Ronald Johnson

Jaime Calderón

Ella y el Imbabura

Óleo sobre lienzo, 2006

120 X 150 cm

Foto Patricio Estévez

Carlos Castillo

El coronel y sus ninfas

Acrílico sobre cartón, 2005

19 X 22 cm

Foto Miguel Huarcaya

Pablo Caviedes

Color de los sueños

43 X 170 cm

Canciones

20 X 168 cm

Lugar de ceremonia

15 X 92 cm

Acrílicos sobre lienzo, 2006

Foto Floriane Abitebol

Oliverio Corrales

Danza del maíz

Óleo sobre lienzo, 2005

61 X 76 cm

Foto Oliverio Corrales

Rafael Díaz

Gato azul, gato verde

Óleo sobre tela, 2006

170 X 150 cm

Foto Jorge Cañas

Margarita Guevara

Una tarde y el bambú

Tinta china sobre papel de arroz, 2005

97 X 66 cm

Foto Gilberto Rodríguez

Nicolás Herrera

Ruego a Dios

Óleo sobre lienzo, 2003

190 X 195 cm

Foto Nicolás Herrera

Salomé Lalama

La carta

Mixta, 2006

110 X 100 cm

Foto Patricio Calle

Ruby Larrea

Vegetación submarina

Témpera y acrílico, 1988

67 X 48 cm

Foto Kira Tolmick

Solymer López

Mirada profunda

Acrílico sobre lienzo, 2000

100 X 70 cm

Foto Kira Tolmick

Jorge Perugachy

Virgen del Sol

Acrílico sobre lienzo, 2001

100 X 80 cm

Foto Tarquino Mejía

Jorge Porras

Arquero de fortuna

Mixta sobre tela, 2005

52 X 37 cm

Foto Jorge Vinueza

Rosy Revelo

Orígenes

Mixta sobre lienzo, 2003

150 X 150 cm

Foto Hernán Dávila

Fernando Torres

Colores santos

Acrílico sobre lienzo, 2006

100 X 100 cm

Foto Jorge Delgado

José Villarreal

Árbol con sandías

Óleo sobre lienzo, 2006

120 X 150 cm

Foto Tarquino Mejía

Karlomán Villota

Codificación O

Acrílico sobre tela, 1998

150 X 150 cm

Foto Jorge Delgado

Luis Vinueza

Cangahua, carbón + hombre

Mixta sobre papel, 2006

95 X 76 cm

Foto Luis Vinueza

Las fotografías de los artistas son de Tarquino Mejía, a excepción de las de Pablo Caviedes, que son de Floriane Abitebol; la de Rafael Díaz, de Jorge Cañas; la de Margarita Guevara, de Gilberto Rodríguez, y la de Oliverio Corrales, que es una autofotografía.

Portada:

Gilberto Almeida

Quito Blanco

Mixta sobre lienzo, 1980

160 X 120 cm

Foto Tarquino Mejía

Índice

- 7 La identidad de Imbabura: belleza y diversidad,
Dr. Enrique Ayala Mora
- 13 Este libro,
Rodrigo Villacís Molina
- 14 Preguntas
- 17 Gilberto Almeida
- 22 José Bastidas
- 27 Gustavo Cáceres
- 32 Jaime Calderón
- 37 Carlos Castillo
- 42 Pablo Caviedes
- 47 Oliverio Corrales
- 52 Rafael Díaz
- 57 Margarita Guevara
- 62 Nicolás Herrera
- 67 Salomé Lalama
- 72 Ruby Larrea

77	Solimar López
82	Jorge Perugachy
87	Jorge Porras
92	Rosy Revelo
97	Fernando Torres
102	José Villarreal
107	Karlomán Villota
112	Luis Vinueza
118	Detalle de los cuadros y créditos de las fotografías

BIBLIOTECA MUNICIPAL
"PEDRO MONCAYO"

IBARRA

ISBN 9978-45-380-6

9 789978 453803

UNIVERSIDAD ANDINA
SIMON BOLIVAR
Ecuador

Una expresión de buen gusto...

*Diners Club
International*