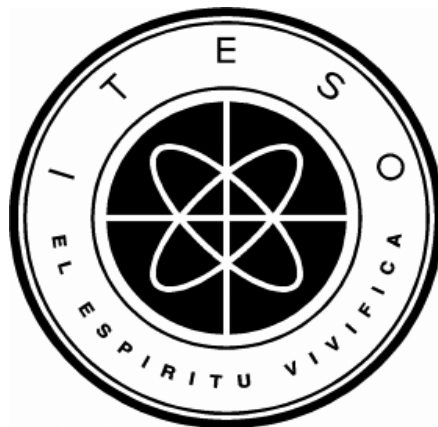

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

**Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior según Acuerdo Secretarial 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976**

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA Y LA CULTURA

Artistas independientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara: perfil de identificación, espacios de difusión y auto-representaciones sociales sobre sus prácticas artísticas y de comunicación

Tesis que para obtener el grado de
Maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura
Presenta

Arq. Yolanda Torres López

Director de Tesis: Dr. Juan Manuel Velázquez Ramírez
Tlaquepaque, Jalisco. Enero 2015

Resumen

El presente trabajo es un proyecto de investigación que se inserta en el marco de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. En este proyecto se aborda la problemática de los artistas independientes de la ciudad de Guadalajara, México, el tipo de autodefinición que hacen de ellos mismos y las representaciones sociales que tienen sobre sus prácticas artísticas y sus prácticas de comunicación. Este trabajo se planteó como objetivo aproximarse al esclarecimiento del tipo y la ubicación de los principales espacios de difusión de los artistas independientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El supuesto fundamental del que parte en esta investigación es que existen diferentes tipos de centros de difusión de obras artísticas y que a partir de las prácticas artísticas y de comunicación de los artistas independientes es posible identificar formas de representaciones sociales construidas por ellos. Se da cuenta de la metodología utilizada que fue de carácter mixto se usaron datos cualitativos y cuantitativos. Se trabajó con métodos deductivos e inductivos mediante técnicas de observación y registro de datos, lectura analítica e interpretación de documentos, entrevistas semi/estructuradas y análisis de contenido. Al final este trabajo tomó cuerpo en una tesis de grado que es lo que aquí se presenta.

Palabras clave

Artistas independientes, perfil de identificación, difusión, representaciones sociales, prácticas artísticas, prácticas de comunicación

Abstract

The present work is a research project of Science and Culture Communication's Master from ITESO. This work approaches to the matter of self-definition, public confrontation and diffusion of independent artists at Guadalajara city in México, their work and the social construction that they have made of themselves. This work tries to explain the kind and location of the more representative independent art centers in Guadalajara Metropolitan Area. The hypothesis from this investigation begins with the idea that different kinds of artists diffusion centers, artistic and communication practices of independent artists exists, and that we can identify from the different kind of spaces and ways of communication the social characters and images from the cultural construction. To develop a method approach to the reality understanding was mixed, using qualitative and quantitative data. Deductive and inductive methods were used by techniques of observation and recording of data, analytical reading and interpreting documents, semi-structured interviews and content analysis. At the end, this work takes form in the grade thesis that here is present.

Keywords

Independent artists, identification, diffusion, social representations, artistic practices, communications practices

Agradecimientos

Dedico esta tesis a mi hija Jimena que es la inspiración de mi vida.

A mis hermanas Teresa y Laura por compartir conmigo sus valiosos conocimientos.

A mis amigos Gabriela, Karina y Jorge quienes fueron un gran apoyo emocional durante el tiempo en que escribía esta tesis.

A mis padres Teresa y Mario quienes me apoyaron todo el tiempo.

Al padre de mi hija Tadatoshi quien me apoyo y alentó para continuar, cuando parecía que me iba a rendir.

A mi tutor Juan Manuel quien nunca desistió al enseñarme, y continuó depositando su esperanza en mí.

A los sinodales quienes estudiaron mi tesis y la aprobaron.

A todos los que me apoyaron para escribir y concluir esta tesis.

Para ellos es esta dedicatoria de tesis, pues es a ellos a quienes se las debo por su apoyo incondicional.

Índice

Introducción.

Capítulo I. 1

Marco contextual. *Ubica-arte en Guadalajara* 2

Capítulo II. 9

Marco conceptual. *Un asomo a la construcción del arte: investiga-arte.* 10

Conceptos relacionados con las representaciones sociales 17

Conceptos relacionados con la sociología de la cultura 19

Conceptos relacionados con la teoría de la comunicación 21

Conceptos relacionados con la comunicación interactiva digital 23

Escenarios de los conceptos 25

Capítulo III. 29

Aproximación metodológica a la realidad de estudio. *Siguiendo los pasos del arte: estudia-arte.* 30

Capítulo IV. 38

Incursión en el campo. *Aproximación empírica a la realidad de estudio: aproxima-arte.* 39

Mapeo de artistas independientes en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 39

Galerías 40

Centros culturales 41

Museos 43

Mape-arte 45

Entrevistas a artistas independientes en la Zona Metropolitana de Guadalajara: entrevista-arte 50

Artista A. Humberto Ortega Villaseñor 51

Artista B. Nora Elena Salgado Solís 52

Artista C. José Alfredo Sánchez Gutiérrez 52

Funcionario Público. Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado 53

Capítulo V. 58

Interpretación analítica de estudio. *Miradas desde el arte independiente: analiza-arte* 59

Concepto de artista independiente 60

Aspectos que influyen 61

Respecto a qué o respecto a quién 61

Lógica de mercado 62

Tecnologías de la información y la comunicación TIC'S 63

Redes sociales 64

Formas de organización 64

Divisiones y acuerdos 65

Relación de artistas independientes y no independientes 65

Autopercepción 66

Reflexiones finales	68
Fuentes de consulta	72
Anexo 1. Guía de entrevista	77
Anexo 2. Ubicación de museos, galerías de arte y centros culturales	78
<i>Gobierno Estatal</i>	<i>78</i>
<i>Gobierno Municipal</i>	<i>79</i>
<i>Universidades</i>	<i>83</i>
<i>Iniciativa privada</i>	<i>84</i>
<i>Asociaciones civiles</i>	<i>88</i>
Anexo 3. Transcripción de entrevistas	90
Anexo 4. Tabla de ilustraciones	115

Introducción.

Antecedentes

Esta investigación surgió de una idea inicial de estudiar museos como espacios de comunicación. Esa idea giraba en torno a espacios físicos como lugares de intercambio de señales en términos de Manuel Martín Serrano (1982). Con la intención de elaborar un diagnóstico de los museos existentes en Guadalajara, se comenzó por hacer una revisión histórica y una clasificación de distintos tipos de este tipo de espacios con base a sus contenidos, para finalmente, centrarse en los museos existentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Como resultado de este trabajo inicial se elaboró un catálogo descriptivo de museos desde un punto de vista institucional.

En las visitas físicas a estos espacios de exposición se identificó que existían espacios que no estaban catalogados y que sin embargo realizaban la función de difundir obras de arte generadas por artistas independientes, estos entendidos como creadores de una identidad de resistencia generada por aquellos actores que se encuentran en posiciones o condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyeron trincheras de resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones dominantes de la sociedad (Castells, 2001:30).

La investigación dio un giro distinto. La primera manera de abordarla fue la relación de la historia de vida del artista independiente de Guadalajara con sus productos artísticos; la lectura semiótica de los productos artísticos generados por el artista y las estrategias de comunicación que vinculan al artista independiente con las audiencias.

El estudio se enfocaba no sólo en las galerías de arte sino también en las páginas web de los artistas. Este planteamiento inicial se reestructuró debido al tránsito realizado de los espacios físicos a los espacios virtuales de difusión de la obra de artistas independientes de Guadalajara. Fue entonces que comenzaron a surgir

preguntas respecto a la manera en que integran las tecnologías digitales en sus prácticas.

El proyecto de investigación cambió de rumbo cuando se identificó la perspectiva de las representaciones sociales que construyen los artistas independientes en los procesos de comunicación interactiva digital que hacen de su obra desde una perspectiva sociocultural. Por tanto se optó por reformular el planteamiento de la investigación.

Problematización de la realidad de estudio

Problematizar la realidad de estudio significa adoptar una actitud analítica de cuestionamiento sobre los diferentes aspectos relacionados con la investigación que se emprende. Esta problematización se ubica dentro de lo que pudiera nombrarse duda analítica o dudas analíticas. Estas dudas parten de cuestionar lo que se cree que se conoce sobre la realidad de estudio. De esta manera, a partir de las dudas analíticas es que la realidad es convertida, por quien investiga, en problema de investigación. Así se muestra que la realidad no existe como problema, sino se construye como tal de parte de quien investiga, a partir de que el investigador empieza a cuestionarse cosas que parecen naturales, normales, recurrentes y a históricas.

Problematizar de entrada significó que cada elemento asociado a la investigación habría que colocarlo en el terreno del decir cotidiano de los sujetos, esto es: de las doxas como conocimiento de sentido común fragmentado y normalizado. También significó poner en duda aspectos que desde el campo científico se han considerado como verdades inmutables, llamadas doxas científicas en términos de Bourdieu (1995).

Bajo esta lógica problematizar significó colocar en el centro del cuestionamiento aspectos vinculados a lo que en este trabajo se consideran elementos en la mira del

cuestionamiento: arte, artista, artista independiente, difusión, representaciones sociales, prácticas artísticas y prácticas de comunicación.

De esta manera lo que se deben destacar son el lugar que ocupa el arte como práctica social en los contextos actuales; las codificaciones que hacen que algo sea considerado arte y no artesanía, por ejemplo; la relación que existe entre el considerar como arte un producto dependiendo de las perspectivas culturales desde donde se define ese estatus y el establecer la relación que existe entre arte y cultura, entre arte y política-poder y entre arte e ideología. Indagar sobre estos aspectos permitió identificar las visiones que sobre el arte existen, y que se encuentran en disputa por constituirse como visión hegemónica, que legitima ciertas obras y deslegitima otras.

Sobre el artista fue fundamental problematizar la manera en que es, sobre todo, un sujeto situado históricamente, pero al mismo tiempo productor de los contextos sociales-culturales y políticos que lo construyen como tal. Entonces fue importante destacar la comprensión del artista como sujeto multidimensional; la relación entre pensamiento y realidad; el vínculo entre la representación social y la acción; y el carácter de las representaciones sociales y su relación con lo simbólico.

Es posible que para algunos artistas independientes las tecnologías digitales sean una representación social de la multimedia global capitalista percibida como herramienta de control y propaganda más que como una herramienta o alternativa de comunicación. Paradójicamente para aquellos que buscan la libertad, los foros, el ágora y las tribunas estos espacios aparentemente democráticos, sin restricciones ni límites y totalmente expuestos, les resulten sospechosos, provocando desconfianza y sean percibidos como herramientas de mercadotecnia de los grupos en el poder y su uso les resulte molesto. Es aquí donde los paladines de la tolerancia y la independencia en algunos casos se vuelven intolerantes a todo aquello que consideran viene de los grupos que tienen intereses y agendas de poder y control de la sociedad, los recursos naturales, los medios de comunicación, las ideas, las tendencias y el consumo.

Por otra parte se trató de indagar hasta donde la representación social que se tiene del artista independiente por individuos integrantes de algún grupo social estructurado ya sea político, económico o religioso es la de que éstos artistas son una moda pasajera, rebeldes sin causa, con pasiones de la juventud, haraganes sin compromiso; gente que critica todo por método y se opone por vocación; o inclusive estafadores que quieren vender cualquier basura o garabato como si se tratase de una obra de arte. Pero también se buscó identificar hasta donde la intolerancia funciona en ambos sentidos, los imaginarios que los artistas independientes tienen de aquellos que no lo son es negativa y se encuentra llena de calificativos al igual que la representación social que tienen los individuos de grupos estructurados sobre los artistas independientes.

También entender que los extremos se tocan y se rechazan, y se entienden como grupos antagónicos pero paradójicamente son los grupos de poder cultural, político, económico y religioso los que pueden llevar a un artista a ser legitimado y rebasar la oposición de otros individuos. La calidad, la cantidad y el tamaño de la obra de los artistas dependen directamente del financiamiento de grupos de individuos que el artista percibe como antagónicos. Los artistas del Renacimiento por citar un ejemplo que eran las mentes más liberales, propositivas y críticas de su época, unos verdaderos iconoclastas, rebeldes y herejes que querían romper con esquemas del pasado y poner luz sobre todas las sombras del presente finalmente han trascendido y son monumentales gracias al dinero de los grupos que representaban todo lo que ellos criticaban: la iglesia romana, la banca, los políticos, y los militares.

Los medios masivos de comunicación y en particular la internet, que es un medio gratuito, representan la oportunidad más grande que ha tenido el arte en toda la historia de la humanidad de llegar a todos los rincones del planeta sin restricciones políticas ni geográficas y a una cantidad de espectadores sin precedente. Para que un individuo aprecie, valore y finalmente necesite y consuma el arte la receta es, exponerlo al arte.

El internet es una herramienta que puede llegar a cada individuo para ser expuesto, esta exposición es una herramienta que podría transformar la representación

social de los individuos respecto al arte. El arte no necesita solamente de profesores ni de manuales ni teoría, es tan poderoso que le basta con estar frente al espectador de una forma directa. La representación del arte es muy cotizada, no hay objeto más reconocido de la creación humana en este planeta que aquellos que están catalogados como obra de arte. El problema es que esta representación social no forma parte de la cultura de las mayorías, sigue siendo una cuestión de élite cultural y generalmente también económica. Un ejemplo de esto son las compañías de seguros y las instituciones financieras que son las mayores consumidoras de obras de arte porque en la construcción social el arte es lo más valioso que existe, cada día cuesta más y no pierde su valor.

Otro ejemplo claro se ubica durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos nazis empiezan a perder las batallas y su reacción fue la de apropiarse de obras de arte y llenar vagones de trenes de cuadros y esculturas para llevarlos a escondites seguros, los primeros trenes de la huida no iban cargados ni de oro, ni de combustible, ni de municiones, tampoco de agua y alimentos contrario a lo que la lógica militar determinaría.

Sería interesante estudiar y entender la dimensión social de los medios masivos de comunicación y la internet tienen para revalorar la construcción social del arte a principios del siglo XXI. No perdamos de vista nunca que el arte es un medio de comunicación y es después del lenguaje, el medio de comunicación humana más antiguo que existe. Como todo medio de comunicación el arte necesita de dos, el que envía el mensaje y el que lo recibe.

Construcción de la pregunta central de investigación

Toda investigación tiene una pregunta central que es la que orienta el trabajo en conjunto de la labor investigativa en este caso la pregunta de investigación se formuló de la siguiente manera: ¿Cuál es el sentido de la ubicación de los espacios de expresión de las obras de los artistas independientes de la Zona Metropolitana de

Guadalajara, cuál es su perfil de auto identificación y cuáles son las representaciones sociales que tienen sobre sus prácticas artísticas y sus prácticas de comunicación?

Formulación de preguntas secundarias o subsidiarias

Mientras que la pregunta general sirvió para formular el título de investigación e identificar las variables, las preguntas particulares o secundarias fueron útiles para dimensionar la realidad de estudio, delimitarla, y sobre esta base se formularon los objetivos particulares. Estas preguntas fueron:

1. ¿Qué tipo de espacios utilizan los artistas independientes para dar a conocer sus obras?
2. ¿Qué sentido se desprende de la ubicación de dichos espacios?
3. ¿Cuál es la representación social que los artistas han construido sobre sus prácticas de producción, difusión y organización?
4. ¿Qué tipo de representación social tienen los artistas independientes sobre el mercado y las instituciones oficiales?
5. ¿Cuál es la representación social que los artistas tienen sobre las formas y los medios de comunicación que utilizan para dar a conocer sus obras?
6. ¿Qué representación social poseen sobre las tecnologías de información y comunicación?
7. ¿Qué uso hacen de este tipo de tecnologías y de las redes sociales?

Presentación del título de investigación

El tema de investigación consiste en el elemento central a partir del cual se desarrolló el estudio. Este tema se estructuró con tres elementos, dos conceptos ordenadores teóricos que fueron las representaciones sociales y la comunicación y un referente empírico que refirió el proceso de difusión de las obras que realizan los artistas independientes de Guadalajara, partiendo de estos presupuesto el título que enmarcó este trabajo de investigación es *Artistas independientes de la Zona*

Metropolitana de Guadalajara: perfil de identificación, espacios de difusión y auto-representaciones sociales sobre sus prácticas artísticas y de comunicación.

Caracterización de la investigación

El propósito de la presente investigación fue exploratorio. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si se desea indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (Hernández-Sampieri, 2006:101). Esta investigación buscó identificar el tipo y la ubicación de los principales espacios de difusión artística de los artistas independientes de la ciudad de Guadalajara y la interpretación de sentido que se desprende del tipo y ubicación de estos espacios e incluyó elementos descriptivos como punto de partida, primero la relación entre el artista y lo independiente, segundo la relación entre el artista y lo no independiente, tercero la relación entre el artista y su obra, cuarto la relación entre el artista, su obra y la difusión, quinto la difusión y la relación entre lo activo digital y lo comunicativo no digital, sexto la relación entre el artista y su representación, y por último la relación entre las representaciones, difusión y prácticas artísticas y de comunicación.

El acceso al campo de artistas independientes de Guadalajara en este caso fue personal y directo a través de relaciones sociales, pero también a partir de establecer contactos por vía telefónica y Facebook, a partir de donde se les solicitó la entrevista.

Los aspectos éticos fueron la confidencialidad, participación voluntaria, permiso para grabar y transcribir la entrevista y el anonimato, si el entrevistado lo solicitó de esa forma.

Justificación

Socialmente este estudio se justificó porque hasta el momento la mayor parte de la sociedad y el arte en Guadalajara aparecen divorciados. Existe la creencia que la sociedad necesita ser aproximada por eruditos al arte como parte de la cultura, lo que aún no es comprendido es que ni las personas quieren acercarse ni es ese el método para hacerlo. Por tanto, esta investigación planteó una necesidad y exigencia de empezar a entender este divorcio entre sociedad y cultura, entre sociedad y arte y empezó a dar los primeros pasos para saber que incluso a través de medios digitales interactivos es posible comenzar esta tarea, no de aproximación sino despertando el interés en los individuos sobre las cuestiones artísticas y culturales.

Se pretendió intervenir en las representaciones que se tienen sobre el artista y colocarlo frente al mundo y junto al mundo, porque habitualmente el artista se considera como un haragán, como aquel que se le ocurre algo y dice que eso es arte, modificar socialmente los dispositivos culturales de cada individuo que cree que un artista es el que no hace nada, o que un científico es un loco, no solamente entre la misma sociedad sino entre los artistas mismos que forman parte de esa sociedad. Existirá el artista que rechace la difusión comercial y se autodenomine revolucionario hasta que sus obra sea exhibida en alguna galería reconocida, en ese momento quizás se olvide de todo lo demás.

Esta investigación desde la comunicación se justificó porque aportó elementos de reflexión sobre la tarea que debe cumplir el comunicólogo, dar a conocer e intercambiar sentidos con la sociedad como mediador que es, partiendo de que el arte es una de las construcciones sociales determinantes de la estructura social. Fue relevante tratar de entender las maneras en que incide la teoría de la comunicación y las nuevas herramientas y tecnologías de las que hacen uso los que comunican para difundir y llevar a cabo las tareas, el estudio, la exposición, la comunicación y finalmente el reconocimiento y la comercialización del trabajo de los artistas. Se consideró relevante averiguar si el desarrollo de las teorías y la tecnología, que

indudablemente están transformando el mundo tienen un impacto en el quehacer de los artistas y de qué manera se han incorporado al conocimiento socialmente elaborado y compartido.

La Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura en el ITESO ganó en un campo que se considera alejado de la preocupación científica que es el arte, porque este tipo de investigaciones rompe dinámicas de los individuos que suponen que lo que es válido estudiar son aspectos exclusivamente científicos, por considerarse como legítimos, y fortalece un perfil para futuros estudiantes e investigadores, involucrando aspectos como lo cultural, lo estructural y lo comunicativo con un lenguaje nuevo.

Implicó también el esfuerzo de parte del investigador por comprender la comunicación desde la arquitectura y donde el eje central es el arte mismo que establece un puente entre arquitectura y comunicación.

Objetivos generales y particulares

Los objetivos son el punto de partida que orienta el proceso de la investigación, transmiten la intencionalidad del investigador y permiten determinar si se lograron los resultados esperados. Los objetivos se clasifican en generales, particulares y específicos. Los generales establecen las grandes metas a conseguir por medio de la investigación. Los objetivos particulares indican las finalidades parciales que se deben alcanzar para conseguir cumplir la meta establecida en el objetivo general correspondiente. En esta investigación se plantearon objetivos a conseguir, los cuales se formularon de la siguiente manera:

1. Identificar el tipo y la ubicación de los principales espacios de difusión artística de los artistas independientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

- 1.1. Construir una topografía de los principales espacios de difusión de la obra de los artistas independientes de Guadalajara.

- 1.2. Interpretar el sentido que se desprende de la ubicación del tipo y ubicación de espacios de difusión de sus obras.
2. Conocer las representaciones sociales que los artistas independientes tienen sobre sus prácticas artísticas y sus prácticas de comunicación.
 - 2.1. Conocer la representación social que los artistas independientes tienen sobre el sentido de lo independiente.
 - 2.2. Identificar la auto/representación que los artistas han creado sobre sí mismos.
 - 2.3. Conocer la representación socialmente construida que los artistas independientes tienen sobre otros artistas independientes y sobre las instituciones oficiales de cultura.
 - 2.4. Conocer las formas de comunicación que utilizan los artistas independientes para difundir su obra incluido el posible uso que hagan de las redes sociales virtuales.

Hipótesis de trabajo

Para esta investigación se formuló una hipótesis de trabajo que no es una hipótesis para comprobar sino que es una hipótesis como una pauta de acción para desarrollar el trabajo investigativo. Esta corresponde enteramente a los objetivos y a la formulación del problema de investigación y quedó redactada de la siguiente manera:

Existen diferentes tipos de centros de difusión de las obras de arte tales como galerías, museos, y centros culturales. En conjunto, pueden clasificarse como de carácter privado y público. Por características de su jurisdicción pueden ser de tipo municipal, estatal y federal. Todos estos espacios tienen en común el

ser escenarios considerados como opción por los artistas independientes para difundir su obra.

A partir de la interpretación que el artista independiente de Guadalajara hace de sus prácticas artísticas y sus formas de comunicación, será posible identificar formas de representaciones sociales construidas de sí mismo, los otros y la difusión de su obra artística.

En el trabajo de difusión de sus obras los artistas independientes de Guadalajara adoptan diferentes modalidades de comunicación interactiva digital derivadas de la convergencia e hipermediación de los medios de comunicación.

Metodología

La metodología puede caracterizarse como cualitativa o como cuantitativa. Cada uno de estos planteamientos metodológicos responde a una perspectiva teórica de investigación, que a su vez se fundamenta en una postura epistemológica. La metodología cualitativa tradicionalmente se ha entendido como esa visión de organización de la tarea de investigación que busca apropiarse de los procesos singulares que caracterizan a una realidad concreta, sin pretender generalizar las conclusiones que obtenga de ese estudio. En tanto que la metodología cualitativa busca aproximarse y comprender una realidad de estudio buscando aplicar y generalizar sus conclusiones a otras realidades parecidas. Lo cierto es que en la actualidad esa dicotomía entre metodología cualitativa y cuantitativa comienza a superarse. Las fronteras entre ambas formas de abordar la investigación se van desdibujando. La complejidad de la realidad cada vez más justifica que en una misma investigación se pueda considerar una dimensión cualitativa, pero también una cuantitativa. Esto en lugar de enturbiar el estudio, le favorece, porque le posibilita abordar la realidad con una doble intencionalidad.

En la presente investigación se utilizó una metodología mixta utilizando datos cuantitativos y cualitativos obtenidos de técnicas etnográficas e investigación documental. El centro del análisis lo constituyeron los artistas independientes residentes en la ciudad así como las diferentes formas de difusión de su obra que fueron analizadas a través de los elementos de la teoría de la comunicación. Se exploró la percepción que el sujeto tiene de sí mismo, de la difusión de su trabajo, de sus prácticas artísticas y de comunicación así como el contexto que sirvió de parámetro para explicar, cómo es que esas percepciones se traducen en representaciones sociales en un espacio donde se relacionan, orientan y producen prácticas concretas.

Resumen de capítulos

El capítulo I del presente documento se titula Marco contextual. *Ubica-arte en Guadalajara*, en el se da cuenta del lugar específico donde se llevó a cabo la investigación que es la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Se hace una breve descripción del sistema político de la ciudad, la división de poderes y atribuciones de cada uno, recursos multimedia y la infraestructura con que cuenta la Zona Metropolitana de Guadalajara ZMG para exhibir y promover el trabajo de los artistas.

En el capítulo II Marco conceptual. *Un asomo a la construcción del arte: investiga-arte*, se hace una compilación de diferentes teorías, descripciones y estudios en los que se fundamentó esta investigación y que sirvieron como una medida por tratarse de conocimiento sistemático establecido, sin embargo no se tomaron estos conceptos como formulaciones acabadas, sino como puntos de referencia que se utilizaron para orientar el trabajo de aproximación y comprensión de la realidad de estudio. Se construyó un pequeño esbozo de las características generales del enfoque teórico utilizado. Se indagó lo que otros investigadores y teóricos han dicho con anterioridad respecto a las representaciones sociales, la sociología del arte, la teoría de la comunicación y la comunicación interactiva digital. Finalmente se construyó un marco conceptual para definir los conceptos fundamentales de la investigación.

El capítulo III llamado Aproximación metodológica a la realidad de estudio. *Siguiendo los pasos del arte: estudia-arte*, explica las fases, los momentos y los niveles que se utilizaron en esta investigación para comprender el objeto de estudio y cumplir con los objetivos establecidos. Se describe la secuencia de trabajo tomando como referencia los objetivos generales y particulares. La metodología utilizada fue de carácter mixto.

El capítulo IV es Incursión en el campo. Aproximación empírica a la realidad de estudio. *Aproxima-arte*. Este apartado contiene un mapeo de artistas independientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara ZMG así como entrevistas con artistas independientes residentes en Guadalajara. Este acercamiento permitió identificar cuáles son las características e interacciones entre actores, instituciones públicas, instituciones privadas, medios de comunicación, tecnologías de la información, el público y el diálogo que se desarrolla entre ellos como resultado de esta interacción.

El capítulo V se llama Interpretación analítica de estudio. *Miradas desde el arte independiente: analiza-arte*. Por último se realizó un análisis que conecta los elementos teóricos del marco conceptual con el referente empírico y los datos recabados en la investigación, en esta etapa se hace una interpretación de la realidad de estudio a partir de la teoría seleccionada en un esfuerzo de objetividad evitando externar sensaciones y puntos de vista personales. Este capítulo es donde se ofrece al lector de la tesis una manera de entender al sujeto de estudio.

Espero que este texto que a continuación se presenta cumpla con los objetivos que se plantearon como meta del desarrollo de esta maestría.

Arq. Yolanda Torres López

Zapopan, Jalisco, Enero de 2015

Capítulo I.

Marco contextual. *Ubica-arte en Guadalajara.*

Marco contextual. *Ubica-arte en Guadalajara*

En este capítulo se abordan las características generales de la ciudad de Guadalajara. La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece que México es una república democrática, representativa y federal. Esta república se divide en 32 entidades federativas que incluye su capital el Distrito Federal (sede del gobierno federal). Estas entidades llamadas estados se dividen a su vez en municipios libres y soberanos y el Distrito Federal en delegaciones. Guadalajara es la capital del Estado de Jalisco y está conformada oficialmente por 8 municipios, seis centrales: Guadalajara (sede del gobierno estatal y capital del Estado), Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga y dos exteriores: Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos al no formar parte de la mancha urbana.

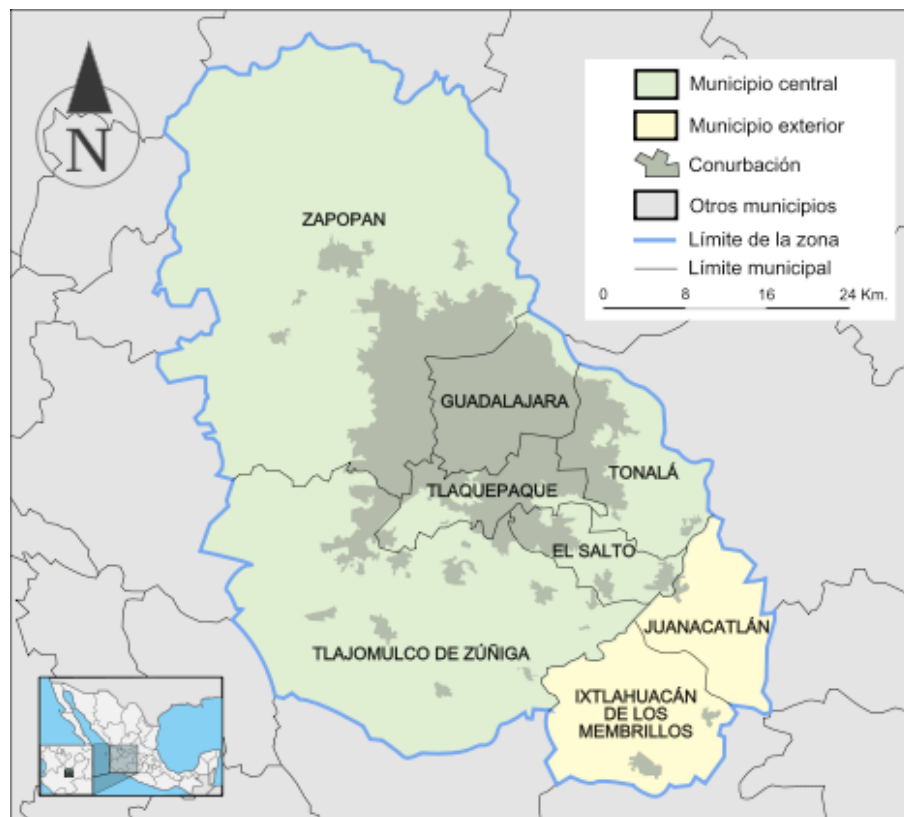

Ilustración 1. Mapa de la Zona Metropolitana de Guadalajara

El municipio de Guadalajara está dividido en zonas: Centro, Minerva, Huentitán, Oblatos, Olímpica, Tetlán e Industrial (Cruz del Sur).

Ilustración 2. Mapa de Zonas del Municipio de Guadalajara

La ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, se ubica entre los paralelos 20°36' y 20°46' de latitud norte; los meridianos 103°15' y 103°25' de longitud oeste; altitud entre 1 000 y 1 700 m. Colinda al norte con los municipios de Zapopan e Ixtlahuacán del Río; al este con los municipios de Ixtlahuacán del Río, Zapotlanejo, Tonalá y Tlaquepaque; al sur con el municipio de Tlaquepaque; al oeste con los municipios de Tlaquepaque y Zapopan. Ocupa el 0.19% de la superficie del estado de Jalisco. Según datos del último censo del año 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, la ciudad de Guadalajara tiene una población total de 1'495,189 habitantes de

los cuales 717,404 son hombres y 777,785 son mujeres. El uso del suelo es zona urbana 94.48% y selva 5.52%.

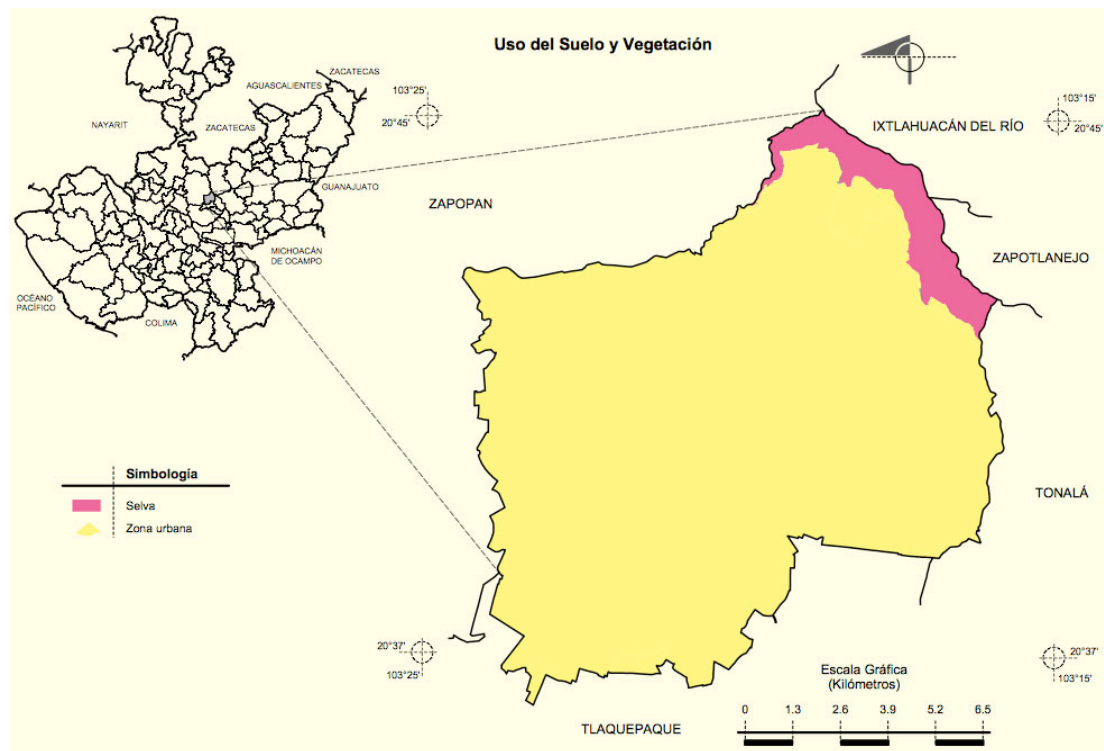

Ilustración 3. Conjunto de datos vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación Serie III. Fuente: INEGI

En el momento en que se realizó esta investigación el presidente de la República titular del gobierno federal es el Lic. Enrique Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional PRI), el gobernador del Estado de Jalisco titular del gobierno estatal es el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (PRI), el alcalde de Guadalajara titular del gobierno municipal es el Ing. Ramiro Hernández García (PRI). El alcalde de Zapopan titular del gobierno municipal es el Lic. Héctor Robles Peiro (PRI), el alcalde de Tlaquepaque titular del gobierno municipal es el Lic. Alfredo Barba Mariscal (PRI), el alcalde de Tonalá titular del gobierno municipal es el Lic. Jorge Arana Arana (PRI), el alcalde de El Salto titular del gobierno municipal es el C. Joel González Díaz (PRI) y de Tlajomulco de Zúñiga titular del gobierno municipal es el Mtro. Enrique Alfaro Ramírez (Coalición Partido del Trabajo PT y Movimiento Ciudadano).

Cada nivel de gobierno tiene su institución encargada del tema de la cultura y las artes: El Gobierno Federal de México cuenta con el Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CONACULTA, el Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, el Fondo de Cultura Económica FCE, y el Centro Nacional de las Artes CENART. El Gobierno Estatal de Jalisco cuenta con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. A nivel municipal se cuenta con la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, el Instituto Municipal de Cultura de Zapopan, la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Tonalá, la Dirección de Cultura de San Pedro Tlaquepaque, el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Tlajomulco y la Dirección de Cultura Municipal de El Salto.

En la página de la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco SCJ se encontró que uno de sus objetivos es el de generar plataformas para la formación artística para su especialización desde una perspectiva innovadora, incluyente y descentralizada. Los edificios culturales administrados y que dependen de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco pueden clasificarse en teatros, foros, museos, casas de la cultura y librerías.

La Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara a nivel municipal tiene como objetivo general según su página <http://www.cultura.guadalajara.gob.mx>, “re significar y ampliar criterios de acción en la política cultural del gobierno municipal dentro de un modelo de transversalidad institucional y como objetivos particulares el impulsar el cambio de paradigma en la percepción social de cultura que trascienda la noción de entretenimiento y recreación, impulsar proyectos especiales que logren un alto impacto social y fomenten la creación, circulación, y consumo cultural entre los habitantes de la ciudad y articular adecuadamente las políticas de ámbito Federal con las locales.” Para fomentar el aprendizaje relacionado con la cultura y las artes esta secretaría mantiene una oferta permanente de inmuebles como museos, galerías y centros culturales comunitarios.

El sector privado dispone de espacios para la exposición de obras de arte cuyo objetivo no es únicamente la difusión de arte sino además la promoción del trabajo del

artista, su apreciación en términos económicos, el reconocimiento del valor del arte como una inversión que no se devalúa y de este modo dotar al artista de una herramienta que le permita vivir de su trabajo estos espacios se encuentran en galerías de arte, cafés, restaurantes, teatros e inmuebles adaptados para este fin.

Las características de los entornos donde se desarrolla la difusión de los artistas de Guadalajara son entornos urbanos dirigidos a personas con estudios universitarios, ya que el costo de estos productos es accesible a clases sociales altas, estas piezas no solamente son obras de arte dirigidas a quienes puedan apreciarlas sino que tienen el carácter de símbolos de educación, cultura y estatus.

Tienen un lenguaje urbano, cosmopolita o regionalista y la pretensión de ser espontáneo y fresco, además de ser objetos para contemplar y disfrutar son objetos que sirven para decir que su propietario es una persona culta, sensible y en contacto con lo que ocurre en el mundo.

El arte se vuelve elitista no porque esa sea la intención inicial del artista sino porque el arte no es indispensable para sobrevivir es lo último en la lista de prioridades de una familia, anteponiéndose la comida, el vestido o la educación. Ahí radica la importancia de los museos haciendo el arte accesible y visible aún para los que no puedan poseerlo. Es importante entonces mencionar al internet como otra alternativa para acceder a las obras de arte.

La incorporación de México al mundo digital, en particular al desarrollo de internet, puede considerarse tardío (Arredondo-Ramírez, 2007). Desde fines de la década de los ochenta se iniciaron esfuerzos por adoptar esta tecnología de comunicación al mundo universitario, siguiendo en buena medida los pasos de su desarrollo en Estados Unidos. Frente a una casi nula política gubernamental en la materia y una exigua participación empresarial en el medio emergente, las universidades mexicanas representaron el espacio innovador desde donde se comenzó

a tejer una red digital que tres lustros después alcanza a casi una quinta parte de la población, y en la que la concurrencia de prestadores públicos y privados del servicio también se ha multiplicado.

La expansión de Internet, en México, ha seguido un proceso relativamente “natural”, y su penetración ha florecido en los núcleos urbanos y entre los segmentos de población cuyo perfil sociodemográfico se ajusta a las características que, en su momento, sirvieron como campo de cultivo del nuevo medio en otras latitudes. El grueso de la población de internautas en México está dibujado por jóvenes y no tan jóvenes, cuyo nivel de educación es superior al promedio nacional, ajeno al mundo de pobreza.

Según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en su 9vo. Informe *Hábitos de los usuarios de internet en México 2013*, sustentado en distintas fuentes como el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y el Departamento de Investigación Online de la Empresa (ELOGIA) ha plasmado un panorama general de los usuarios de la red en el país. Su más reciente informe habla de la existencia de poco más de 45 millones de internautas entre los 6 y 55 años de edad, de los cuales 90% radica en zonas urbanas. El reporte sostiene que casi el 30% de los internautas en México se encuentra en los rangos de 25 a 44 años. El tiempo promedio de conexión diario del internauta mexicano fue de 5 horas y 1 minutos y entre las principales actividades online está enviar y recibir mails como la primera con el 87%, la búsqueda de información se convirtió en la segunda actividad online 84%, acceder a redes sociales aparece como una actividad importante 82%. 9 de cada 10 internautas mexicanos acceden a alguna red social.

En 2016 se estima que la cifra de internautas en México aumente a 64.5 millones con una cobertura del 53.8% de la población según un estudio de la consultora IAB México.

El estudio de AMIPCI contiene un apartado específico sobre los números en el estado de Jalisco, que indica que la entidad cuenta con 3 millones de internautas, lo que lo sitúa como la tercera entidad federativa con mayor número de usuarios, después del Estado de México y el Distrito Federal.

El análisis de Estadísticas sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en los Hogares señala que 43.7 de cada 100 jaliscienses utilizan internet, pero sólo 28.9 de cada 100 hogares cuentan con este servicio.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) revelan, sin embargo que 48.2 de cada 100 jaliscienses tienen una computadora en su hogar, con lo que la entidad se coloca en el octavo lugar nacional. El primer sitio lo ocupa el Distrito Federal, con 53.6 de cada 100.

Para expertos como Patricia Retamoza Vega, investigadora y coordinadora de la Licenciatura en Informática, de la Universidad de Guadalajara, a pesar de que un dispositivo o una computadora se han vuelto más baratos, y por tanto su compra más factible para los consumidores, el servicio contratado de internet sigue siendo caro, lo que impide el acceso masivo a la red.

Capítulo II.

Marco conceptual. *Un asomo a la construcción del arte:
investiga-arte.*

Marco conceptual. *Un asomo a la construcción del arte: investiga-arte.*

Al explorar los trabajos de académicos y ensayistas sobre artistas o sobre el arte, se encontró que existen muchas perspectivas para su estudio. Sin embargo, los textos que hacen referencia a la vida y obra del artista no abordan la apropiación que hace este sujeto de su entorno, su práctica y de sí mismo. Con base en la revisión que se realizó para el presente estado del arte, se puede asegurar que lo más común ha sido que las relaciones simbólicas en el entorno artístico hayan sido menos documentadas y analizadas en comparación con otro tipo de objetivos de investigación. Una de las aportaciones primordiales de este apartado consiste en ubicar cuál es el estado de la cuestión sobre el estudio del artista desde las ciencias sociales.

En la literatura revisada respecto al reconocimiento desde dónde y cómo ha sido abordada la realidad de estudio se identificaron diversas perspectivas teóricas que permiten referenciar y ubicar esta investigación con respecto a otros estudios ya realizados.

Desde la sociología, Raymond Williams (1994) estudió formas activas de la cultura reconociéndola como un ámbito de convergencia con problemáticas específicas y sus reacciones no sólo en el campo de comunicación en forma de “medios de comunicación” sino también como un campo diferenciado de especialización conocido como “las artes”.

Williams analiza el sentido de cultura desde su origen etimológico e histórico hasta los tipos de convergencia de intereses sociales que se hacen evidentes en las actividades como el lenguaje, los estilos artísticos y las formas de trabajo intelectual así como el producto directo o indirecto de un orden constituido por otras actividades sociales.

A partir de esta sociología de la cultura el autor hace una revisión histórica de los estudios sociales, así como las contribuciones de la sociología observacional y su interés por las instituciones culturales y el estudio de productos de cine, radio y televisión, sus contenidos y sus efectos. Realiza un repaso de los estudios modernos haciendo énfasis en tres aspectos generales: las condiciones sociales del arte, el material social de las obras de arte y las relaciones sociales en las obras de arte. Respecto a las instituciones se identifican conceptos clave como el artista institucionalizado, artistas y patrones, artistas y mercados así como instituciones pos-mercantiles.

Las formas de organización de artistas son analizadas por Williams desde los gremios, las academias y sus efectos culturales, las exposiciones, sociedades profesionales y movimientos, éstos últimos se estudian como formaciones, grupos relativamente informales, en especial las “escuelas” como formas de asociaciones de artistas que están directamente relacionadas con cambios en las relaciones sociales generales de la producción cultural. Desde estas dinámicas se identifican organizaciones independientes, grupos de ruptura y grupos de especialización de artistas, así como algunos principios de estas formaciones independientes.

Se realiza una identificación de obras de arte propiamente dichas, el arte como actuación, el arte como calidad, el objetivo estético como una categoría y los procesos sociales del arte. Las artes son estudiadas como formas sociales y como un sistema de señales de comunicación.

Vladimir Karbusicky (1971), realiza un análisis de cómo se presenta en la práctica la secuencia de interacciones entre la realidad, la obra y la sociedad y por otro lado cuál es el lugar y cuáles son las posibilidades de intervención de las instituciones socioculturales y de los medios de comunicación en ese conjunto de interacciones.

Estos análisis son explicados en base a modelos gráficos que distinguen estos tipos de interacción y las decisiones de las instituciones cuando surge arte nuevo y la

medida en que este arte es deseable y susceptible de ser utilizado. Mediante algunos casos de estudio Karbusicky pone en claro como la influencia de la industria cultural orienta en gran medida las representaciones sociales de la sociedad sobre ciertas imágenes convencionales.

Sin embargo en su modelo empírico encuentra algunos problemas fundamentales del arte, advierte que la serie de interacciones realidad – artista – obra – institución – consumidor – sociedad, es tanto más compleja y que varía de un caso a otro.

Desde el fundamento teórico de la sociología del arte Karbusicky cuestiona si la realidad social en forma de pertenencia a un grupo, relaciones, presiones de los grupos, de las instituciones o de la ideología del Estado sobre la creación, presiones de la situación histórica del momento, prestigio o ética no es más que una de las realidades frente a las que reacciona el artista, al lado de otras realidades como la realidad natural, psíquica, biológica, la realidad del conocimiento, del arte existente, de las propiedades de la materia elaborada, de las normas y valores estéticos de una época y un medio, o bien si es vehículo de todas esas realidades, su principio de organización y de interpretación. (Karbusicky, 1971:146).

Desde la psicología social se revisaron las Representaciones sociales como un concepto híbrido donde confluyen nociones de origen sociológico, tales como la cultura, la ideología y nociones de procedencia psicológica como la imagen o el pensamiento. Esto convierte al concepto de representación social en un concepto marco que apunta hacia un conjunto de fenómenos y de procesos más que hacia objetos claramente diferenciados o hacia mecanismos precisamente definidos (Ibañez, 2001:171).

Las representaciones sociales no son reflejo de la realidad sino que intervienen en la elaboración de la misma, los sujetos reconstruyen esa realidad siguiendo instrucciones implícitas o dejándose llevar por la lógica y los elementos disponibles,

una característica esencial de las representaciones sociales es su naturaleza simbólica. (Ibañez, 2001:178).

Ibañez diferencia algunos conceptos básicos de representación social como el de Jodelet (1986) que la define como un conocimiento socialmente elaborado y compartido, bajo sus múltiples aspectos intenta dominar esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e ideas que pueblan nuestro universo de vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras personas, situarnos respecto a ellas, responder a las preguntas que nos plantea el mundo. El de Doise (1985) que dice que las representaciones sociales constituyen principios generativos de tomas de posturas que están ligadas a inserciones específicas en un conjunto de relaciones sociales y que organizan los procesos simbólicos implicados en esas relaciones. El de Di Giacomo (1987) que dice que todo conjunto de opiniones no constituye una representación social ya que el primer criterio para identificar una representación social es que está estructurada. Y el de Moscovici (1976) que argumenta que constituye una organización psicológica, una forma de conocimiento que es específica de nuestra sociedad y que no es reducible a ninguna otra forma de conocimiento.

Moscovici desglosa la estructura y mecanismos internos de las representaciones sociales en tres conceptos: actitud, información y campo de representación, dentro de éste último se encuentra el esquema figurativo y la objetivación que se compone de tres fases: la construcción selectiva, la esquematización estructurante y la naturalización. Se entiende que el mecanismo de objetivación no actúa como un vacío social, sino que está notablemente influenciado por una serie de condicionantes sociales, tales como la inserción de las personas en la estructura social. El mecanismo de anclaje tiene la función de integrar la información sobre un objeto, dentro de nuestro sistema de pensamiento tal y como está ya constituido.

Ibañez señala que es en los procesos de comunicación social donde se origina principalmente la construcción de representaciones sociales y que es en las conversaciones cotidianas donde se constituyen literalmente ya que la conversación

constituye una continua y repetida aportación de materiales, se trata de un continuo flujo de imágenes, valores, opiniones, juicios e informaciones que nos impactan sin que ni siquiera nos demos cuenta de ello (Ibañez, 2001:180).

Tania Rodríguez Salazar (2008) desarrolla en su artículo sobre el potencial teórico de las representaciones sociales en el campo de la comunicación algunas reflexiones teóricas y metodológicas sobre como la teoría de las representaciones sociales podría ser utilizada en el campo de los estudios de la comunicación. Se discuten algunas aplicaciones posibles de conceptos y premisas teóricas básicas de dicho modelo para comprender los procesos comunicacionales de producción de sentido, tanto en sus manifestaciones cotidianas mediáticas. Especialmente se destacan algunas ventajas de la teoría para orientar investigaciones sobre mensajes mediáticos, identificando insumos para reconocer la organización holística y jerárquica de los significados que circulan en dicha clase de productos culturales (Rodríguez-Salazar, 2008:1).

En un siguiente apartado Rodríguez Salazar describe las condiciones de emergencia de una representación social e identifica propiedades o características que son necesarias para pensar que un objeto social es generador de una representación social, explicando más adelante los mecanismos de objetivación y anclaje como actividades simbólicas de configuración para incorporar lo extraño a lo familiar basadas en distintos enfoques teóricos, para después establecer las relaciones entre comunicación, cultura y las representaciones sociales. Respecto a los estudios sobre el mensaje como fenómenos de comunicación mediática analiza el ejemplo de la divulgación de la ciencia y las modalidades de comunicación de la prensa escrita respecto a este tema y un análisis de productos mediáticos como reestructuradores de las representaciones sociales y la presencia de imágenes en estos procesos, así como la capacidad de los actores sociales para pensar y reconstruir realidades.

Por su parte Denise Jodelet (2000), en su presentación del libro *Develando la Cultura*, introduce las representaciones sociales y su pertinencia interdisciplinaria que

cruza preocupaciones de las disciplinas cercanas como la ciencia política, las ciencias de la educación, de la salud y el medio ambiente por mencionar algunas puede ofrecerles según la autora aportes de una psicología social en contraparte con los modelos individualistas dominantes citando a autores como Edgar Morin, Moscovici y Vygotsky.

Aborda las representaciones sociales e investigación en Latinoamérica que tiende a privilegiar las aproximaciones cualitativas de los fenómenos estudiados sin excluir por esto el uso de instrumentos cuantitativos. Da cuenta que la psicología social latinoamericana pone en realce cuestionamientos sobre las identidades nacionales y la organización de sistemas de valores propios a los países donde coexisten formas de vida tradicionales y modernas, a diferencia de las investigaciones realizadas en los Estados Unidos que aportan una teoría cultural de la construcción del conocimiento a partir del lenguaje.

La función de la representaciones sociales es la de integrar las novedades en el pensamiento social. La dialéctica entre acomodación y asimilación mantiene la estabilidad del pensamiento social al mismo tiempo que transforma progresivamente las mentalidades (Ibañez, 2001:191).

Es así que el artículo *Guardar como* escrito Diana Taylor (2012), establece una relación entre representaciones sociales y la nueva era digital planteando preguntas en torno a la presencia, la temporalidad, el espacio, la corporalización, la sociabilidad y la memoria.

En su artículo Taylor considera que las tecnologías digitales constituyen otro sistema de transmisión que está complicando rápidamente los sistemas de conocimiento occidentales. Por una parte ofrecen la promesa marxista actualizada: que ahora nosotros los usuarios individuales controlamos los medios de producción, distribución y acceso a la información, las comunidades y los mundos online. Y por otra analiza aspectos contradictorios, complejos y polivalentes de las tecnologías digitales

que son un punto de partida dado y necesario, pero cuestiona si simplemente se extiende al ciberespacio lo que hacemos en las culturas corporizadas e impresas o si conforman su propio sistema particular de transmisión el cual comparte algunos de los rasgos a los que estamos acostumbrados pero que nos llevan hacia un sistema de conocimiento y subjetividad muy diferente (Taylor, 2012).

Desde una perspectiva sociocultural, este estudio se definió por el enfoque y no por el objeto mismo que se seleccionó para ser analizado. Se pretende articular y construir relaciones entre procesos y prácticas con la intención de identificar problemas clave de la sociedad contemporánea (Reguillo, 2004).

Este estudio es sociocultural ya que no parte del análisis de la producción de los artistas independientes ni es una valoración estética o filosófica sobre el arte ni sobre su producción, valor o trascendencia sino que se trata de entender la construcción social que el artista hace de su trabajo, de sí mismo y del público, es decir la construcción social que hacen ego y los alteres de los medios y herramientas que se emplean para exponer la obra de arte. En este trabajo no se presentó ni se estudió, evaluó o calificó la producción de los artistas, sino que se trató de entender cómo se perciben a sí mismos, como los percibe el público y como perciben a la media como entes culturales. También se estudió y se estableció como se relacionan los entes antes mencionados en un ejercicio de comunicación que solemos llamar arte, se analizó que la producción y exposición del trabajo del artista ante un público no es otra cosa sino un intento de transmitir un mensaje, una idea o un sentimiento que cuando tiene éxito se convierte en un diálogo, se estudió también, que este diálogo que generalmente se establece de manera muy sutil, íntima y sin palabras puede llevarse a cabo de manera involuntaria o inclusive se lleva a cabo sin que de una forma consciente el público lo perciba. Uno de los puntos más interesantes del estudio realizado fue que para cada espectador o alter el mensaje que recibe del ego es diferente y aunque los dos personajes no se conozcan y nunca tengan contacto directo resultan ser partícipes de un diálogo que consideran íntimo, personal e irreplicable, quedó claro que el ejercicio de la comunicación a través del arte no es un ejercicio de

masa aunque se difunda a los grandes públicos ó a los grandes escenarios, sino que afecta a cada alter de manera distinta. Otro punto notable de esta investigación es que al igual que si se tratara de un idioma, el diálogo del arte se aprende únicamente al verse expuesto al mismo, no se teorizó que sucede a nivel de los sentimientos y las emociones, pero si se pudo teorizar sobre las definiciones y las construcciones sociales de cada uno de los participantes.

Conceptos relacionados con las representaciones sociales

Para develar las expresiones culturales y subjetivas de los artistas, requerimos por un lado conocer sobre las significaciones o representaciones sociales de los artistas independientes de Guadalajara así como los procesos de comunicación interactiva digital que utilizan en la difusión de su obra.

Partiendo del supuesto de que en las interacciones de la vida cotidiana los sujetos representan roles o papeles y por otro lado ofrecen conceptos e imágenes de sí mismos para lo cual necesitan cierta formación y naturaleza que les permiten actuar.

A estos referentes Ibañez los llama “las fuentes de determinación de las representaciones sociales se encuentran en el conjunto de condiciones económicas, sociales, históricas que caracterizan a una sociedad determinada y en el sistema de creencias y de valores que circulan en su seno” (Ibañez, 2001:178).

A estas significaciones de las acciones o los personajes, se las identifica como representaciones sociales. Tomás Ibañez las define como “teorías de sentido común que permiten describir, clasificar y explicar los fenómenos de las realidades cotidianas, con la suficiente precisión para que las personas puedan desenvolverse en ellas sin tropezar con demasiados contratiempos” (Ibañez, 2001:192).

Diversos autores suelen emplear indiscriminadamente ó como sinónimos las categorías conceptuales de representaciones de imaginarios. Así por ejemplo, Denise

Jodelet, plantea que las representaciones sociales son un conjunto de imágenes, significados ó sistemas de referencias, se refiere a ellas no sólo como categorías conceptuales sino también como teorías que permiten explicar ciertos fenómenos sociales.

En el caso de la presente investigación se consideró que las representaciones sociales no son sólo imágenes sino también interpretaciones de la realidad. Se argumenta que esta categoría conceptual además de la noción de imagen integra la de actitud, opinión, creencias, estereotipos, es decir, en este estudio el interés es conocer como los artistas protagonistas de los procesos de comunicación plantean significados e interpretan su labor de difusión artística basándose en ciertos imaginarios.

Cabe recordar que los primeros estudios referidos a los imaginarios y representaciones sociales son los realizados por Durkheim, quien plantea el concepto de “conciencia colectiva”. Estas categorías conceptuales aparecen en Sociología, sin embargo permaneció olvidada por esta ciencia por muchos años, hasta que la Psicología Social las recupera, especialmente la Psicología Infantil, entre estos autores se menciona a J. Piaget. Posteriormente es empleada por las Ciencias Sociales, elaborándose una teoría sobre las representaciones sociales. Entre sus exponentes principales se menciona Moscovici y Denise Jodelet.

Los imaginarios sociales, sin desligarlos de sus relaciones con lo histórico y lo físico, también están influenciados por las visiones fantasiosas que también contribuyen directa o indirectamente, consciente o inconscientemente a la reproducción de los procesos de comunicación.

Representaciones sociales

En tanto que fenómenos, las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e

incluso, dar sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo cuando se les comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las representaciones sociales son todo ello junto (Jodelet, 1986:472).

Conceptos relacionados con la sociología de la cultura

Enseguida se presenta la definición de los conceptos clave desde los cuales se aborda la realidad de la investigación, estos conceptos son artista independiente, obra y difusión desde la perspectiva de Raymond Williams.

Instituciones

Era común describir esta sociedad de mercado, a partir de una interpretación de la sociedad moderna, como una “sociedad de masas”, en la cual diferentes elementos, tales como los auditorios amplios, la relativa “impersonalidad”, y la “heterogeneidad desorganizada” de las sociedades “democráticas y comerciales” se fundían y en la verdad se confundían. Esta presunción condujo a la denominación y a la metodología de la “mass communication” research, que aún domina la sociología ortodoxa de la cultura (Williams, 1994:34).

Artista institucionalizado

Un artista de un cierto tipo oficialmente reconocido como parte de la propia organización social central (Williams, 1994:34).

Grupos de ruptura

Mientras las academias monopolizaron las exposiciones, siempre existirán discusiones sobre la selección y los principios de esta selección. De esta forma, los grupos de ruptura, que organizaban sus propias exposiciones, constituyeron una

iniciativa obvia. Existen muchos de estos casos, y el más famoso de ellos fue el Salon de Refusés, de 1863, en el cual expusieron Manet, Pissarro y Cézanne. En este caso, gran parte de la obra expuesta fue subsiguientemente (y gracias a este énfasis) identificada como movimiento estilístico autónomo en el arte, y por supuesto era probable que así ocurriera con frecuencia (Williams, 1994:60).

Artista independiente o alternativo.

Como en los casos en que se aportan medios alternativos para la producción, exposición o publicación de algunos tipos de obras, cuando se considera que las instituciones existentes los excluyan o tienden a excluirlos (Williams, 1994:65).

Obra de arte

Es una categoría y no una descripción objetiva neutra. Se trata de una categoría sociocultural de la mayor importancia, y justamente por eso no puede ser asumida empíricamente. La categoría de arte se aplica normal e incluso insistentemente a obras que no tienen otro objeto que el de ser obras de arte (Williams, 1994:114).

Difusión

Los sistemas de señales para identificar el arte tienen una sociología compleja. Existen muchos sistemas integrados, que llegan a ser plenamente institucionales: el teatro, las galerías de arte y las salas de concierto (Williams, 1994:124).

Señal

En una galería de arte es un caso especialmente obvio. Es un lugar especializado y diseñado para mirar pinturas, dibujos o esculturas como obras de arte. Esta señal está tan establecida y es tan convencional que apenas se advierte. En efecto, podemos considerar la galería como si sólo fuera (y por supuesto también lo es)

un mero artificio técnico para exhibir los objetos. Sin embargo, considérese la diferencia que existe cuando vemos un dibujo o una pintura en una calle cualquiera o en el muro de una casa (Williams, 1994:121).

Conceptos relacionados con la teoría de la comunicación

Conceptos de la investigación asociados a la comunicación desde la perspectiva de Manuel Martín Serrano:

Teoría de la comunicación

La teoría de la comunicación se encuentra con la tarea de integrar en un mismo modelo explicativo un sistema en el que rigen leyes físicas y biológicas, constricciones sociales y axiológicas, lo cual hace de ella una ciencia sin apoyos epistemológicos (Martín-Serrano, 1982:35).

Ego

Se refiere al primer Actor que en una determinada interacción inicia el intercambio comunicativo ubicado en esta investigación como el artista (Martín-Serrano, 1982:19).

Alter

Para referirme al Actor (o Actores) que en esa misma interacción resulta ser solicitado comunicativamente por Ego que son quienes tienen acceso a las obras de arte (Martín-Serrano, 1982:19).

Expresión

Que desde la teoría de Manuel Martín Serrano es aquella modificación (ó modificaciones) que sufre la materia de la substancia expresiva como consecuencia del trabajo de Ego, gracias a la cual (ó las cuales) se le confiere a la propia substancia expresiva, o se le transfiere a otra materia, un uso relevante en la interacción comunicativa es decir las obras de arte (Martin-Serrano, 1982:20).

Representación

La base biológica de toda representación nunca desaparece en nuestro comportamiento expresivo, incluso cuando la especie posee formas de comunicación más precisas que el propio cuerpo, tal como ocurre en el hombre desde que se sirve del lenguaje (Martin-Serrano, 1982:52).

Función simbólica

Los animales capaces de utilizar otras cosas distintas de su cuerpo como sustancias expresivas han sido, en verdad, los primeros seres vivos que han introducido en el ecosistema una función simbólica (Martin-Serrano, 1982:42).

Instrumentos de comunicación

Es el conjunto de órganos biológicos ó tecnológicos que aseguran el acoplamiento entre el trabajo expresivo de Ego y el trabajo perceptivo de Alter (Martin-Serrano, 1982-26).

Instrumentos biológicos de comunicación

A los órganos que se han especializado en una función comunicativa, los denominamos, en la terminología que aquí se propone instrumentos biológicos de comunicación (Martin-Serrano, 1982:47).

Instrumentos tecnológicos de comunicación

Que el trabajo humano ha podido crear, están constreñidos a funcionar dentro de los límites que permiten nuestros sistemas biológicos de comunicación; es decir, que ningún instrumento tecnológico debe franquear los límites de la codificación y la decodificación de señales que pueden procesar los órganos de los sentidos (Martin-Serrano, 1982:49).

Conceptos relacionados con la comunicación interactiva digital

Convergencia mediática

Es el flujo de contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas, cooperación entre las industrias mediáticas, flujos migratorios de las audiencias y cambio cultural y tecnológico (Jenkins, 2008:14).

Conceptos de la investigación asociados a las hipermediaciones desde la perspectiva de Carlos Scolari:

Hipermediaciones

Apuntan a la confluencia de lenguajes, la reconfiguración de los géneros y la aparición de nuevos sistemas semióticos caracterizados por la interactividad y las estructuras reticulares (Scolari, 2008:115).

Digitalización

Es un proceso a través del cual las señales eléctricas pasan de un dominio analógico a uno binario (Scolari, 2008:80).

Reticularidad

La World Wide Web, al ir más allá de la organización reticular de la información para incorporar una serie de funciones que aumentan la posibilidad del usuario de interactuar con los documentos y compartirlos, comienza a materializar la idea del hipertexto. Esta capacidad de crear redes es uno de los componentes fundamentales de las nuevas formas de comunicación (Scolari, 2008:93).

Hipertextualidad

Son características de ésta la estructura reticular, descentrada, de los contenidos; la lectura no secuencial; la interactividad entre el usuario y el sistema; la redefinición de los roles de autor y lector (Scolari, 2008:217).

Multimedialidad

La digitalización ha favorecido la convergencia de todo tipo de información en un único soporte. Imágenes, sonidos, palabras... todo puede ser reducido a una masa de ceros y unos. Un bit es un bit. En este marco tecnológico el producto cultural es diseñado para ofrecer un sistema integral a sus audiencias, un paquete textual que abarca todos los medios y lenguajes imaginables (largometraje, tráiler, videojuego, serie televisiva, tipografía, diseño gráfico, música, etcétera) (Scolari, 2008:100).

Interactividad

El concepto interactividad puede asumir diferentes sentidos. A veces la interactividad es una respuesta pre programada de un sistema; en ese caso el mensaje que escribimos hace referencia al inmediatamente anterior ó a una serie de mensajes intercambiados antes. Hay interactividad en las comunicaciones sujeto-sujeto pero también en los intercambios entre un sujeto y un dispositivo tecnológico (Scolari, 2008:94).

Interfaz

La concepción más difundida entre los diseñadores y los investigadores de la interacción es aquella que considera la interfaz una prótesis o instrumento. Sin embargo la difusión de las computadoras personales llevó esta reformulación del concepto, fue así que la interfaz pasó a ser considerada un instrumento a través del cual el sujeto manipula la máquina digital. Finalmente algunos sostienen que la interfaz no es ni una membrana ni un instrumento en manos del usuario, sino el lugar de la interacción, un espacio de frontera entre lo real y lo virtual, o mejor, un ambiente de traducción entre los usuarios (sus experiencias, sus objetivos y deseos) y la máquina-red (Scolari, 2007:1).

En esta investigación se pretende desentrañar cuáles son las imágenes de los artistas independientes de Guadalajara con respecto a autopercepción, expresiones artísticas consistentes, organización, divisiones y acuerdos, lógica de mercado y difusión de su obra artística tanto en escenarios físicos como en los procesos de comunicación interactiva digital.

Escenarios de los conceptos

Se realizó una primera definición de conceptos fundamentales que se utilizaron, la Ilustración 5 sintetiza el planteamiento general de los niveles de cada uno de los conceptos del proyecto de investigación. Se presentaron los códigos en niveles que van de lo abstracto (1) a lo concreto (9), basados en la hipótesis de trabajo de esta investigación. En el primer nivel se ubicó el concepto de representaciones sociales del artista que ocupa el segundo nivel y fue identificado como Ego en este estudio, el tercer nivel se refiere a las formas simbólicas y prácticas de los artistas que tienen una autopercepción y organización que ubico en un cuarto nivel. El quinto nivel es ocupado por las expresiones artísticas consistentes, divisiones y acuerdos y la lógica de mercado en la que los artistas independientes generan sus obras de arte ubicadas en

el sexto nivel así como la difusión de las mismas dirigidas al espectador o Alter en un terreno de convergencia en el nivel siete de los escenarios físicos y comunicación digital pertenecientes al octavo nivel para finalmente identificar índices como galerías, museos y centros culturales e hipermedios que se pretenden identificar a través de las entrevistas realizadas.

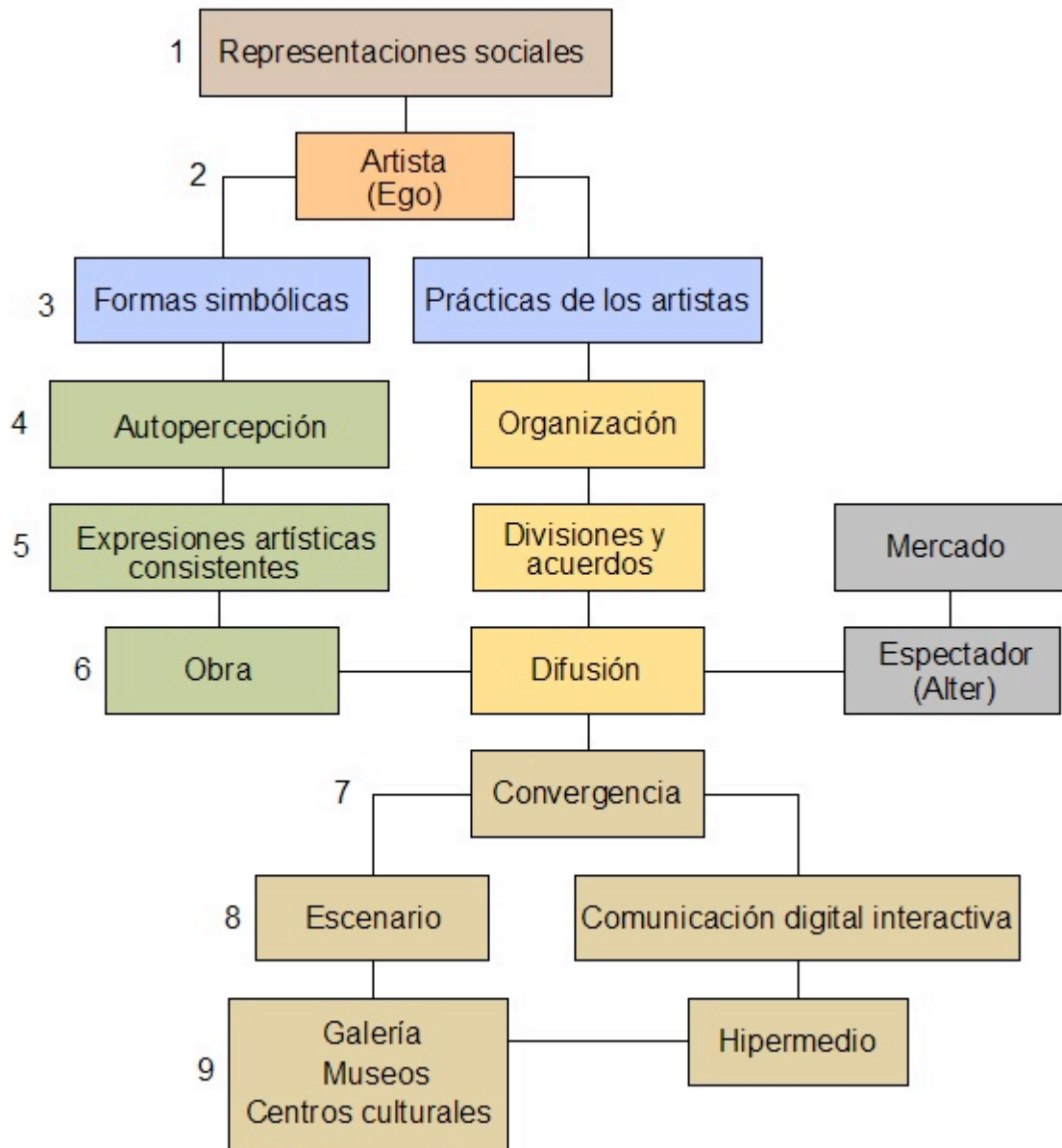

Ilustración 4. Niveles de codificación de conceptos. Elaboración propia.

En la Tabla 1 se presentan las diferencias entre las nuevas formas de comunicación digital interactiva de las tradicionales conocidas como comunicación de masas:

Propiedad	Comunicación de masas	Comunicación digital interactiva
Sobre la transformación tecnológica	Tecnología analógica	Tecnología digital
Sobre el tránsito de los mensajes	Difusión (uno a muchos)	Reticularidad (muchos a muchos)
Sobre las estructuras textuales	Secuencialidad (una fuente conectada a la siguiente)	Hipertextualidad (fuentes interconectadas)
Sobre la convergencia de medios y mensajes	Monomedialidad (un medio expresivo)	Multimedialidad (diversos medios expresivos que trabajan en conjunto)
Sobre la participación de los usuarios	Pasividad	Interactividad

Tabla 1. Diferenciación de nuevas formas de comunicación de las tradicionales. Fuente: Elaborado a partir de Scolari (2008)

En la Ilustración 6 se presenta un mapa de conceptos antecedentes desde la cultura de la convergencia de los medios de comunicación de Henry Jenkins y consecuentes tomados desde los elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva de Carlos Scolari, y que tienen como eje la dimensión comunicativa tomada

de la teoría de la comunicación de Manuel Martín Serrano para estudiar referentes empíricos de procesos de comunicación.

Ilustración 5. Mapa de conceptos. Fuente: Elaborado a partir de Scolari y Jenkins (2008).

Capítulo III.

Estrategia metodológica para el estudio del referente empírico. *Siguiendo los pasos del arte: estudia-arte.*

Aproximación metodológica a la realidad de estudio. *Siguiendo los pasos del arte: estudia-arte.*

La metodología en una ciencia constituye el espacio por excelencia de la reflexión de un campo de conocimientos sobre sí mismo, en cuanto práctica teórica. La metodología se sitúa en el plano del paradigma, que en las Ciencias Sociales suministran tanto modelos teóricos, como modelos metodológicos. Un paradigma es siempre una perspectiva teórico-metodológica, y una problemática teórica trae siempre aparejada una problemática metodológica, que son las estrategias usadas para la propia construcción/investigación de un objeto de conocimiento (Vasallo de Lopes, 2003:79).

La metodología en la investigación se sitúa en el plano de la práctica e indica los métodos usados efectivamente en una investigación. Los métodos constituyen una de las instancias de la práctica metodológica.

El campo de la investigación es el lugar de la práctica y de la elaboración de los objetos del conocimiento científico, de su construcción sistemática y de la fundamentación empírica de los hechos con los que trabaja. Vasallo de Lopes explica que es el lugar efectivo del trabajo de los investigadores, dinámico y dialéctico, en el cual se elabora la práctica científica.

Vasallo de Lopes llama “trabajo metodológico” en Comunicación al espacio de investigación sobre las investigaciones que se han hecho; es el estudio del uso de teorías, métodos y técnicas en las investigaciones empíricas de comunicación; es la reflexión sobre el modo como las teorías de la comunicación han sido construidas, y es una necesidad vital para las ciencias inmaduras o en crisis teórica.

Una segunda cuestión importante en las relaciones entre Comunicación y Ciencias Sociales señala, está en relación con la multidimensionalidad del fenómeno

comunicativo, lo que configura un objeto de estudio interdisciplinario. La determinación de un campo o disciplina se hace a partir de su objeto, y en el caso de la comunicación, tal determinación se da a partir de un objeto multifacético que hace referencia a una pluralidad de aspectos: problemas de conocimiento individual, problemas de orden semántico y técnico, de organización social, de funciones económicas y culturales, de desarrollo, etc. Por eso, la emergencia de la “comunicación” dentro del marco de las Ciencias Sociales se hace en función de la delimitación de un nuevo objeto de estudio.

Es así que se hace necesario anotar la diferencia entre los llamados enfoques cuantitativos y cualitativos que estriba solamente en el uso de números en el primer caso y en el no uso de estos en el segundo. Las diferencias tienen que ver con dos casos más importantes que eso: en primer lugar, el tipo de intencionalidad y en segundo, el tipo de realidad que uno y otro enfoque investigativo pretenden abordar. De esos dos elementos básicos devienen las diferencias de tipo epistemológico y técnico, que es posible identificar en esas dos maneras de encarar la investigación social (Sandoval, 2002:11).

Los estudios de corte cualitativo, apuntan a un esfuerzo por comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos particulares y con una óptica interna. Los paradigmas de investigación se clasifican en Positivista, Pos positivista, Crítico Social, Constructivista y Dialógico. Los dos primeros identifican a los llamados enfoques cuantitativos y los tres últimos se asimilan o corresponden a los enfoques cualitativos respectivamente.

Para la corriente positivista las cosas pueden ser conocidas a través de generalizaciones relativamente libres del tiempo y del contexto bajo la forma de leyes causales de carácter absoluto, posibles de generalizar, para el pos positivismo dicha realidad nunca podrá ser totalmente aprehendida ya que su obediencia a leyes naturales sólo podrá ser entendida de manera incompleta.

En las corrientes cualitativas existe una clara diferencia entre lo que puede denominarse realidad empírica, objetiva o material con respecto al conocimiento que de esta se puede construir y que correspondería a lo que apropiadamente se puede denominar realidad epistémica. La primera puede tener una existencia independiente de un sujeto que la conozca; mientras la segunda necesariamente requiere, para su existencia, de un sujeto cognoscente, el cual está influido por una cultura y unas relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad epistémica dependa para su definición, comprensión y análisis, del conocimiento de las formas de percibir, pensar, sentir y actuar, propias de esos sujetos cognoscentes (Sandoval, 2002:28).

Para el grupo en el que se ubican el positivismo y el pos positivismo, es esencial que el investigador adopte una postura distante y no interactiva como condición de rigor, que permita excluir los juicios valorativos o cualquier otra influencia derivada de la visión propia, tanto del investigador como de los sujetos objeto de investigación, de los análisis e interpretaciones, que dan origen a los resultados y las conclusiones de la investigación.

Para el grupo, en que se sitúan los paradigmas crítico social, constructivista y dialógico, en cambio, se asume que el conocimiento es una creación compartida a partir de la interacción entre el investigador y el investigado, en la cual, los valores median ó influyen la generación del conocimiento; lo que hace necesario “meterse en la realidad”, objeto de análisis, para poder comprenderla tanto en su lógica interna como en su especificidad.

Para el grupo representado por el constructivismo, la teoría crítica y el paradigma dialógico, la indagación es guiada por lo que algunos llaman un diseño emergente, en contraposición a un diseño previo. Aquel, a diferencia de este último, se estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se van realizando durante el transcurso de la investigación, es decir, sobre la plena marcha, de ésta. La validación de las conclusiones obtenidas se hace aquí a través del diálogo, la interacción y la vivencia; las que se van concretando mediante consensos nacidos del ejercicio

sostenido de los procesos de observación, reflexión, diálogo, construcción de sentido compartido y sistematización (Sandoval, 2002:30).

Ruiz Olabuenga hace un resumen de las características de los métodos cualitativos. En primer lugar nos dice que su objetivo es la captación y reconstrucción de significado. En segundo lugar su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico. En tercer lugar su modo de captar la información no es estructurado sino flexible y desestructurado. En cuarto lugar su procedimiento es más inductivo que deductivo. Y en quinto lugar la orientación no es particularista y generalizadora sino holística y concretizadora.

Lejos de ser una actividad unidimensional y lineal, el análisis cualitativo opera en dos dimensiones y de forma circular. No sólo se observan y graban los datos, sino que se entabla un diálogo permanente entre el observador y lo observado, entre inducción (datos) y deducción (hipótesis), al que acompaña una reflexión analítica permanente entre lo que se capta del exterior y lo que se busca cuando se vuelve, después de cierta reflexión, de nuevo al campo de trabajo (Ruiz-Olabuenga, 2003).

El estudio de caso es una herramienta de investigación fundamental en el área de las ciencias sociales, su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal a través de encuestas por cuestionarios. Además en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Martínez-Carazo, 2006).

Rosana Guber define el trabajo de campo como un segmento temporo-espacialmente diferenciado del resto de la investigación con tres reflexividades en juego: la reflexividad del investigador en tanto que miembro de una sociedad o una

cultura; la reflexividad del investigador en tanto que investigador, con su perspectiva, sus interlocutores académicos, sus habitus disciplinarios y su epistemocentrismo; y las reflexividades de la población de estudio. El campo es donde modelos teóricos, políticos, culturales y sociales se confrontan inmediatamente –se advierta o no- con los de los actores. La reflexibilidad inherente al trabajo de campo es el proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexibilidad del sujeto cognoscente – sentido común, teoría, modelos explicativos- y la de los actores o sujetos/objetos de investigación (Guber, 2001).

La técnica de obtención de información de esta investigación se basó en el supuesto de la entrevista no directiva típica de los psicoanalistas que consiste en dejar fluir la propia actividad inconsciente del analizado, que resulta en la obtención de conceptos experienciales que permitan dar cuenta del modo en que los informantes conciben, viven y asignan contenido a un término o una situación, en esto reside precisamente la significatividad y confiabilidad de la información. En las entrevistas estructuradas el investigador formula las preguntas y pide al entrevistado que se subordine a su concepción de entrevista, a su dinámica, a su cuestionario, y a sus categorías. En las no dirigidas, en cambio, solicita al informante indicios para descubrir los accesos a su universo cultural. Para esto la entrevista antropológica se vale de tres procedimientos: la atención flotante del investigador; la asociación libre del informante; la categorización diferida, nuevamente del investigador (Guber, 2001).

El objetivo de las entrevistas a los artistas independientes de Guadalajara fue entender que conocimiento socialmente elaborado y compartido interpretaron a través de su trabajo. Qué hechos e ideas intentaron explicar, cuestionar o valorar de los hechos e ideas que pueblan su universo. Qué preguntas, qué conclusiones y qué mensaje intentaron comunicar al espectador expuesto a su trabajo.

Se pretendió explorar la percepción que el sujeto tuvo acerca de la difusión de su trabajo, su práctica y contexto que sirvió de parámetro para explicar, cómo es que esas percepciones se tradujeron en representaciones sociales acerca del uso de

medios de comunicación como un espacio donde se relacionan, orientan y producen prácticas concretas.

Considerando a personas del ambiente artístico de Guadalajara, a las que comúnmente se les identifica como independientes, se desarrollaron entrevistas a artistas de distintas disciplinas. Desde la primera entrevista, se destacó que los puntos de vista son coincidentes, en el sentido de que los escenarios donde se desenvuelven los llamados artistas independientes están formados no solo por aquellos dedicados a las artes plásticas, como son la pintura y escultura, sino que también pudo considerarse la música, artes escénicas e incluso literatura independiente. Partiendo de estos resultados empíricos generados, primero por una entrevista, y después por otras más, se decidió considerar una selección de personas a entrevistar, donde cada una de ellas perteneciera a un campo artístico. La pregunta de donde resultó esta decisión se formuló de la siguiente manera: ¿en qué áreas de las producciones artísticas existen expresiones más consistentes?.

Fue posible contactar de manera práctica a estos artistas y se hace notar que en su mayoría tienen un discurso repetitivo respecto a la concepción de artista independiente por lo que no se eligió una muestra representativa de diferentes áreas artísticas ya en el arte independiente no hay sujeto más famoso o menos famoso como sí sucede a nivel comercial.

Se utilizó una metodología mixta utilizando datos cuantitativos y cualitativos obtenidas de técnicas etnográficas e investigación documental que siguieron el siguiente orden: el primer paso consistió en analizar distintas teorías o enfoques respecto a artistas independientes, representaciones sociales y comunicación interactiva digital utilizando el método deductivo que permitió una aproximación a estudios realizados mediante la técnica de observación y registro de datos obtenidos de libros, artículos, documentos, páginas de internet utilizando el programa Zotero de procesamiento de citas y bibliografía, lo cual derivó en la elaboración del estado del arte.

El segundo paso consistió en una apropiación de modelos o constructos teóricos respecto a artistas independientes, representaciones sociales y comunicación interactiva digital mediante el método deductivo se partió de una referencia conceptual teórica cuya técnica fue la lectura analítica e interpretación de documentos que dieron lugar al marco conceptual de esta investigación.

El tercer paso fue la ubicación de espacios físicos donde los artistas independientes de Guadalajara difunden sus obras esta información se obtuvo a través de investigación documental y registro de datos obtenidos de visitas in situ, observación participante, consulta de páginas de Facebook y entrevistas a líderes de opinión de la ciudad de Guadalajara, haciendo uso de internet y contactos personales obteniendo como producto un mapeo de lugares de difusión de arte independiente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El cuarto paso fue la aproximación a algunos artistas independientes de la ciudad de Guadalajara y a un funcionario público de la Secretaría de Cultura de Jalisco para conocer sus puntos de vista del concepto de artista independiente, tipos de comunicación utilizados para la difusión de su obra, tipos de organización y autopercepción. Se utilizó el método inductivo cara a cara directamente vinculado al sujeto de estudio utilizando la técnica de la entrevista semiestructurada de tal manera que permitió que los sujetos aportaran elementos que no habrían estado considerados en un diseño rígido de entrevista. Se realizó la transcripción directa de dichas entrevistas utilizando la aplicación de Notas de voz del iPhone que permitió obtener elementos respecto a las distintas visiones de los artistas independientes.

Como quinto paso se realizó la transcripción de las entrevistas y una sistematización a partir de los conceptos del marco conceptual: artistas independientes, representaciones sociales y comunicación, empleando un método deductivo, estructural y comparativo a través de la técnica del análisis de contenido utilizando el programa Microsoft Word y Excel en tablas de datos y se obtuvo como producto las

entrevistas transcritas en su totalidad así como una síntesis y codificación de entrevistas.

El sexto paso fue la lectura y re contextualización de los hallazgos que a través del método comparativo que permitió establecer analogías entre las realidades asociadas, semejanzas y diferencias mediante la técnica del análisis de contenido haciendo uso nuevamente del recurso Microsoft Word que permitió obtener la interpretación de datos.

El séptimo paso fue la redacción del capítulo de conclusiones en el que se utilizó un método estructural y analítico mediante una redacción estructurada obteniendo como producto el capítulo de conclusiones. Y como octavo y último paso se realizó la redacción final de esta investigación que dio como producto esta tesis de maestría.

Capítulo IV.

Incursión en el campo. *Aproximación empírica a la realidad de estudio: aproxima-arte.*

Incursión en el campo. Aproximación empírica a la realidad de estudio: aproxima-arte.

Este capítulo contiene un mapeo de artistas independientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara ZMG así como entrevistas con artistas independientes residentes en Guadalajara. Este acercamiento permitió identificar cuáles son las características e interacciones entre actores, instituciones públicas, instituciones privadas, medios de comunicación, tecnologías de la información, el público y el diálogo que se desarrolla entre ellos como resultado de esta interacción.

Al artista independiente cualquier lugar de exhibición le cae bien y le sirve en algunos casos como currículo (museos) en otros casos le sirve como negocio (galerías) y en otros casos le sirve como supervivencia y lugar de experimentación y retroalimentación (calle y centros culturales). Derivado de un diálogo sobre el proyecto se consideró la posibilidad de realizar un mapeo de artistas independientes en Guadalajara antes de adentrarse en el análisis de representaciones sociales, se estudiaron los patrones de ubicación localizados en mapas de la Zona Metropolitana de Guadalajara donde los artistas independientes llevan a cabo la difusión de sus obras con los siguientes resultados:

Mapeo de artistas independientes en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los artistas independientes que se asumen como tales difunden su obra en espacios físicos tanto institucionales como en galerías particulares en ocasiones espacios de usos mixtos como café-galerías (Rojo Café) o restaurantes-galerías (Teu Lloc Restaurant-Bar-Galería), bar-galería (Pubería Republik, La Kalaka Bar), teatro-sala de cine-sala de conciertos (La casa suspendida), centro de investigación-archivo (Centro de investigación y archivo Kraeppellin CIAK, Laboratorio Sensorial), sin por ello restar independencia en la elaboración de su trabajo según definió José Alfredo Sánchez artista autodenominado independiente:

“...tiene que estar un poco sujeto pues ya sea a la venta en el caso de las artes plásticas a la venta por medio de galerías o a exposiciones que organizan instituciones donde se pueda vender su obra y bueno pues si está sujeto un poco a la oferta y a la demanda de la obra no? es decir creo que ahí lo importante sería que eso no traicionara o no lo hiciera traicionar a él la esencia de lo que quiere decir no? es decir que los ingredientes económicos no afectaran el contenido de su trabajo, de lo que él quiere expresar por medio del arte.”

Galerías

Las galerías donde difunden su obra los artistas independientes en la ZMG son espacios físicos principalmente en la Zona Centro del municipio de Guadalajara (Galería Campo Visual, Galería del Centro Cultural Mala Sangre, Galería del Centro de Educación Artística José Clemente Orozco CEDART, Ink Mortal Tattoo Piercing and Gallery, Abarrotera Mexicana, Diéresis Galería de Arte) y Zona Minerva también perteneciente al municipio de Guadalajara (Palíndromo café, Casa Cem, Casa Rombo, Trama Centro Especializado de Artes y Restauración, Casa Central) así como en el municipio de Zapopan (Galería Ajolote Arte Contemporáneo, Galería Juan Soriano, Sótano 2, Showcase - Arte & Café) son galerías privadas en su mayoría y algunas institucionales de los gobiernos estatales, federales y municipales como galerías urbanas (Galería de Arte Estación Juárez), en calles (Callejón del Libro del Ex Convento del Carmen, Galería Urbana Chapultepec, Rambla Cataluña), ubicándose algunas privadas en el municipio de Tlaquepaque (La mata tinta, La Patrona Arte chic, Taller Gráfica Contemporánea de Alejandro Camacho).

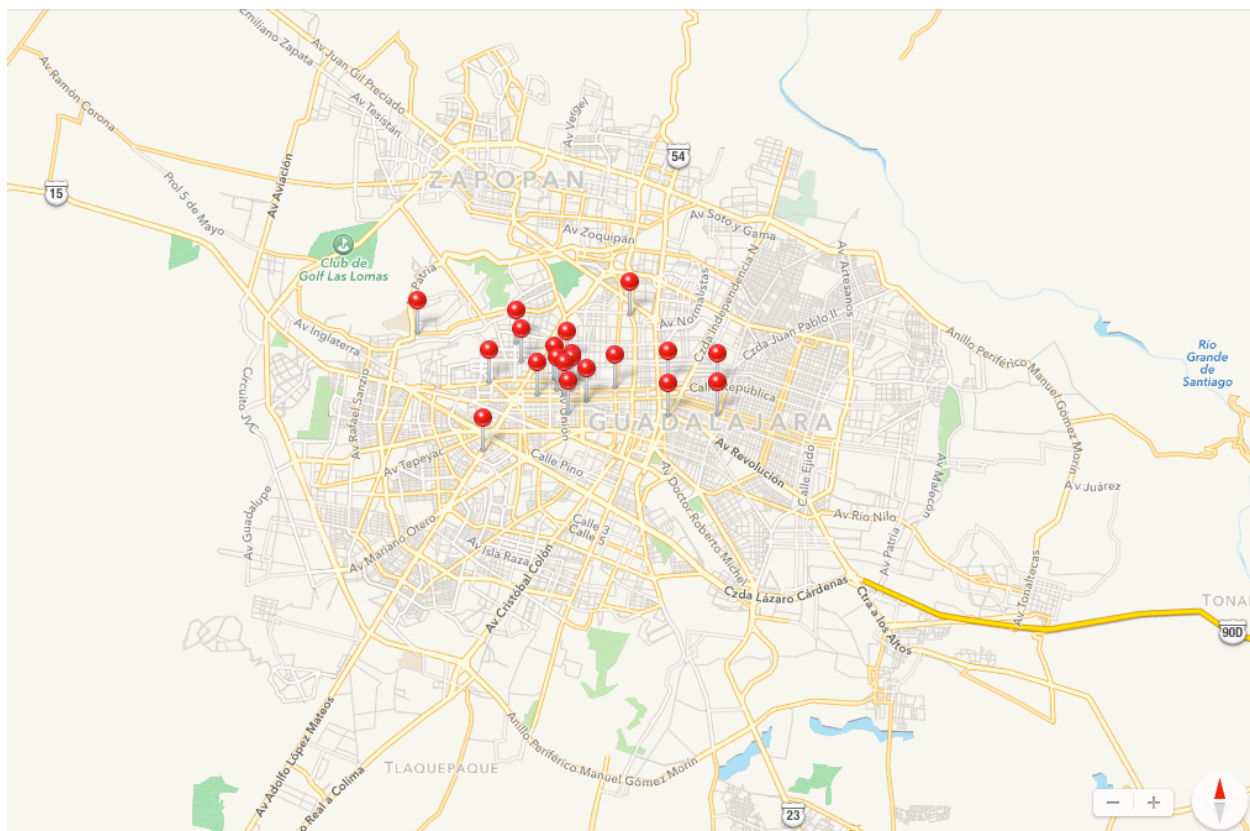

Ilustración 6. Galerías de arte de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: Mapas Versión 1.0, Apple Inc. Datos de TomTom y otros (2014).

Centros culturales

Los centros culturales constituyen una plataforma institucional (Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara) donde se realizan actividades en las que convergen distintas áreas de las producciones artísticas independientes: pintura, escultura, danza, teatro, literatura, cine y música, entre los que destacan: Casa de la Cultura Jalisciense, Centro Cultural Atlas, Centro Cultural Colomos, Centro Cultural Luis Páez Brothie, Centro Cultural Oblatos, Centro Cultural Santa Cecilia, Centro Cultural San Diego y Centro Cultural La Ferro. Los centros culturales son espacios físicos como edificios (Laboratorio de Arte Variedades LARVA, Centro para la Cultura Arquitectónica y Urbana CCAU, Casa Inverso), andadores (Andador Pedro Loza) y espacios públicos (Paseo de las Artes Chapultepec) así como espacios deportivos

(Unidad deportiva Santa Cecilia) y escuelas (Centro de educación artística José Clemente Orozco CEDART, Brandhome Centro de Innovación, Creatividad y Diseño de origen privado). Estos espacios se financian a través de programas de retribución social como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CONACULTA y el Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, en Tlaquepaque además existe un centro cultural institucional (Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio). También se identifican centros culturales privados (Centro Cultural Malasangre) en la Zona Centro del municipio de Guadalajara.

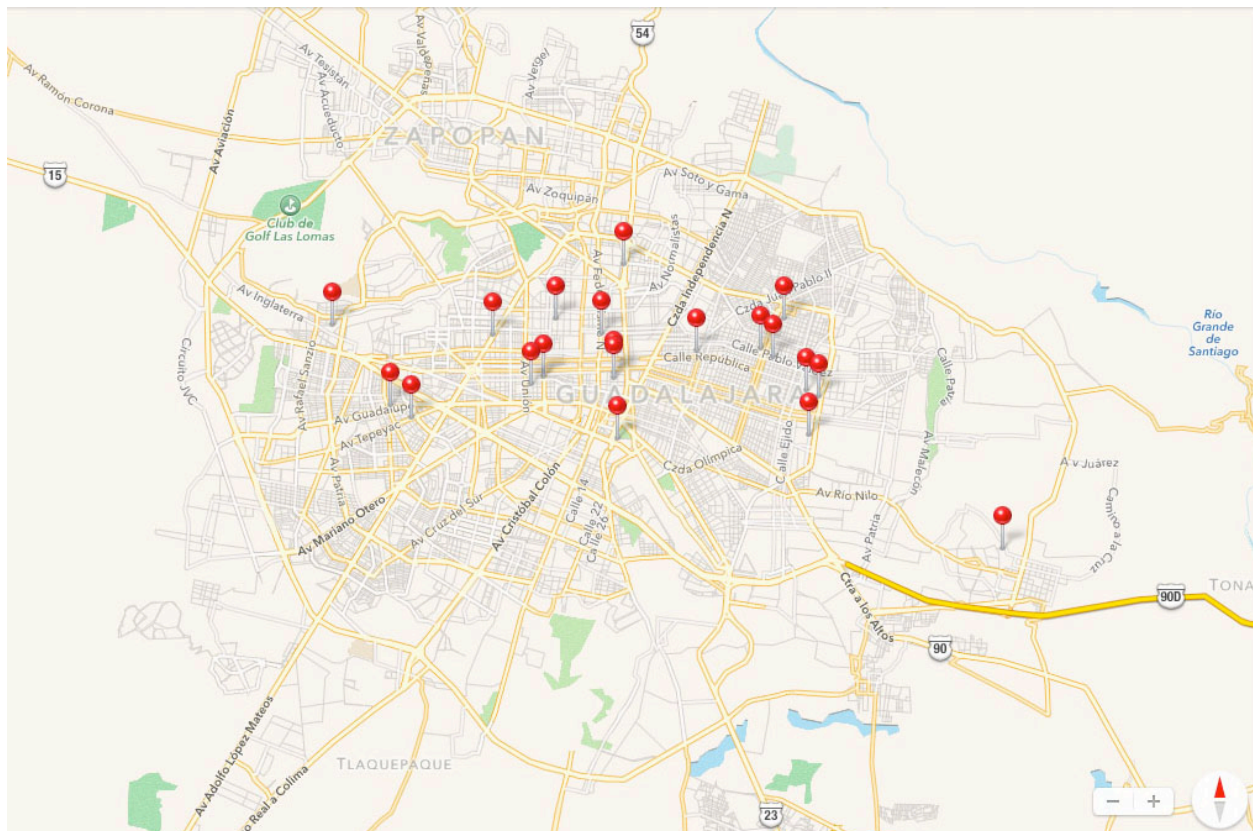

Ilustración 7. Centros culturales de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: Mapas Versión 1.0, Apple Inc. Datos de TomTom y otros (2014).

Museos

Los museos donde difunden su obra los artistas independientes en la ZMG son espacios físicos en la Zona Centro (Ex Convento del Carmen, Museo del Periodismo y las Artes Gráficas MUPAG, Museo de la Ciudad, Museo de las Artes MUSA) y Zona Minerva (Museo de Arte Raúl Anguiano MURA, Museo Taller José Clemente Orozco, Casa Museo López Portillo) del municipio de Guadalajara principalmente, así como en el municipio de Zapopan (Museo de Arte de Zapopan MAZ), estos museos son propiedad de los gobiernos estatales, federales y municipales y funcionan con fondos como el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CONACULTA, Gobierno del Estado de Jalisco, Gobierno Municipal de Zapopan y Gobierno Municipal de Guadalajara,

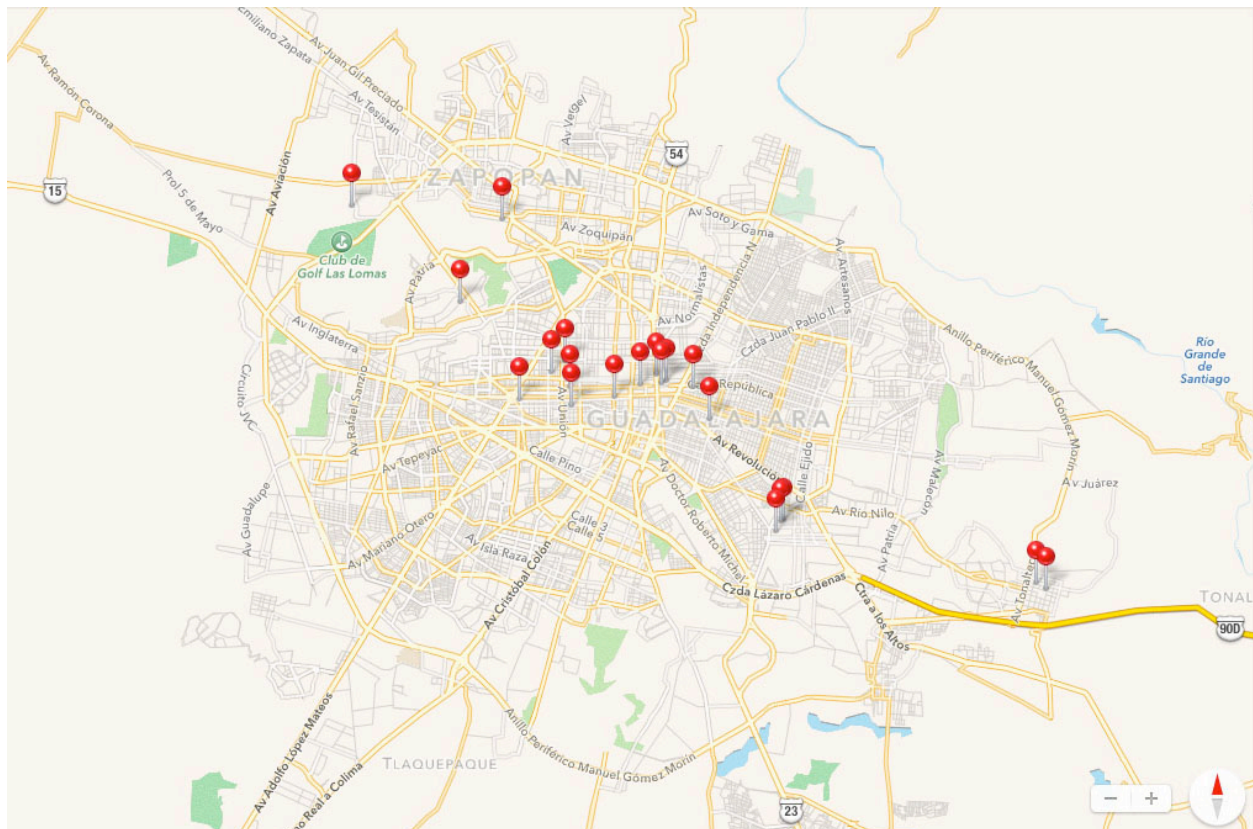

Ilustración 8. Museos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: Mapas Versión 1.0, Apple Inc. Datos de TomTom y otros (2014).

Los museos de la Ciudad de Guadalajara no son económicamente redituables es decir el dinero recabado por eventos, exposiciones y entradas no es suficiente para solventar sus gastos fijos, es por eso que su existencia es posible gracias al subsidio institucional, los museos de la ciudad están patrocinados por alguno de los tres niveles de gobierno y son considerados por los gobiernos como la carta de presentación de lo que cada nivel de gobierno posee, vale y realiza en la entidad. Estos museos tienen un uso político de comunicación y de publirelación dirigido a los habitantes y visitantes de la ciudad. Por ello resulta que estén ubicados en los cuadros centrales de las entidades ya que es en las primeras manzanas donde los gobiernos disponen de inmuebles que pueden ser adaptados o resultan de por sí valiosos para ser exhibidos y exhibir el acervo cultural e histórico que posee o que puede compartir cada nivel de gobierno. Su ubicación en las primeras manzanas de la ciudad se debe a una razón de economía pues es el turista el mayor usuario de los museos de cada entidad, cuando un turista visita una entidad es casi obligada la visita a sus museos, edificios históricos, sitios arqueológicos y centros culturales y gastronómicos.

El arte y patrimonio que se exhibe en los museos estatales y municipales no se puede vender por lo que el museo cuenta exclusivamente con el ingreso de la entrada en taquilla que forzosamente debe ser de un precio accesible para que en realidad la difusión de los acervos sea lo más popular posible, en pocas palabras los museos con exposiciones fijas no son negocio, al menos no en Guadalajara. Por otra parte donde el arte se puede vender es en las galerías que tienden como consecuencia natural del mercado y de la búsqueda de ganancia a promover y exhibir artistas que cuentan ya con un prestigio y una carrera consolidada ya que sus obras se venden más caras, son más apreciadas por el cliente, algunas de ellas son prácticamente una garantía de venta y esto genera el ingreso sin el cual la galería no puede subsistir. En el otro extremo del espectro se encuentran los centros culturales, que suelen ser espacios públicos rescatados, rehabilitados o que tradicionalmente han sido centro de reunión para el comercio informal de arte y artesanía. (Caso de librería Gonvill Chapultepec ahora Paseo Chapultepec).

Mape-arte

En la ilustración 9 se presenta un concentrado de lugares de difusión artística, se marcó en colores distintos los sitios donde difunden su trabajo los autodenominados artistas independientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y se incluyeron también artes escénicas y foros musicales con la siguiente clasificación:

Galerías

- Galería Urbana Paseo Chapultepec
- Galeria de arte SITEUR Estacion Juárez
- Brandhome Centro de Innovación
- Teu Lloc Restaurant - Bar - Galería
- La Kalaka Restaurant - Bar - Galería
- Galería Campo Visual
- Diéresis Galería de Arte
- Palíndromo Cafeteria - Bar - Librería
- Casa Rombo
- Casa Central Galeria de Arte - Diseño de interiores
- Galería Ajolote Arte Contemporáneo
- Galería Juan Soriano
- Sótano 2 Restaurante Arte - Ocio
- Showcase Arte & Cafe
- La Mata Tinta Café - Música - Bistro - Bar - Arte
- La Patrona Arte Chic - Galeria de Arte
- Taller Gráfica Contemporánea
- Centro de Investigacion y Archivo Kraeppellin CIAK
- Galería Sergio Bustamante

Artes Escénicas

- Foro de Arte y Cultura
- Teatro Alarife Martín Casillas
- La Casa Suspendida Teatro - Sala de Cine - Sala de Conciertos
- Casa Inverso Teatro
- Teatro Degollado
- Teatro Jaime Torres Bodet
- Teatro Guadalajara del IMSS
- Teatro Experimental de Jalisco
- Teatro Diana

Centros Culturales

- ☒ Centro cultural Luis Páez Brothie
- ☒ Centro Cultural Oblatos
- ☒ Tianguis Cultural de Guadalajara
- ☒ Centro Cultural San Diego
- ☒ Centro Cultural Colomos
- ☒ Centro Cultural Atlas
- ☒ Centro Cultural "La Ferro"
- ☒ Centro Cultural Santa Cecilia
- ☒ Centro Cultural El Refugio
- ☒ Casa ITESO Clavijero
- ☒ Laboratorio de Arte Variedades LARVA
- ☒ Centro Cultural Mala Sangre
- ☒ Ink Mortal Tatoo Centro Cultural - Galeria
- ☒ Abarrotera Mexicana Promotora Cultural
- ☒ Casa Cem Centro de Cultura y Educación Ambiental
- ☒ TRAMA Centro Especializado de Artes y Restauracion
- ☒ Centro para la Cultura Arquitectonica y Urbana CCAU
- ☒ Programa Anual de Open Studios Guadalajara P.A.O.S.
- ☒ Tianguis artesanal de Tonalá
- ☒ Plaza Universidad
- ☒ Rambla Cataluña

Museos

- ☒ Exconvento del Carmen
- ☒ Instituto Cultural Cabañas
- ☒ Casa Museo Jose Clemente Orozco
- ☒ Museo de las Artes Populares de Jalisco
- ☒ Museo de sitio Palacio de Gobierno
- ☒ Museo de Arqueología de Occidente
- ☒ Museo de la Ciudad
- ☒ Museo Raúl Anguiano MURA
- ☒ Museo del niño El Globo
- ☒ Casa Museo López Portillo
- ☒ Museo de Paleontología
- ☒ Museo del Periodismo y las Artes Graficas MUPAG
- ☒ Museo Panteón de Belén
- ☒ Museo de las Artes MUSA Universidad de Guadalajara
- ☒ Museo de Arte de Zapopan MAZ

Foros musicales

- Laboratorio Sensorial Galería - Sala de Conciertos
- Rojo Cafe - Espacio de Expresión
- Pubería Republik Música & Video
- Foro Alterno
- Teatro Estudio Cavaret
- Concha acústica
- Foro Bolko
- Darjeeling Tea Room
- Planta Baja Bar
- Bostons Whiskey Bar
- Fx4385
- Zentro Underground

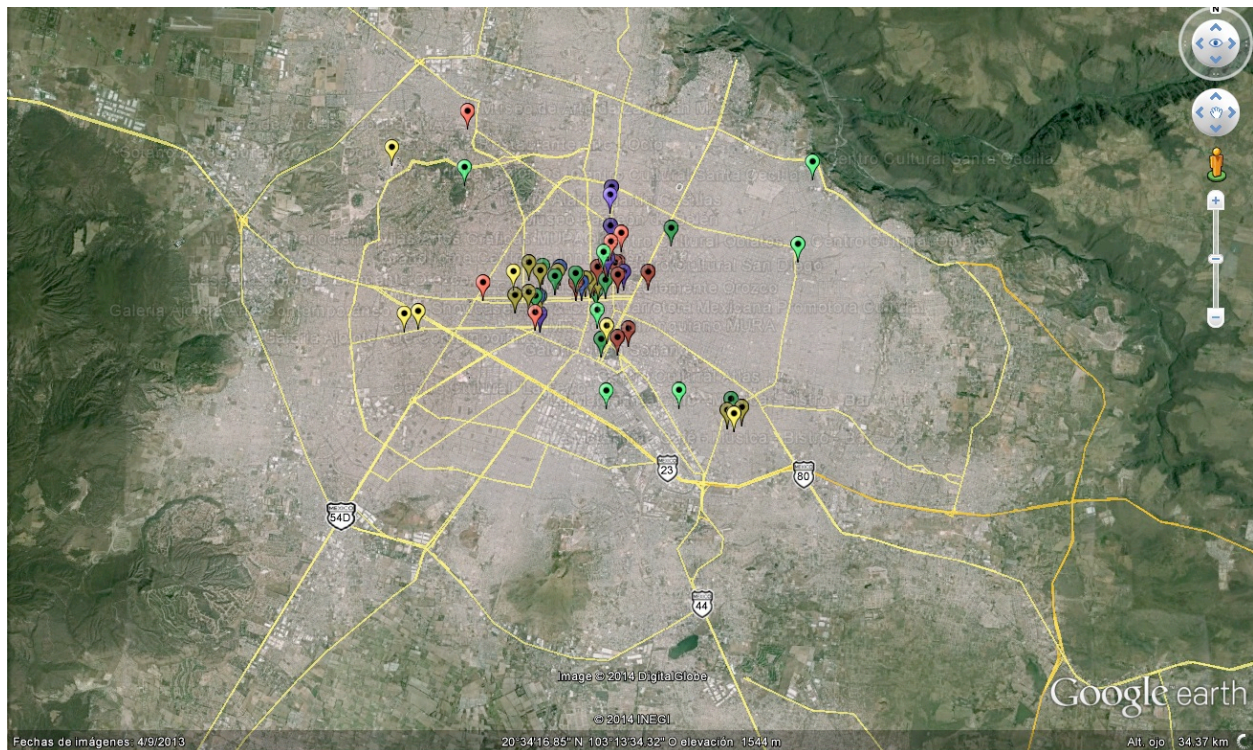

Ilustración 9. Museos, galerías, centros culturales, teatros y foros musicales de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Fuente: Elaboración propia en Google Earth, Versión 7.1.2.204 (2014)

Como puede observarse es notable la concentración de los espacios para las artes en los centros históricos de los municipios y a lo largo de calles y avenidas muy cerca unos de otros creando corredores culturales que resultan reconocibles para el

público local así como para los turistas, como es el caso de la Av. Juárez y el Núcleo Agua Azul, así como los centros históricos de cada ayuntamiento como es la calle Independencia en Tlaquepaque.

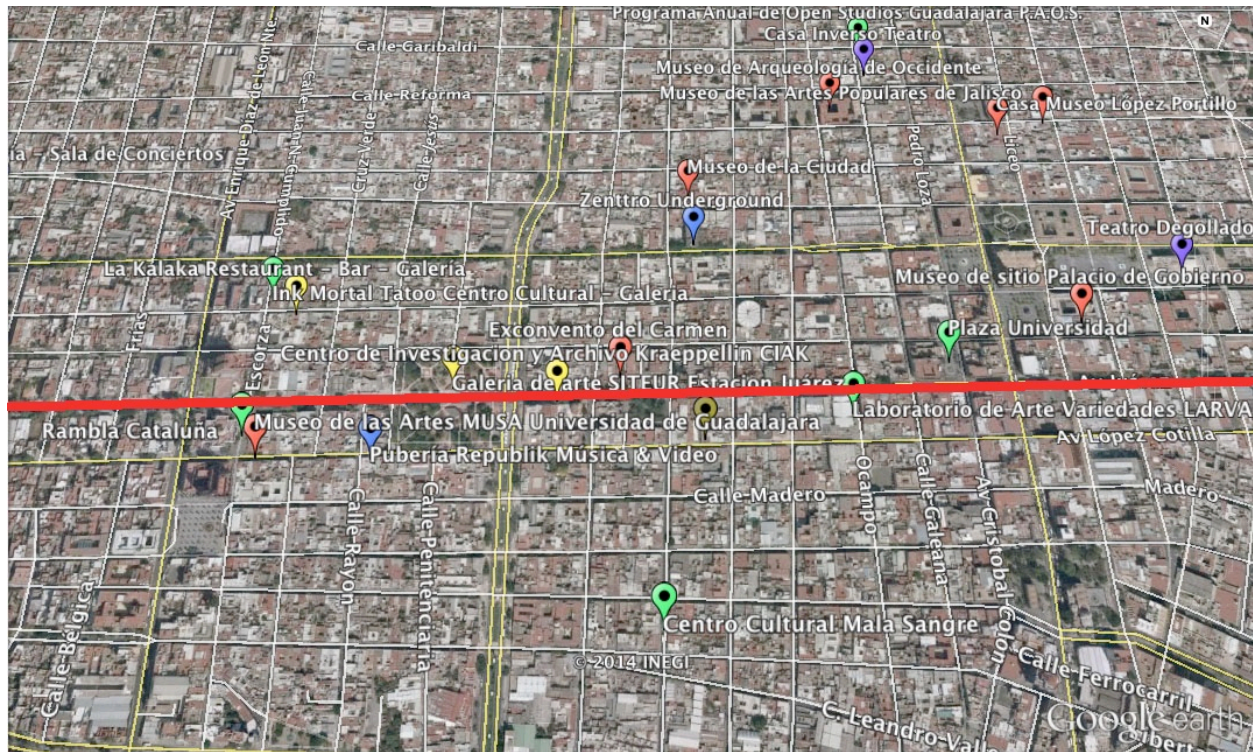

Ilustración 10. Corredor cultural en Av. Juárez. Fuente: elaboración propia en Google Earth, Versión 7.1.2.204 (2014)

Estos corredores culturales tienen una estructura clara que inclusive los recorridos turísticos en calandria (vehículo tirado por un caballo), autobús o a pie se realizan fácilmente siguiendo un circuito que resulta evidente al observar el mapa. La estructura evidente de estos corredores culturales refuerza la conclusión a la que se ha llegado luego de estudiar los mapas anteriores que es la ubicación de los espacios para guardar, estudiar, promover y exhibir el arte tienen un fuerte vínculo con la actividad turística y con la propiedad de los edificios, vialidades y espacios considerados patrimonio o históricos que los gobiernos ponen a disposición de los artistas. Las galerías privadas con un sentido meramente comercial, se ubican en las zonas de mayor poder adquisitivo o en estos mismos corredores para aprovechar la sinergia del público que busca acercarse al arte.

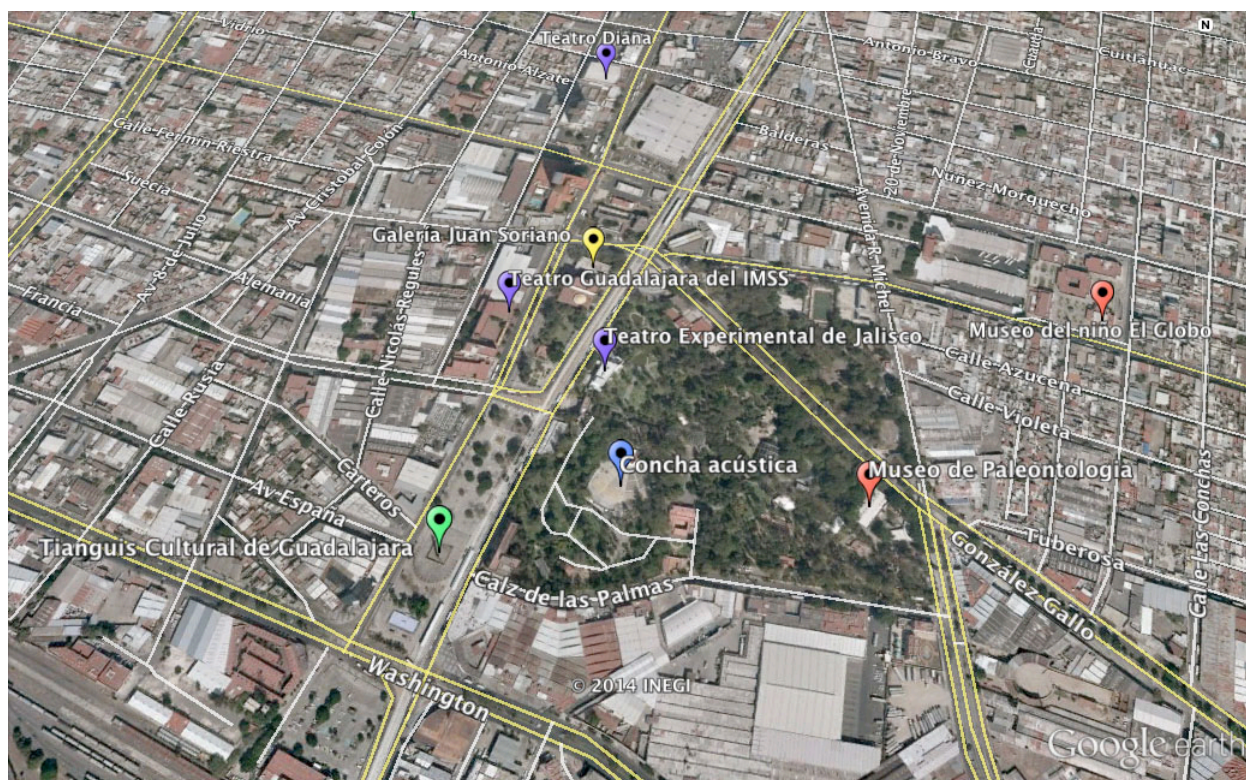

Ilustración 11. Núcleo cultural Agua Azul. Fuente: elaboración propia en Google Earth, Versión 7.1.2.204 (2014)

En estos lugares existe pluralidad, apertura y tolerancia a todas las manifestaciones “artísticas”; son sitios donde no es un requisito tener un currículo ni un prestigio consolidado sino que prácticamente se permite la participación de cualquiera que pueda ocupar o en algunos casos pagar la renta de su espacio y lo que se exhibe son generalmente esbozos, ensayos, intentos, fracasos y en las menos de las ocasiones obras de arte. Es decir son sitios más para el aprendizaje, la experimentación y la artesanía. Entendiendo por arte aquella creación material capaz de conmover, transmitir y transformar el espíritu del que la contempla, es un objeto que así trate de algún tema terrible como en el caso del Guernica de Picasso logra capturar la belleza.

El artista, independientemente de que sea independiente necesita promover y vender su trabajo, por lo que para él cualquiera de los tres espacios le son útiles y

deseables por muy independiente que un artista diga ser, necesita el intercambio ego-alter, establecer la comunicación.

Así como la vista necesita de la luz para que el ojo pueda interpretar lo que tiene enfrente, el artista necesita de la reacción del público para retarse, para interpretarse, para superarse a sí mismo ya que el artista es un trabajador va siempre cuesta arriba empujando una piedra, si se detiene o se cansa esa piedra que carga el peso de las emociones que su alma no puede contener se le viene encima y lo aplasta.

Entrevistas a artistas independientes en la Zona Metropolitana de Guadalajara: entrevista-arte

Este capítulo da cuenta del paso que implicó entrar en contacto directo con artistas independientes de Guadalajara para identificar a las representaciones sociales que hacen sobre su perfil de identificación, espacios de difusión, auto-representación social sobre sus prácticas artísticas y sus prácticas de comunicación. Para ello, se identificaron, se analizaron y se interpretaron conceptos en diferentes niveles de codificación. Se parte de los artistas pues son los sujetos generadores de sentido, son quienes construyen las representaciones. Después se describieron los procesos de interacción de los artistas respecto a la difusión de su obra a través de la comunicación digital interactiva.

Una vez ubicados los actores en el proceso social se presentaron las categorías de análisis con las que se codificaron y categorizaron las representaciones individuales de los artistas. Estas categorías se centran en el sujeto como productor de significados a través de las categorías epistemológicas del marco teórico.

Luego se integraron las categorías de análisis y el discurso de los artistas en las entrevistas. El nivel de detalle de las descripciones se subordinó a un proceso de selección consciente o inconsciente basado en la importancia de lo visto, escuchado o

pensado del fenómeno observado, lo cual implica una selección de ideas expresadas por los artistas en las entrevistas.

Se describe el proceso de identificación a partir de las representaciones individuales con la intención de incorporar al proceso la identificación de representaciones compartidas de los artistas entrevistados y realizar comparaciones.

Detrás del concepto de las representaciones sociales, más que el objeto de las representaciones, están los sujetos que encaran de manera activa al objeto, lo dominan de una manera particular, lo hacen propio y lo hacen familiar; transforman al objeto y son transformados por él (Moscovici, 1979). Por tanto, primero se presentan los artistas independientes que aceptaron participar en esta investigación. Se presentan como individuos porque no conforman un grupo único más que para este estudio.

Artista A. Humberto Ortega Villaseñor

Ilustración 12. El instante, óleo sobre amate, Humberto Ortega (2013)

Humberto Ortega Villaseñor es un pintor profesional, investigador y profesor de la Universidad de Guadalajara. Nació en la ciudad de México el 6 de marzo de 1951. Se ha dedicado a la pintura desde la edad de cinco años en que su padre le enseñó a manejar la acuarela. Después de recibirse de abogado por la UNAM en 1975, hizo sus estudios de maestría en la Universidad de Londres, Gran Bretaña y el doctorado en Derecho en México (UNAM). Humberto ha tenido numerosas exposiciones individuales en México, los Estados Unidos y Europa desde 1975. Ha trabajado como profesor, asesor e investigador y ha publicado diversos artículos en campos combinados del conocimiento (relacionados con filosofía,

comunicación, arte y cultura). Imparte cursos en la Licenciatura en Estudios Internacionales y en la Maestría en Literaturas Comparadas como profesor titular y dicta conferencias en diversas instituciones de educación superior mexicanas y del extranjero. Reside en la ciudad de Guadalajara con su esposa Milagros y sus hijos Alonso y Alvaro. Página www.hov-art.com

Artista B. Nora Elena Salgado Solís

Nora Elena Salgado Solís es bailarina, coreógrafa, creadora en producciones escénicas y profesora en la Universidad Jesuita de Guadalajara. Nació en el Distrito Federal en agosto de 1979. Estudió en la Universidad Iberoamericana de León la licenciatura en comunicación y actualmente se encuentra estudiando la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura en el ITESO. Imparte clases en la carrera de Ciencias de la Comunicación en esta Universidad. Reside en la ciudad de Guadalajara. Págin a Facebook Nora Elena Salgado Solís.

Artista C. José Alfredo Sánchez Gutiérrez

José Alfredo Sánchez Gutiérrez es músico, compositor y cantautor. Nació en el Distrito Federal el 11 de octubre de 1969. Estudió Ciencias de la Comunicación en ITESO. Radicado desde hace años en Guadalajara, fue guitarrista del grupo Escalón, guitarrista y laudista en el grupo de música medieval y renacentista Ars Antiqua y tocó los teclados y la guitarra en el famoso grupo tapatío El Personal. Director musical, arreglista, productor y compositor de la cantante Jaramar, en 2004 y 2005 tocó los teclados con el grupo de rock Andrés Haro y los 7K. Junto con el cubano José Fors produjo la ópera rock Dr. Frankenstein. También tecladisa y guitarrista del grupo del compositor Gerardo Enciso. Dirige la Revista Cultural de Red Radio Universidad de Guadalajara 104.3 FM “Señales de Humo”. Facebook José Alfredo Sánchez y Señales de Humo.

Funcionario Público. Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado

Con objeto de conocer un punto de vista institucional se solicitó una entrevista a un funcionario público perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado quien trabaja en la Dirección de Museos y Exposiciones de esta secretaría. Este funcionario solicitó el anónimato.

Se observó una notable coincidencia en la descripción de cada una de las categorías en la entrevista realizada a cada uno de los artistas independientes cuya transcripción puede leerse en el Anexo 3.

En la categoría de concepto de artista independiente todos coinciden en mencionar como característica del artista independiente el no estar asociados o ligados a alguna institución gubernamental o privada.

En la categoría aspectos que influyen todos coinciden en la necesidad de contar con recursos económicos y que estos provengan de preferencia, si es posible, de personas o instituciones que no estén asociadas con el gobierno ni con la academia.

En la categoría respecto a qué o a quién todos coinciden también en que se refiere a la independencia de los apoyos económicos de las instituciones de gobierno y algunos también se refieren a la independencia de los cánones de las escuelas y las academias pero es notable la coincidencia de que la independencia radica en no tener compromisos con la fuente del recurso económico.

En la categoría de lógica de mercado los cuatro coinciden en que la independencia se encuentra en lograr la comercialización de su trabajo fuera del ámbito académico y gubernamental cosa que resulta muy difícil, pues debe realizarse de forma directa entre el artista y el espectador y el mercado es muy pequeño y el consumidor de arte independiente es una minoría difícil de encontrar y complacer.

En la categoría de tecnologías de la información y la comunicación los cuatro entrevistados las identifican como una opción más para promover y difundir sus trabajos y como una herramienta para lograr el objetivo de la venta de su trabajo.

También es identificada como una necesidad dada las condiciones actuales del mercadeo pero ninguno de ellos lo ve como algo indispensable.

La categoría de las redes sociales no tiene coincidencia en uso, gusto e importancia que cada uno de ellos otorga a este recurso. Los cuatro la reconocen e identifican y las han utilizado en algún momento pero la apreciación y el valor es diferente para cada uno de ellos.

En la categoría de formas de organización los cuatro coinciden en el valor y la necesidad de agruparse con otros artistas con los que compartan una ética, una búsqueda y unos ideales semejantes. Los cuatro coinciden en que solo en colectivos y grupos afines pueden representar una fuerza y una oferta significativa para el mercadeo de sus trabajos. Este tipo de colectivos y de asociaciones han sido el recurso de la vanguardia en el arte desde la época medieval cuando se agrupaban en cofradías, talleres y barrios de artesanos como el grupo de vanguardia de finales del siglo XIX que tuvo su presentación en el Salón de París.

En la categoría de divisiones y acuerdos los cuatro coinciden en que los acuerdos se realizan con creativos con intereses afines y el mismo afán de independencia y los cuatro reconocen un conflicto o rivalidad con aquellos que pertenezcan a otras corrientes o sean miembros de las instituciones uno de ellos concluye que siempre habrá conflictos pues estos son parte de la naturaleza humana.

En la categoría de expresiones artísticas consistentes cada uno de ellos tiene diferentes intereses y un campo de trabajo distinto.

En la categoría de relación entre artistas independientes y no independientes uno de ellos dice que la interacción se da de forma casual y fuera de los medios de comunicación de hecho es el único de ellos que mencionó la independencia de los medios de comunicación como requisito para ser considerado un artista independiente. Otro de ellos consideró que no existe ninguna relación ya que no se trata estrictamente de categorías separadas e independientes sino que muchas veces el artista desempeña alguno de los dos papeles en diferentes etapas o procesos de su trabajo. Otro de ellos considera que no hay una división clara ni un límite preciso entre una

categoría y otra. Y por último la funcionaria considera que la relación puede darse pero fuera de esquemas laborales fijos.

En la categoría de autopercepción que es quizás la más importante para ese estudio con excepción de la funcionaria de la Secretaria de Cultura los tres artistas entrevistados se perciben como creadores libres de compromisos con alguna institución, que sin embargo, tienen que recurrir al apoyo de relaciones personales, coleccionistas, clientes por encargo o becas para lograr comercializar su trabajo. Fue evidente que aunque se puede argumentar libertad creativa y académica resulta muy difícil si no es que imposible lograr la libertad económica cuando se pretende vivir del trabajo como artista, quizás la libertad total solo sea posible cuando el creador tiene resueltas todas sus necesidades materiales al margen de su trabajo.

Este trabajo se desarrolló a partir de un cuestionario en el que también se incluyó el punto de vista de un servidor de público perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de la Dirección de Museos y Exposiciones que solicitó el anonimato para contestar la entrevista. La reducción de datos se presenta en la siguiente tabla:

CATEGORÍAS	PINTURA DR. HUMBERTO ORTEGA VILLASEÑOR	ARTES ESCÉNICAS NORA ELENA SALGADO SOLÍS	MÚSICA JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ	SECRETARÍA DE CULTURA FUNCIONARIO PÚBLICO (SOLICITÓ ANONIMATO)
Concepto de artista independiente	Libre de asociaciones, corrientes pictóricas, lineamientos de galerías así como del mercado	Asociado a lo no oficial, condición relativa siempre vinculada a instancias mas allá del interés creativo de las propuestas.	Que se vale por sus propios medios al margen de instituciones oficiales o subsidios del gobierno. Independencia intelectual que determine el contenido de su trabajo.	Que no está ligado a ninguna institución ya sea de gobierno o privada y busca gestionar recursos haciendo su propia difusión.

CATEGORÍAS	PINTURA DR. HUMBERTO ORTEGA VILLASEÑOR	ARTES ESCÉNICAS NORA ELENA SALGADO SOLÍS	MÚSICA JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ	SECRETARÍA DE CULTURA FUNCIONARIO PÚBLICO (SOLICITÓ ANONIMATO)
Aspectos que influyen	Relaciones personales y libertad respecto al estado y la política	Vinculación con la sociedad, organizaciones y medios económicos. Forzosa vinculación con apoyos económicos gubernamentales ó civiles.	Autoridades, instituciones gubernamentales o privadas y recursos económicos.	Formación académica, personalidad del artista, movilidad y libertad. Falta de espacios laborales en las instituciones, deseo de romper con esquemas estéticos y académicos predominantes tanto en instituciones como en el mercado.
Respecto a qué o respecto a quién	Respecto a instituciones de gobierno, grupos excluyentes de la sociedad y apoyos económicos del régimen gubernamental	Imposibilidad de independencia respecto a instituciones de gobierno, se busca hacer una traducción de los intereses del artista que pretende ser independiente	Respecto a recursos materiales y económicos.	Respecto a instituciones públicas o privadas. Respecto a cánones estéticos o académicos.
Lógica de mercado	Apoyo de instituciones especializadas en valoración económica al margen del ámbito comercial. No realiza obras por encargo.	Establecimiento de líneas de interés en proyectos por encargo que finalmente quedan supeditados a los lineamientos de la institución que contrata mediante licitaciones colocando el trabajo a nivel de servicio	No puede ser ajeno a la lógica de mercado por ausencia de mecenazgos por lo que depende de la venta de su trabajo que puede ser por encargo.	Puede serlo, sin embargo difícilmente encontrará mercado para su obra.
Tecnologías de la información y la comunicación TIC'S	Página web administrada por un experto sin lograr comercialización por este medio y acceso a opiniones de críticos	Identifica la existencia de bases de datos de artistas en páginas de gobierno y LinkedIn	Identifica la necesidad del uso de las tecnologías para proyección internacional de la obra	Las identifica como opción para obtener tener ingresos suficientes para poder subsistir.
Redes sociales	No se identifica con las redes sociales	Se reconocen como un medio fundamental de comunicación y promoción	Vinculación y redes de difusión en distintas áreas artísticas, desconocimiento de estrategias	Como difusoras de su trabajo si se les utiliza como una herramienta ya que bien utilizadas pueden tener un impacto importante.
Formas de organización	Exposiciones colectivas o en pareja, vinculación académica debido al doble perfil de investigador del SNI y artista independiente con otras disciplinas como escritores, arquitectos, músicos y diseñadores	Agrupaciones de artistas en la red Facebook que comparten información y servicios relacionados con artes escénicas como vestuario, producción y temas de investigación concretos	Existencia de grupos con afinidades de géneros musicales	Se agrupan en colectivos de artistas independientes.
Divisiones y acuerdos	Al margen de grupos establecidos pertenecientes a instituciones del estado	Reconoce posturas e involucramiento de grupos con los mismos intereses creativos	Identifica rivalidad con gente relacionada con el teatro en Guadalajara e identificación de colectivos de artistas	Es consciente de que tratándose de seres humanos habrá siempre conflictos.
Expresiones artísticas consistentes	Pintura y literatura	Proceso creativo de artes escénicas	Pintura, teatro y música	Música y artes visuales
Relación artistas independientes y no independientes	Interactuando en forma casual y fuera de los medios de comunicación	No existe relación ya que no existen como conceptos separados pueden aparecer los dos en un mismo sujeto	No establece con claridad la diferencia entre unos y otros sin referirse al terreno creativo de acuerdo a convicciones artísticas particulares	La relación puede darse fuera de esquemas laborales fijos.

CATEGORÍAS	PINTURA DR. HUMBERTO ORTEGA VILLASEÑOR	ARTES ESCÉNICAS NORA ELENA SALGADO SOLÍS	MÚSICA JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ	SECRETARÍA DE CULTURA FUNCIONARIO PÚBLICO (SOLICITÓ ANONIMATO)
Autopercepción	Artista independiente con trayectoria vanguardista al margen de grupos establecidos basada en autopromoción y apoyo de relaciones personales y coleccionistas permanentes de su obra artística	Artista independiente de pertenecer a alguna institución con libertad de elección respetando líneas creativas propias pero sujeta en ocasiones a líneas dirigidas a proyectos específicos por encargo	Artista independiente sin compromiso con instituciones que determinen su trabajo pero si ha recurrido a becas que no le han restado independencia artística	Es servidor público de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, trabaja en la dirección de museos y exposiciones

Tabla 2. Reducción de datos de entrevistas realizadas. Fuente: elaboración propia.

Capítulo V.

Interpretación analítica de estudio. *Miradas desde el arte independiente: analiza-arte.*

Interpretación analítica de estudio. *Miradas desde el arte independiente: analiza-arte*

Tras haber realizado el análisis de la percepción, la definición y la representación social que el artista independiente hizo de sí mismo, de sus similares, de los que no son sus similares y de las academias e instituciones fue notable la ausencia del concepto de mensaje, interlocutor, diálogo, intercambio y público.

Después de haber estudiado las teorías de Martin Serrano, Williams, Scolari y Jodelet resultó evidente que el trabajo del artista es un trabajo de comunicación por lo que se percibió como una contradicción el hablar de independencia cuando los trabajos de comunicación son necesariamente un ejercicio de interdependencia.

El arte es sinónimo de diálogo que existe solo si hay dos entidades que al momento de exponer conceptos y mensajes logran afectarse la una a la otra, siendo esta una condición sin la cual no es posible que exista el diálogo la expresión artística por lo tanto tampoco puede existir si no hay una afectación de ambas partes.

Por eso se enfatizó la ausencia o negación de la interlocución como parte de la construcción social que tienen de sí mismos los autodenominados artistas independientes. Se observó en las entrevistas realizadas que cuando el artista habló de su trabajo este se realizaba para sí mismo, también se destacó que los artistas perciben la independencia como la satisfacción personal a pesar de los demás, se evidenció también que estos artistas percibieron la relación con las instituciones, las academias y el público como un obstáculo, como algo inevitable, como un mal necesario.

En la lógica del artista se encuentra como ambición la satisfacción propia a través de un ejercicio personal casi privado que resulta necesario encontrar el modo de comercializar. La lógica de los entrevistados no pareció ser la misma que la lógica de la teoría de la comunicación ya que no tuvo como objetivo final afectar al otro a través del

diálogo que surge cuando el público es expuesto a una expresión artística concepto que conocemos como catarsis.

Concepto de artista independiente

En las representaciones encontradas respecto a la categoría de concepto de artista independiente se encontraron coincidencias contenidas en los conceptos de *Artista institucionalizado e independiente* de Williams (1994), quien establece la diferencia a partir del reconocimiento oficial del artista por una organización central (Williams, 1994:34).

La visión del Dr. Humberto Ortega es coincidente con esta definición:

“hay muchos apoyos de orden gubernamental que de alguna manera vuelve a un pequeño y selecto grupo de los cuates ¿me entiendes? los consentidos de los regímenes, diferentes regímenes de gobierno que son los que impulsan el exterior, entonces para mí es venderte un poco a los intereses verdad? y a las lisonjeras que requiere el estar bien con este grupo”

Las representaciones sociales del artista independiente se presentan bajo formas variadas como lo señala la definición de Jodelet (1986). Imágenes que condensan un conjunto de significados en este caso de independencia del sistema cultural y sus instituciones pero también se influyen por sistemas de referencia como cánones estéticos establecidos que permiten interpretar el concepto de independencia en un caleidoscopio de ideas preconcebidas respecto al artista y su obra, es así que los índices y subíndices encontrados de independencia son clasificados en independencia económica, independencia de subsidios, independencia de ideas, independencia de estilos, independencia académica, independencia de patrocinios, independencia de escuelas o corrientes e independencia creativa (Jodelet, 1986:472).

Aspectos que influyen

Los aspectos que influyen en la independencia del artista fueron identificados como relaciones personales y libertad respecto al estado y la política descritas en el concepto de artista independiente o alternativo de Williams (1994), los artistas identifican claramente el impacto de la sociedad, organizaciones y medios económicos como aspectos influyentes que dan lugar a una forzosa vinculación con apoyos económicos gubernamentales, privados o civiles, éstos últimos concuerdan con los casos en que se aportan medios alternativos para la producción, exposición o publicación de algunos tipos de obras, cuando se considera que las instituciones existentes los excluyan o tienden a excluirlos (Williams, 1994:65).

Desde el punto de vista de la funcionaria de la Secretaría de Cultura esta independencia es determinada por la formación académica del artista, su personalidad, movilidad y libertad, así como la falta de espacios laborales en las instituciones, deseo de romper con esquemas estéticos y académicos predominantes tanto en instituciones como en el mercado.

Respecto a qué o respecto a quién

Un eje central en la definición de independencia es determinar respecto a qué o respecto a quien es generado este concepto como tal. Las representaciones sociales encontradas en las entrevistas con respecto a esta categoría fueron construidas a partir de desvincularse de instituciones de gobierno, grupos excluyentes de la sociedad, apoyos económicos de régimen gubernamental, recursos materiales y económicos según la visión del artista autodenominado independiente. Sin embargo Nora Salgado reconoció:

“...puede ser independiente respecto a que consigue medios de alguna manera que no tiene que ver con organizaciones oficiales pero finalmente pues termina

de alguna manera supeditado. Yo pienso que muchos artistas nos referimos a la independencia en tanto podemos mantenernos haciendo nuestros proyectos de la manera más fiel posible a como los hemos concebido o sea eso es como, me parece que es como un parámetro ¿no?”

El funcionario público opinó que el artista independiente es alguien ajeno a las instituciones de cultura ya sean públicas o privadas pero también respecto a cánones estéticos o académicos.

Lógica de mercado

La lógica del mercado establece la valoración de la *Obra de arte* según Williams (1994) como una categoría y no una descripción objetiva neutra. Se trata de una categoría sociocultural que se aplica normal e incluso insistentemente a obras que no tienen otro objeto que el de ser obras de arte. Desde la visión del artista independiente esta lógica es apoyada por instituciones especializadas en valoración económica y consideran que no se puede ser ajeno a esta debido a la marcada ausencia de mecenazgos por lo que el artista depende de la venta de su trabajo el cual puede ser por encargo. El establecimiento de líneas de interés en proyectos por encargo que finalmente quedan supeditados a los lineamientos de la institución que contrata coloca el trabajo del artista a nivel de servicio. El servidor público cultural reconoce que el artista no puede desligarse de esta lógica ya que de lo contrario difícilmente encontrará mercado para su obra (Williams, 1994:114).

Nora Salgado explicó:

“siempre creo que tienes que buscar esa manera de estar en el mercado y no significa que traiciones tus intereses significa que traduzcas, más bien que los traduzcas a algo, es decir tu puedes mantener un proyecto muy muy cercano a lo que quieres hacer pero en términos de trabajar con instituciones o de organizaciones, otras personas que son las que finalmente este pueden o contratar incluso encargarte literalmente que desarrolles un proyecto o que tú

los hayas buscado para que apoyen de alguna manera, siempre vas a buscar establecer esas líneas de interés para ellos, es decir tu proyecto no lo planteas en términos de lo que es para ti sino en términos de lo que puede ser para quien te estas dirigiendo”

Tecnologías de la información y la comunicación TIC’S

Para Martin Serrano (1982) los instrumentos tecnológicos de comunicación que el trabajo humano ha podido crear, están constreñidos a funcionar dentro de los límites que permiten nuestros sistemas biológicos de comunicación; es decir, que ningún instrumento tecnológico debe franquear los límites de la codificación y la decodificación de señales que pueden procesar los órganos de los sentidos. Los artistas independientes entrevistados admitieron que hacen uso de tecnologías de la información y la comunicación en la labor de difusión de su obra artística (Martin-Serrano, 1982:49).

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC’S en el caso de uno de ellos, es un página web administrada por un experto sin lograr la comercialización por este medio, pero recalcó el acceso a través de su página a opiniones de críticos de arte, que desde el concepto de hipermediación de Scolari (2008) representan la aparición de nuevos sistemas semióticos caracterizados por la interactividad y las estructuras reticulares, también se identifica la existencia de bases de datos de artistas en páginas institucionales y LinkedIn así como el posible impacto en la proyección internacional de la obra artística. Desde el punto de vista institucional son una opción para obtener ingresos económicos (Scolari, 2008:115).

Nora Salgado comentó:

“las instituciones tienen un banco o un se me fue la palabra o sea una serie de carpetas de gente que pueden ofrecer un servicio porque finalmente cuando en

el arte también hablas de si te tienen en una carpeta en un instituto de cultura estatal, local, federal muchas veces es en relación con que puedes brindar algunos servicios”

Redes sociales

La interfaz de las redes sociales reveló coincidencias con la no auto identificación de esta herramienta, sin embargo se les reconoce como un medio fundamental de comunicación y promoción, es decir un espacio de interacción y traducción entre los usuarios y la máquina red como lo definió Scolari (2007) y se hizo visible la vinculación de la difusión en distintas áreas artísticas, precisando también el desconocimiento de estrategias operativas de estas redes en los sujetos entrevistados (Scolari, 2007:1).

El Dr. Humberto Ortega dijo al respecto:

“no creas que a través de esa página yo he logrado comercializar, no ha sido mi interés comercializarla porque yo mismo no, yo soy muy prácticamente un ignoto de cómo se hace, yo si tengo dividido eso necesito que alguien más se encargue”

Formas de organización

Algunas formas de organización de artistas que fueron analizadas por Williams (1994) tienen vigencia en la actualidad, la información obtenida reveló diversos tipos de exposiciones colectivas ó en pareja y vinculación académica debido al doble perfil de investigador de uno de los artistas independientes con otras disciplinas como escritores, arquitectos, músicos y diseñadores. Estas dinámicas no solo se dan cara a cara sino a través de Facebook en agrupaciones de artistas que comparten información y servicios relacionados con artes escénicas, por ejemplo como vestuario, producción ó temas de investigación concretos, extendiendo al ciberespacio actividades que

realizamos en las culturas corporizadas compartiendo rasgos acostumbrados pero que nos llevan a un sistema de conocimiento y subjetividad distinto como menciona Diana Taylor (2012). Se observó la existencia de grupos con afinidades de géneros musicales por ejemplo y colectivos de artistas independientes (Taylor, 2012).

Divisiones y acuerdos

Se mencionó también la existencia de divisiones y acuerdos entre artistas independientes al margen de grupos establecidos pertenecientes a instituciones del estado y se reconoció el involucramiento de grupos con los mismos intereses creativos así como rivalidad entre artistas de teatro en Guadalajara e identificación de colectivos de artistas. Las expresiones artísticas consistentes en la ciudad de Guadalajara que se precisaron fueron pintura, literatura, teatro, música, artes escénicas y artes visuales.

José Alfredo Sánchez comentó de estos grupos:

“como que casi siempre son por afinidades como te digo quizá por géneros musicales en este caso, los músicos que tocan rock o los músicos que tocan blues o que tocan ciertos géneros o en el terreno de la música contemporánea por ejemplo aquí en Guadalajara hay un grupo que se llama Proyecto Caos que son varios compositores y músicos que están interesados en música académica contemporánea y que se reúnen y organizan entre ellos mismos, festivales y conciertos y cosas no? es decir creo que si existen las posibilidades para que se hagan como pequeñas redes y grupos de artistas para ayudarse mutuamente no?”

Relación de artistas independientes y no independientes

La relación entre artistas independientes y no independientes reveló que los artistas independientes interactúan en forma casual y fuera de los medios de

comunicación. En cierta forma esta relación no existe ya que no existen como conceptos separados pudiendo aparecer los dos en un mismo actor. No se estableció con claridad la diferencia entre unos y otros sin referirse al terreno creativo de acuerdo a convicciones artísticas particulares. Desde la visión institucional esta relación puede darse fuera de esquemas laborales fijos.

El constructo generado por el artista autodenominado independiente describe similitudes a cerca de un perfil libre de instituciones, sin embargo dos de los artistas entrevistados reconocen que han recurrido ó necesitado del apoyo institucional en su labor artística sin por ello dejar de lado sus líneas de creación difiriendo de la definición de Williams (1994), respecto al *Artista independiente o alternativo* que considera a estos excluidos de las instituciones de la propia organización central (Williams, 1994:65), como menciona José Alfredo Sánchez:

“bueno si quiero hacer un disco y no tengo los recursos para hacerlo entonces recurro a una beca y si me la dan tengo los recursos para hacerlo, no considero en ese caso en particular que me quite independencia artística creativa porque de todas maneras el proyecto que yo hago es el que yo quería hacer desde el principio y simplemente están ahí los recursos para hacerlo aunque vengan de una entidad, de un gobierno o de una institución no? pero si, si creo que soy un artista independiente”

Autopercepción

En las entrevistas se notó que los cuatro egos que están inmersos y dedicados trabajando en un ejercicio de comunicación (diálogo) no se refirieron a sus obras en términos de conceptos de teorías de la comunicación sino que por el contrario percibieron como situación ideal el poder desempeñar su trabajo en solitario. Este hecho resultó inquietante y es una contradicción en términos de construcción social.

Manuel Martín Serrano (1984) menciona en su teoría este intercambio indispensable entre Ego y Alter que constituye el ejercicio de la comunicación; cuando se ponen juntas las palabras alter-ego estas adquieren el significado del contrario, del opuesto, ó del espejo. El alter-ego resultó ser esa construcción social en la que un individuo puede verse como se ve una persona en un espejo es decir reflejada pero al revés; el alter-ego al ser el sujeto inverso permite conocer y ver desde afuera en el otro. Por lo tanto resultó revelador que aquellos que se dedican al arte, que resulta ser un ejercicio de comunicación, consideren que su independencia (considerada como medida de éxito) tiene que ver con no interactuar con los demás, es decir con los alteres y que su trabajo fue una cuestión capaz de ser realizada únicamente con ego. A pesar de esta contradicción manifestada resultó muy claro que de manera involuntaria y entendida como inevitable fue la relación de estos egos con alteres lo que les permitió construirse socialmente como artistas independientes. Quedó claro que pareció no interesarles mucho ó no agradarles, el ejercicio de su vocación que es un ejercicio de comunicación y como tal resulta que la tecnología está ahí, así como la multimedia y el broadcasting. E inevitablemente se utiliza porque es lo que utiliza toda persona productiva que necesita comunicar algo.

Reflexiones finales

Las siguientes reflexiones son un punto de llegada y también un punto de partida para un siguiente estudio, esta investigación partió de la pregunta ¿Cuál es el sentido de la ubicación de los espacios de expresión de las obras de los artistas independientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuál es su perfil de auto identificación y cuáles son las representaciones sociales que tienen sobre sus prácticas artísticas y sus prácticas de comunicación?

Los objetivos generales de esta investigación fueron identificar el tipo y la ubicación de los principales espacios de difusión de los artistas independientes de Guadalajara y conocer las representaciones sociales que tienen sobre sus prácticas y formas de comunicación.

Se construyó una topografía de los principales espacios de difusión de la obra de los artistas independientes de Guadalajara y se interpretó el sentido que se desprende del tipo y la ubicación de espacios de difusión de la obra artística. A partir de este trabajo de investigación se concluyó que la disposición geográfica de los espacios para el arte en la ciudad de Guadalajara depende de la economía; los museos dependen del lugar donde estén ubicadas propiedad de los patrocinadores y dependen del lugar donde los acervos tengan una mayor difusión de la imagen y prestigio de la entidad que los patrocina, las galerías dependen del lugar donde viven las personas que teniendo cubiertas las demás necesidades de la vida tienen recursos aún para comprar esos objetos que no tienen ninguna utilidad práctica eso que llamamos arte, los centros culturales dependen de aquellos espacios públicos que tradicionalmente o por tratarse del rescate de alguna zona puedan ser ocupados y utilizados sin costo o a un bajo costo por los principiantes y artesanos, por tanto es la economía la que determina la ubicación de cada espacio cultural como también es la economía la que determina prácticamente la ubicación de cualquier espacio creado por el hombre es decir: la arquitectura y el urbanismo inevitablemente.

Para conocer las representaciones sociales que los artistas autodenominados independientes tienen sobre sí mismos, sus prácticas artísticas y sus prácticas de

comunicación se realizó un trabajo de campo, a partir de la información obtenida se definió el perfil de identificación del artista independiente como aquel que tiene la libertad de realizar sus proyectos de la forma materialmente posible mas cercana a sus principios y conceptos.

Esta independencia tiene que ver con la posibilidad de realizar el trabajo sin la necesidad del subsidio o patrocinio de alguna persona o institución. También tiene que ver con la capacidad desarrollada del artista de comunicar un mensaje, emoción o idea a través de un lenguaje propio que no pueda ser clasificado como resultado de una academia, corriente ó estilo. La independencia del artista es una cuestión ambivalente de recursos materiales para desarrollar sus proyectos y de recursos creativos para hacerlos de una manera diferente a lo que ya se ha visto. Los artistas reconocen la enorme dificultad de la independencia material y la necesidad de recurrir a patrocinios, clientes o subsidios, sin embargo argumentan que es posible lograr la independencia expresiva a pesar de tener que trabajar para dar gusto a un promotor.

No se identificó algún patrón respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación ya que cada artista tiene un modo diferente de abordar el tema sin embargo en mayor o menor medida y en diferentes aplicaciones y herramientas todos han recurrido a su uso, algunos por gusto y otros porque se han sentido obligados a hacerlo para hacerse visibles.

Al final se concluyó que aunque la construcción social que hace de sí mismo es la de un sociópata, la de un ermitaño, un ser de otro mundo, excéntrico y ajeno a la sociedad que lo envuelve, su trabajo comunica, comparte, transforma y hace mejor a ese universo del que el se siente ajeno o exiliado. Aunque el artista se percibe como un ego que crea como resultado de una necesidad que lo desborda, lo rebasa y no puede controlar ni saciar, que percibe como una búsqueda íntima y personal resulta que lo que encuentra es la reacción, la afectación, el crecimiento y el enriquecimiento del otro. El artista se percibe como consumido por su insatisfacción y su ambición que le parecen de su propiedad siendo que su mensaje, su trabajo y esa pasión que lo obsesiona y lo consume nos pertenece a todos los demás. Es curioso que este ego

cree estar luchando por sí mismo y contra los demás cuando en realidad su lucha fue para enriquecer a sus alteres. De esta manera se percibe como un individuo aislado y termina en un ejercicio de diálogo que trasciende las barreras de su propia existencia, de las fronteras y del tiempo. El arte una vez que logra comunicarse es más grande y va más allá que el ego y alter que participan del ejercicio de comunicación y termina inevitablemente adquiriendo una dimensión que no pudieron imaginar los que participaron en el diálogo.

Fuentes de consulta

- Andrade, M. (2003). *Reflexión psicodinámica sobre la resignificación de la experiencia creadora del artista plástico* (Licenciatura en Psicología). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Tlaquepaque, Jalisco, México.
- Arredondo-Ramírez, P. (2007). Acceso y usos de internet en el occidente de México: el caso de Jalisco. *Comunicación y sociedad. Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Universidad de Guadalajara, Nueva época*(8), 11-33.
- Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). (2013). *Hábitos de los usuarios de internet en México 2013* (No. 9vo.). Recuperado a partir de <http://www.amipci.org.mx/?P=esthabitos>
- Bourdieu, Pierre (1995). *Respuestas: por una antropología reflexiva*. (pp. 17-38, 167-184, 191-196). Editorial Grijalbo, México.
- Castells, M. (2001). 1. Paraísos comunales: identidad y sentido en la sociedad red. En *El poder de la identidad*. (Vol. II, pp. 27-88). México: Siglo veintiuno editores, S.A. de C.V.
- Castorina, J. A. (2003). *Representaciones sociales. Problemas teóricos y conocimientos infantiles* (Vol. Psicología cognitiva, cultura y educación). Barcelona, España: Editorial Gedisa.
- Giménez, G. (2005). *Teoría y análisis de la cultura*. (Vol. I). México: CONCACULTA-ICOCULT.
- Guber, R. (2001). 2. El trabajo de campo: un marco reflexivo para la interpretación de las técnicas. En *La Etnografía: método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Norma.
- Huberman, A. y Miles, B. (2002). "Métodos para el manejo y el análisis de datos", en C. A. Denman y J.A. Haro (Comp.). En *Por los rincones: antología de métodos cualitativos en la investigación social*. (pp. 253-300). Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara.

- Ibañez, T. (2001). Representaciones sociales. Teoría y método. En *Psicología social constructivista* (pp. 153-216). Universidad de Guadalajara.
- Martín-Barbero, J. (1987). Tercera parte. Modernidad y massmediación en América Latina. En *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. (pp. 163-300). México: Ediciones Gustavo Gili, S.A.
- Martin-Serrano, M., Piñuel, J.L., Gracia, J., Arias, M.A. (1982). Teoría de la Comunicación. 1. Epistemología y análisis de la referencia. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Martínez, C. (2006). *Artistas plásticos en Guadalajara: acercamiento a sus representaciones y el sentido de su práctica*. (Maestría en Comunicación de la ciencia y la cultura). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Tlaquepaque, Jalisco, México.
- Martínez-Carazo, P. C. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación. *Pensamiento & Gestión. Universidad del Norte. Colombia*, (20), 165-193.
- Moscovici, S. (1986). *Psicología social, II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales* (Vol. 2). Barcelona-Buenos Aires-México: Paidós.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación* (Cuarta edición.). México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
- Ibañez, T. (2001). Representaciones sociales. Teoría y método. En *Psicología social constructivista* (pp. 153-216). Universidad de Guadalajara.
- Iñiguez-Rueda, L. (2003). Capítulo III. El análisis del discurso en las ciencias sociales: variedades, tradiciones y práctica. En *Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales* (pp. 83-121). Editorial UOC.
- Jalisco, noveno lugar nacional en acceso a internet. (2013, octubre 1). *El informador*. Guadalajara, Jalisco, México. Recuperado a partir de

<http://www.informador.com.mx/tecnologia/2013/488547/6/jalisco-noveno-lugar-nacional-en-acceso-a-internet.htm>

- Jenkins, H. (2008). *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona, España: Paidós.
- Jodelet, D. (2000). Representaciones sociales: contribución a un saber sociocultural sin fronteras. En *Develando la cultura. Estudios de representaciones sociales* (pp. 7-30). México: Facultad de Psicología, UNAM.
- Patiño-Sánchez, M. (2005). Representaciones sociales, percepciones e imaginarios de jóvenes ecuatorianos artesanos/indígenas y artistas/estudiantes, inmigrantes en Francia. *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. Universidad de Alicante. Escuela Universitaria de Trabajo Social*, (13), 165-195.
- Reguillo, R. (2004). Los estudios culturales. El mapa incómodo de un relato inconcluso. Portal de la Comunicación INCOM UAB.
- Rodríguez-Salazar, T. (2009). Sobre el potencial teórico de las representaciones sociales en el campo de comunicación. *Comunicación y sociedad. Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Universidad de Guadalajara, Nueva época* (11), 11-36.
- Thompson, J. B. (2002). 3. El concepto de cultura. En *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. (pp. 183-240). México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Sandoval-Casilimas, C. A. (2002). *Investigación cualitativa* (Vols. 1-7, Vol. Módulo 4). Bogotá, Colombia: Instituto colombiano para el fomento de la educación superior ICFES.
- Scolari, C. (2007). *Interfaces. Cinco leyes*. España: Universidad de Vic.
- Scolari, C. (2008). *Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva*. Barcelona: Gedisa.

Scolari, C. (2013) Ecología de las interfaces en TEDxMoncloa.

http://www.youtube.com/watch?v=CZ_8xeW3Z4s

Silbermann, P., Bourdieu, P., Brown, R. L., Clausse, R., Karbusicky, V., Luthe, H. O., & Watson, B. (1971). *Sociología del arte*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Taylor, D. (2012). Guardar como. *Hemispheric institute e-misférica*, 9 (1 y 2). Recuperado a partir de <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-91/taylor>

Vasallo de Lopes, M. I. (2003). Investigación en comunicación: formulación de un modelo metodológico (pp. 75-92). México: Editorial Esfinge.

Williams, R. (1994). *Sociología de la Cultura*. Barcelona-Buenos Aires-México: Ediciones Paidós.

Anexo 1. Guía de entrevista

1. ¿Qué es un artista independiente?
2. ¿Qué aspectos influyen en que un artista sea independiente?
3. El artista independiente es independiente ¿respecto a qué o respecto a quien?
4. ¿Puede el artista independiente ser ajeno a la lógica del mercado de compra-venta de obras artísticas?
5. ¿El artista que hace obras por encargo puede con estos trabajos considerarse independiente?
6. ¿Cuáles son los retos que enfrenta un artista independiente al desarrollarse en un mundo globalizado, con tecnologías de la información y la comunicación y donde predomina el interés de la ganancia?
7. ¿De qué manera puede un artista independiente utilizar las redes sociales virtuales para favorecer su trabajo?
8. ¿Existen formas de organización de los artistas independientes?
9. ¿Existen divisiones y acuerdos entre los artistas independientes?
10. ¿Te consideras un artista independiente? ¿Por qué?
11. ¿En qué áreas de las producciones artísticas existen expresiones independientes más consistentes?
12. ¿Existe alguna relación entre artistas independientes y no independientes?
13. ¿A quiénes consideras como artistas independientes en la escena metropolitana de Guadalajara?

Anexo 2. Ubicación de museos, galerías de arte y centros culturales

Gobierno Estatal

Foro de Arte y Cultura

Av. Prolongación Alcalde 1451, Col. Miraflores, Guadalajara

Tel. 01 (33) 3942-1200 ext. 47850

Teatro Degollado

Belén s/n, Centro, Guadalajara

Tel. 01 (33) 3030-9771 / taquilla: 3614-4773

Teatro Alarife Martín Casillas

Av. Prolongación Alcalde, entre Nuevo León y Tamaulipas, Col. Miraflores, Guadalajara

Tel. 01 (33) 3030-9768

Ex Convento del Carmen

Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara

Tel. 01 (33) 3030-1350

Instituto Cultural Cabañas

Cabañas No 8, Col. Las Fresas C.P. 44360. Guadalajara, Jal.

Tel. 01 (33) 3942-1200. Ext. 31051 y 31009.

Casa Museo “José Clemente Orozco”

Calle Aurelio Aceves No. 27. Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3616-8329

Museo de las Artes Populares de Jalisco

San Felipe 211, Centro, Guadalajara

Tel. 01 (33) 3030-9779

Museo de Sitio Palacio de Gobierno

Av. Corona 31, Centro Histórico, Guadalajara

Tel. 01 (33) 3614-4038

Museo de Arqueología de Occidente

Zaragoza 224, entre San Felipe y Reforma, Centro, Guadalajara.

Tel. 01 (33) 1530-1168.

Galería de Arte SITEUR

Estación Juárez del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3942-5700

Teatro Guadalajara del IMSS

Av. 16 de Septiembre No. 868, Centro, Guadalajara.

Tel. 01 (33)

Gobierno Municipal**Tianguis Cultural de Guadalajara**

Fray Antonio Alcalde, Rinconada del Agua Azul, Guadalajara, Jalisco.

Museo de la Ciudad

Calle Independencia No. 684. Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1201-8712 / 1201 – 8713

Museo Raúl Anguiano MURA

Av. Mariano Otero No. 375, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1377-7909

El Globo Museo del Niño

Analco y 5 de Febrero S/N, Unidad Administrativa Reforma, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3669-1318

Casa Museo López Portillo

Calle Liceo No. 177, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1201-8720

Museo de Paleontología

Av. Dr. R. Michel No. 520, Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3619-7043

Museo del Periodismo y de las Artes Gráficas MUPAG

Av. Alcalde No. 225, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3613-9285

Panteón de Belén

Belen No. 684, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3614-1978

Centro Cultural Luis Páez Brotchie

Calle Centro Médico No. 208, Colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1201-8728

Centro Cultural Oblatos

Calle San Pedro No. 2919-A, entre Av. Artesanos y Plutarco Elias, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3644-7889

Centro Cultural San Diego

Gonzáles Ortega No. 443, Barrio de San Diego, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1201-8730

Centro Cultural Colomos

El Chaco No. 3200, Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3642-0132

Centro Cultural Atlas

Calle Río La Barca esq. Río Mascota, Colonia Atlas, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1201-8710

Centro Cultural “La Ferro”

Calle 10 entre la 7 la 9, Colonia Ferrocarril, Guadalajara, Jalisco.

Tel. S/N

Centro Cultural Santa Cecilia

Alfonso Esparza Oteo S/N, Colonia Santa Cecilia, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3674-6951

Laboratorio de Arte Variedades LARVA

Ocampo No. 120 esq. Av. Juárez, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3614-1893

Teatro Jaime Torres Bodet

Av. Chapultepec Sur esq. España, Colonia Lafayette, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1201-8740

Galería Urbana

Paseo Chapultepec, Colonia Lafayette, Guadalajara, Jalisco.

Museo de Arte de Zapopan MAZ

Andador 20 de Noviembre No. 166, Zona Centro, Zapopan, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3818-2575

Centro Cultural El Refugio

Donato Guerra No. 160, Tlaquepaque, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3562-7036

Concha acústica del Parque Agua Azul

Calzada Independencia Sur, No. 973, Col. Centro Guadalajara, Jalisco.

Teatro Experimental de Jalisco

Calzada Independencia Sur, S/N, núcleo Agua Azul, Col. Centro Guadalajara, Jalisco.

Tel. 3619 1176

Plaza Universidad

Calle Colón, Av. Juárez, Zona Centro Guadalajara, Jalisco.

Rambla Cataluña (Andador Escorza)

Escorza (entre Av. Juárez y López Cotilla), Guadalajara, Jalisco.

Universidades

Centro Cultural Casa ITESO Clavijero

José Guadalupe Zuno No. 2083, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3615-2242

Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara MUSA

Av. Juárez No. 975, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3134-1664

Brandhome Centro de Innovación

Av. Hidalgo No. 1812, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1201-1866

Foro Alterno

Periférico Norte y Parres Arias, Camino a los Belenes, Rincondada de la Azalea, Zapopan, Jalisco.

Teatro Diana

Av. 16 de Septiembre 710, Centro, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3614-7072

Teatro Estudio Cavaret

Periférico Norte y Parres Arias, Calle 2, Camino a los Belenes, Rincondada de la Azalea,

Zapopan, Jalisco.

Iniciativa privada

Rojo Café

José Guadalupe Zuno No. 2027, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3344-8492

Teu Lloc Restaurant Bar Galería

López Cotilla No. 570, casi esquina 8 de Julio, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3586-5262

Puberia Republik Música & Video / Cerveza & Snack Gourmet

López Cotilla No. 793-A, Guadalajara, Jalisco.

<http://www.facebook.com/RepublikGDL>

La Kalaka Restaurant Bar Galería

Morelos No. 131, entre Escorza y Camarena, Guadalajara, Jalisco.

<https://twitter.com/#!/LaKalakaBar>

Laboratorio Sensorial Galería de Arte / Sala de conciertos / Producción musical

Ghilardi No. 120, Guadalajara, Jalisco.

<http://laboratoriosensorial.org/>

Galería Campo Visual

Vidrio No. 2021-A, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1524-5273

Centro Cultural Mala Sangre

8 de Julio No. 330, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3613-6703

Ink Mortal Tattoo Galería y Centro Cultural

Juan N. Cumplido No. 28, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3825-7290

Abarrotera Mexicana Promotora Cultural

Mexicaltzingo No. 1149-A, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1677-3148

Diéresis Galería de Arte

Av. Hidalgo No. 1228, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3825-0921

Palíndromo Cafetería / Bar / Librería

Juan Ruiz de Alarcón No. 233, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1591-9360

Casa Cem Centro de Cultura y Educación Ambiental

Av. Chapultepec No. 376, esq. Guadalupe Zuno, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3615-4490

Casa Rombo

Av. México No. 2160, entre Bernardo de Balbuena y Alfredo R. Plascencia, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3615-1554

Trama Centro Especializado de Artes y Restauración

Pedro Moreno No. 1320, entre Emerson y Atenas, Guadalajara, Jalisco.

[www://www.tramacentro.org](http://www.tramacentro.org)

Casa Central Galería de Arte / Diseñador de interiores

Lerdo de Tejada No. 2172, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3630-2005

Galería Ajolote Arte Contemporáneo

Av. Guadalupe No. 1688-A, Zapopan, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3122-0886

Galería Juan Soriano

Constituyentes No. 21, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3619-5402

Sótano 2 Restaurante / Arte y ocio

Centro Comercial Andares, sótano 2 del estacionamiento, Zapopan, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3611-0793

Showcase Arte & Café

Av. Guadalupe No 1294, dentro de la librería El Sótano, Zapopan, Jalisco.

e-mail: showcase@live.com.mx

La Mata Tinta Café / Música / Bistro / Bar / Arte

Juárez No. 145-13, Tlaquepaque, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3659-0207

La Patrona Arte Chic Galería de Arte

Andador Independencia No. 227, Tlaquepaque, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1578-0385 y 3657-0778

Taller Gráfica Contemporánea de Alejandro Camacho Antigüedades y objetos de época

Morelos No. 32, Tlaquepaque, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3601-3022

Galería Sergio Bustamante

Independencia Eje 238, Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3639-1272

Casa Cultural Calavera

San Felipe No. 969, Centro, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3158-4580

FBoIKo

Av. El Colli No. 5215, El Colli Urbano, Zapopan, Jalisco.

Zentro Underground

Mariano Barcenás No. 81, Centro, Guadalajara, Jalisco.

Darjeeling Tea Room

Morelos No. 1491, entre Colonias y Progreso, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3330-1512

El Cardenal

Prisciliano Sánchez No. 847, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1595-0911

Planta Baja Bar

Av. Chapultepec Sur No. 507, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3825-7244

Primer Piso Bar

Calle Pedro Moreno No. 947-1, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3825-7085

Bostons Whiskey Bar

Av. Tepeyac No. 5000, Jardines Tepeyac, Zapopan, Jalisco.

Tel. 01 (33) 3125-0479

Fx 4385 Centro Cultural y Artístico

Av. Xóchitl No. 4385, Jardines Tepeyac, Zapopan, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1132-9878

Asociaciones civiles**Centro para la Cultura Arquitectónica y Urbana CCAU**

Privada Andrés Terán No. 33, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1329-0132

Casa inverso Teatro

Santa Mónica No. 256, Centro, Guadalajara, Jalisco.

<http://casainverso.com/>

La casa suspendida Teatro / Sala de cine / Sala de conciertos

Alcalde No. 830, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 01 (33) 1593-7072

CIAK Centro de Investigación y Archivo Kraeppellin

Av. Juárez No. 669, entre Pavo y Federalismo, Guadalajara, Jalisco.

Programa Anual de Open Studios Guadalajara P.A.O.S. Organización Comunitaria

Santa Mónica No. 256, Centro, Guadalajara, Jalisco.

<http://www.openstudiosguadalajara.org/>

Anexo 3. Transcripción de entrevistas

Entrevista a José Alfredo Sánchez por Yolanda Torres

21 de Agosto de 2014, 12:00 hrs., Duración 0:21:19

Yolanda: Buenas tardes estoy con José Alfredo Sánchez, esta entrevista es para ampliar la información que necesito respecto a mi tema de tesis, hola José Alfredo

Alfredo: Hola Yolanda

Yolanda: La primera pregunta que tengo que hacerte es ¿Qué es un artista independiente?

Alfredo: Bueno, creo que es una pregunta complicada porque lo primero que se me ocurre es, que se me ocurriría es decir que un artista independiente es alguien que se vale por sus propios medios para desarrollar su trabajo, sin él, digamos sin la participación por ejemplo de instituciones oficiales o subsidios del gobierno o algo así es decir que es digamos que se mantiene al margen de este tipo de apoyos o de cuestiones pero después me pongo a pensar pues que realmente la independencia tiene como muchas caras no? puede tener muchas caras puedes depender también de un patrocinador privado o de una especie de mecenas como era desde los tiempos antiguos y que ahora también a veces sucede y no sé hasta dónde peso te quite la independencia digo yo me inclinaría en todo caso más por decir un artista independiente es alguien que hace su trabajo de acuerdo con su propias convicciones, su propio espíritu artístico sin que medie en esto la imposición de instituciones, patrocinadores o de agentes externos que puedan determinar el contenido de su trabajo no? creo que más bien iría desde mi punto de vista más por el asunto del contenido de lo que propone el artista.

Yolanda: La siguiente pregunta era ¿Qué aspectos influyen en que un artista sea independiente? Pero ya con lo que me acabas de decir...

Alfredo: Por ahí puede ser sí creo que son algunos seguramente habrá más ingredientes pero digamos son algunos de los que se me ocurren de momento no?

Yolanda: En resumen el artista independiente es independiente ¿respecto a qué o respecto a quién?

Alfredo: Pues te digo igual puede ser que tenga una respuesta similar en el sentido de que son muchos factores no? puede ser respecto de autoridades o instituciones gubernamentales, respecto de instituciones privadas que puedan determinar de algún modo el contenido de su trabajo pero también creo que respecto de los recursos con

los que puede hacer su trabajo digamos, recursos económicos o materiales por ejemplo no? que muchas veces determinan también el tipo de trabajo que pueda hacer un artista no? un artista no necesariamente puede por ejemplo si se plantea hacer obras de gran formato un artista plástico, pero no tiene los recursos para comprar los materiales adecuados para ello pues a lo mejor eso determina que haga otra cosa y no ésa no? por ejemplo es decir esos aspectos materiales y económicos también pueden determinar el tipo de contenido que hace el artista y pueden mantenerlo sujeto a una dependencia respecto de ciertas cosas que determinan su trabajo.

Yolanda: Entonces ¿Puede el artista independiente ser ajeno a la lógica del mercado de compra-venta de obras artísticas?

Alfredo: Pues totalmente ajeno no porque pues el artista vive de su trabajo tiene que obtener recursos de la venta de su trabajo porque así es este sistema no hay otro digamos, en las cortes antiguas a lo mejor un noble o un rey o algo así podía contratar un artista y le pagaba un sueldo o lo mantenía mientras trabajaba, ahora funcionan las cosas de otra manera y un artista independiente en el sentido que hemos dicho pues tiene que vender su trabajo no? entonces tiene que estar un poco sujeto pues ya sea a la venta en el caso de las artes plásticas a la venta por medio de galerías o a exposiciones que organizan instituciones donde se pueda vender su obra y bueno pues si está sujeto un poco a la oferta y a la demanda de la obra no? es decir creo que ahí lo importante sería que eso no traicionara o no lo hiciera traicionar a él la esencia de lo que quiere decir no? es decir que los ingredientes económicos no afectaran el contenido de su trabajo, de lo que él quiere expresar por medio del arte.

Yolanda: Entonces ¿El artista que hace obras por encargo puede con estos trabajos considerarse independiente?

Alfredo: Pues este yo creo que, conozco artistas que separan digamos que las obras por encargo las consideran como una forma de obtener recursos nada más entonces por ejemplo si alguien los contrata para pintar un retrato familiar o algo así eso lo consideran ellos como ajeno a su obra personal y no lo expondrían digamos en una exposición de su trabajo cuando van a mostrar su propio trabajo personal no? Entonces creo que no necesariamente las obras por encargo le pueden quitar independencia a un artista, pero pues también depende del encargo no? porque puede darse en caso de que lo contraten para pintar por decir algún mural en un lugar donde hay una temática muy específica que se le da donde hay ciertos lineamientos que a lo mejor lo limitan o lo coartan su forma de expresión y eso a lo mejor ya le quita un poco de independencia a su arte no? o a su parte artística.

Yolanda: Yo me acordé así como de un caso por ejemplo Miguel Angel, todos sus trabajos eran por encargo no? la iglesia era su mecenas y pues realmente si se ve libertad en su trabajo.

Alfredo: Claro... si por eso te digo y yo creo que también si he sabido por ejemplo de casos, yo te estoy tratando de enfocar sobre todo a lo que veo actualmente no? y si he sabido de artistas a los que se les encarga por ejemplo murales no? una empresa o en un espacio público o algo por el estilo y donde se les deja en libertad, a lo mejor hay un tema muy general pero se le deja al artista en libertad para que exprese lo que él quiera, así debería ser porque si tú contratar un artista es porque sabes que es una artista buen conoces su estilo y te gusta lo que hace y entonces quieres que eso se exprese por ejemplo en otro espacio no? entonces en ese sentido no tendría por qué, mira por ejemplo también he sabido de casos donde de pintores a quienes se les contrata para hacer un retrato de una familia por ejemplo pero bueno si contratas a ese pintor es porque sabes cómo es su estilo, sabes que puede tener ciertas características y me ha pasado he conocido casos de que cuando ven el cuadro no les gusta y dicen: ay no es que me sacaste muy feo me sacaste con cierto contexto que no esperaba yo y el artista dice bueno pues es que yo así pinto, pues si pero no es lo que yo esperaba pues, entonces para qué me contrataste a mí no? es un poco como que puede haber ese tipo de conflictos a veces no? pero creo que en esencia un trabajo por encargo o debería comprometer la libertad del artista si es que se establecen con claridad estos términos o sea no? te contrato porque eres tú y me interesa lo que haces tú y no porque yo quiera imponer que hagas las cosas de otra manera.

Yolanda: Ubicándonos en la actualidad ¿Cuáles son los retos que enfrenta un artista independiente al desarrollarse en un mundo globalizado, con tecnologías de la información y la comunicación y donde predomina el interés de la ganancia?

Alfredo: Uff bueno pues los retos principales yo creo que son muchos, al hablar de un mundo globalizado pues tendríamos que referirnos por supuesto a cómo puede el artista proyectar su trabajo y a muchos lugares y para eso creo que el reto el conocer nuevas tecnologías y formas de difusión que le puedan convenir para difundir su trabajo en los medios digamos ese sería un reto, por supuesto el otro gran reto que no tiene necesariamente que ver con la tecnología, pero sí con la actualidad es el de cómo sobrevivir no? Cómo hacer que su arte le permita tener los recursos suficientes para poder seguir produciendo y para poderse mantener de eso no? Hay muchos artistas que luego tienen que recurrir a otros medios para obtener recursos: dar clases o hacer trabajos ajenos a su profesión para poderse mantener y es un gran reto como hacer en la actualidad para poder vivir del arte no? a parte como difundirlo que pues te digo ahí intervendrían todos estos factores pues tecnológicos de difusión, de nuevas tecnologías de nuevos medios y que implican que el artista se tiene que mantener actualizado en un montón de cosas no nada más en saber pintar sino en saber pues todo lo que está alrededor no?

Yolanda: ¿De qué manera puede un artista independiente utilizar las redes sociales virtuales para favorecer su trabajo?

Alfredo: Pues no soy experto en ese aspecto o sea no te podría decir de qué manera exactamente lo pueden hacer, sé que hay ahora muchas redes y muchos vínculos, grupos que se organizan en redes sociales o redes virtuales para difundir el trabajo de artistas de diferentes tipos, músicos por ejemplo hay muchas redes para difundir su trabajo pero también pintores y escritores y en fin no? creo que pues lo que se podría hacer es simplemente conectarse con las redes y con otros artistas que estén en ese mismo camino y en ese mismo medio, no tengo así como una claridad en cuanto a qué específicamente que pasos o que estrategias tendríamos que seguir precisamente para lograrlo pero sí creo que en este mundo actual pues si es indispensable utilizar esas redes para poder difundir el trabajo no?

Yolanda: ¿Existen formas de organización de los artistas independientes?

Alfredo: Si, si existen y de hecho aquí en Guadalajara yo particularmente que es el medio que conozco más he percibido que hay grupos que se reúnen por afinidades digamos artísticas y que contribuyen en grupo a difundir su trabajo y a hacer mejor las cosas no? por ejemplo últimamente he visto que hay por ejemplo los artistas por ejemplo que se dedican más al arte abstracto se han como medio reunido en agrupaciones que comparten, incluso hay algunos círculos en redes sociales que son de estos grupos y que comparten información, comparten lo que están haciendo, exposiciones que se yo. En el caso de los músicos también lo he percibido que hay como que casi siempre son por afinidades como te digo quizá por géneros musicales en este caso no, los músicos que tocan rock o los músicos que tocan blues o que tocan ciertos géneros o en el terreno de la músicas contemporánea por ejemplo aquí en Guadalajara hay un grupo que se llama Proyecto Caos que son varios compositores y músicos que están interesados en música académica contemporánea y que se reúnen y organizan entre ellos mismos, festivales y conciertos y cosas no? es decir creo que si existen las posibilidades para que se hagan como pequeñas redes y grupos de artistas para ayudarse mutuamente no?

Yolanda: ¿Existen divisiones y acuerdos entre los artistas independientes?

Alfredo: Si bueno también es cierto que entre los artistas luego hay diferencias no todo tiene que ser acuerdos no? entonces también se ha sabido en épocas aquí en Guadalajara que hay como cierta rivalidad entre por ejemplo gente de teatro no? que unos no ven bien a otros incluso en el medio artístico, plástico y demás no? por las tendencias de cada quien y las ideas y las convicciones, pero pues sí yo creo que para poder hacer un movimiento más sólido tendría que partirse de ciertos acuerdos que se podrían establecer y que respeten también las diferencias porque los artistas en general son personas muy individualistas que hacen su trabajo de manera individual, los pintores por ejemplo pues se encierran en

su estudio y hacen un cuadro o una escultura o lo que sea individualmente y eso significa que tienen una individualidad un ego pues poderoso no? que a veces puede entrar en conflicto con otros por las ideas y las convicciones de cada quien pero esas diferencias no deberían creo yo impedir el que hubiera también acuerdos y cosas de grupo que puedan contribuir a hacer más fuerte el trabajo colectivo no? como pequeñas colectividades de artistas.

Yolanda: Tú eres músico ¿Te consideras un artista independiente? ¿Por qué?

Alfredo: Si pues si me considero independiente en el sentido de que no tengo para lo que hago en cuanto a mi trabajo personal como músico no tengo un compromiso con instituciones ni con nadie que me digamos determine que es lo que tengo que hacer no? yo hago lo que yo quiero y lo que tengo ganas de hacer aunque también he recurrido en ocasiones a apoyos oficiales no? becas o cosas de este tipo que se ofrecen para proyectos particulares donde digo bueno quiero hacer un disco y no tengo los recursos para hacerlo entonces recurro a una beca y si me la dan tengo los recursos para hacerlo, no considero en ese caso en particular que me quite independencia artística, creativa porque de todas maneras el proyecto que yo hago es el que yo quería hacer desde el principio y simplemente están ahí los recursos para hacerlo aunque vengan de una entidad, de un gobierno ó de una institución no? pero si, si creo que soy un artista independiente.

Yolanda: ¿En qué áreas de las producciones artísticas existen expresiones independientes más consistentes?

Alfredo: Híjole, yo creo que la música es una, en la pintura es otra pero yo creo que en todas se dan éstas quizás las más consistentes o las que yo tengo más presentes son esas dos aunque también pues debo hablar por ejemplo de proyectos teatrales, creo que hay varios proyectos teatrales hay por ejemplo aquí en Guadalajara proyectos como el de un lugar que se llama La Casa Suspendida que da cabida a agrupaciones teatrales independientes que se presentan ahí con sus propios proyectos, te hablaba hace un rato en música de este proyecto Caos que conozco aquí que también están trabajando por su cuenta en el terreno de la danza pues también hay compañías independientes que están trabajando y que hacen lo suyo a veces en colaboración con instituciones a veces al margen de las instituciones y yo creo que en todas las artes se da en mayor o menor grado digamos la explosión independencia-arte.

Yolanda: ¿Existe alguna relación entre artistas independientes y no independientes?

Alfredo: Lo que pasa es que ahí ya me cuesta un poco de trabajo como establecer con claridad cuál es esa frontera entre los no independientes, es que yo creo que yo enfocaría el asunto de la independencia como te decía más en el terreno creativo no? ó en el

terreno de que haces, que haces de acuerdo con tu propia convicción artística, en ese sentido creo que si existe la posibilidad de que cualquiera colabore con cualquiera no? independiente de que puedan tener algunos un compromiso con una institución ó con alguna otra entidad no? pero no tengo muy claro esa frontera esa división entre los dos.

Yolanda: ¿A quiénes consideras como artistas plásticos independientes en la escena metropolitana de Guadalajara?

Alfredo: Pues hay muchos digo yo creo que, bueno conozco muchos pintores por ejemplo muchos pintores y escultores y gente que hace esto y que todo pues lo hacen en sus propios estudios, en sus propios espacios y que desde el punto de vista creativo los considero como artistas independientes, te puedo mencionar casos como el de José Fors, o el de Alejandro Colunga ó el de Claudia Perenzalez es una artista abstracta y que forma parte también de un grupo más amplio de artistas que están en esa misma línea, pues es que la lista puede ser muy larga no? Pepe Olivares, Lucía Maya en fin creo que casi cualquier nombre que yo te pudiera dar ahorita podría caber en esta definición de artistas independientes porque trabajan sus propios proyectos con sus propias convicciones artísticas en sus espacios particulares que ellos mismos mantienen, sostienen y que buscan por su cuenta la opción de moverlos y de venderlos, entonces creo que particularmente en el terreno plástico casi todos los artistas que conozco son o cabrían en esta clasificación de artistas independientes.

Yolanda: Si me pongo ahorita y los busco en el internet me van a aparecer fácil

Alfredo: Si yo creo que sí, te puedo dar más nombres digo ahorita se me ocurrieron unos pero te puedo mandar una lista si quieres de gente que ahorita de momento se me escapa pero que me voy a acordar después te los puedo mandar para que le eches un vistazo.

Yolanda: Muchísimas gracias Alfredo por tu ayuda.

Alfredo: De nada.

Alfredo Sánchez(josealfredosanchezgutierrez@gmail.com) 21/08/2014

Para: yolandatorreslopez@hotmail.com

Algunos artistas de Guadalajara:

José Fors

Lucía Maya

Pedro escapa

Claudia Perenzalez

Alejandro Colunga

Martha Pacheco
César Aréchiga
Scott Neri
Benito Zamora
Carmen Bordes
Penélope Downes
Cornelio García
Toni Guerra
Jonás Gutiérrez
Daniel Kent
Carlos Maldonado
Enrique Hernández
Enrique Oroz
Roberto Pulido
Roberto Rébora
Luis Valsoto
Salvador Rodríguez

Entrevista a Nora Elena Salgado por Yolanda Torres

27 de Agosto de 2014, 18:30 hrs., Duración 0:36:32

Yolanda: Voy a entrevistar a Nora Elena Salgado que es creador escénico, buenas tardes Nora.

Nora: Hola hola.

Yolanda: La primera pregunta que voy a hacerte es ¿Qué es un artista independiente?

Nora: Bueno, ¿Qué es un artista independiente?... es bien complicado, yo pienso que esa palabra de la independencia pues es una cosa que a mí me da muchas vueltas en la cabeza desde hace un tiempo porque casi siempre pues lo independiente es asociado a lo no oficial no? o sea dices respecto a lo no oficial pero pues en el arte es una condición muy relativa no? puesto que este pues finalmente los proyectos que desarrollas siempre están de alguna manera vinculados a alguna instancia pueda ser oficial o no pero siempre tiene una vinculación con alguna cuestión más allá de los intereses que uno pueda tener este por el desarrollo creativo no? de alguna propuesta.

Yolanda: ¿Qué aspectos influyen en que un artista sea independiente?

Nora: ¿Qué aspectos influyen en que un artista sea independiente?... pues es interesante yo creo que todas las preguntas que podemos hacer en torno a lo independiente se van a ver vinculadas no? porque respecto también a la pregunta anterior que mencionaba que justamente siempre estas implicado de alguna manera con algún vínculo no?, es decir mmm, uno generalmente está pensando siempre de manera creativa y tiene inspiración en muchos temas y muchas cosas pero finalmente para poderlos llevar a cabo siempre terminas pensando en qué vínculo los vas a establecer: con la sociedad, con alguna organización y un tema que es fundamental ahí de donde este consigues como los medios para hacerlo que finalmente eso se traduce en dinero o sea desgraciadamente cuando tu empiezas a concebir alguna, algún proyecto es en lo primero que piensas como lo vas a articular para que puedas tener los, este pues las maneras de hacerlo posible y eso se concreta en los medios económicos o los medios materiales entonces eso forzosamente te lleva a la creación de vínculos con alguna organización en muchos casos. En México yo creo que eso es fundamental este puede haber como la vía de que vayas a este a las instituciones oficiales y apliques a becas, que si el FONCA que si el FECA que si los fondos estatales, los fondos locales, los fondos nacionales pero siempre por ejemplo en ese aspecto pues estás vinculado a fondos federales, estatales o municipales que son pues finalmente gubernamentales o puedes decidir buscar otra manera de hacerlo que justamente empiezas: ay no es que yo tengo proyectos independientes entonces los voy a conectar con alguna organización civil, alguna instancia gubernamental pero que tiene algún objetivo concreto en desarrollar algún área social o algún museo o institución o sea es otra

forma entonces tú planteas tu proyecto como desde tu idea pero finalmente terminas buscando esas líneas que te van a permitir comunicar o traducir tu proyecto a un alguien o algo como organización que te va a ayudar a hacerlo posible, entonces este pues eso de que aspecto influye en que un artista sea independiente es muy relativo también yo lo pensaría porque la palabra independencia a lo mejor la ligaría yo podría ligarme como una persona independiente a alguien que no pertenece a una institución de planta pero como te digo eso es muy relativo yo creo que estás es un altibajo, si estás en momentos en los que perteneces a una institución y a otra y terminas no trabajando para ninguna pero si estableciendo los vínculos de los que te estoy platicando.

Yolanda: El artista independiente es independiente ¿respecto a qué o respecto a quién?

Nora: Bueno, pues es más o menos lo que te estaba diciendo ahorita no? Este eh, pues por eso te decía puede ser independiente respecto a que consigue medios de alguna manera que no tiene que ver con organizaciones oficiales pero finalmente pues termina de alguna manera supeditado. Yo pienso que muchos artistas nos referimos a la independencia en tanto podemos mantenernos haciendo nuestros proyectos de la manera más fiel posible a como los hemos concebido o sea eso es como me parece que es como un parámetro no? que puede estar presente, cuando alguien te diga: ah es que yo soy, lo he escuchado, es que soy independiente o es muy independiente, como si no dependieras de absolutamente nada no? pero te digo es muy difícil que tu concibas proyectos alejados de alguna articulación con alguien o algo.

Yolanda: ¿Puede el artista independiente ser ajeno a la lógica del mercado de compra-venta de obras artísticas?

Nora: No, yo pienso que no, yo pienso que lo que te decía lo que buscas es hacer una traducción de tus intereses pero no es cierto que o sea esa historia de que pues vas a crear y el mecenazgo o que va a haber alguien que te va a estar este lo que a ti se te ocurra o por lo menos en artes escénicas yo creo que es mucho más complicado pero este no yo no me he topado como con alguien que diga yo voy a crear y todas mis producciones van a tener que venir de alguna parte, siempre creo que tienes que buscar esa manera de estar en el mercado y no significa que traicionas tus intereses significa que traduces, más bien que los traduces a algo, es decir tu puedes mantener un proyecto muy muy cercano a lo que quieres hacer pero en términos de trabajar con instituciones o de organizaciones, otras personas que son las que finalmente este pueden o contratar incluso encargarte literalmente que desarrolles un proyecto o que tú los hayas buscado para que apoyen de alguna manera, siempre vas a buscar establecer esas líneas de interés para ellos, es decir tu proyecto no lo planteas en términos de lo que es para ti sino en términos de lo que puede ser para quien te estas dirigiendo.

Yolanda: ¿El artista que hace obras por encargo puede con estos trabajos considerarse independiente?

Nora: No, pues es lo mismo que te decía hace rato es la reflexión que yo tengo es esa que justamente por eso no eres independiente porque recibes muchos encargos o sea yo ahorita te digo voy a hacer un taller la próxima semana y es un encargo o sea es un encargo y eso no quita que yo haya desarrollado toda una metodología y que aparte es un laboratorio en el que van a surgir proyectos artísticos creados a partir de los integrantes y de las reflexiones que surjan entre nosotros y ellos a nivel de reflexión, a nivel de intercambio pues entonces este es decir, si es un encargo pero es ambivalente o sea es un encargo de una institución estatal, más bien municipal, incluso nacional porque el encuentro de las artes es una cosa que organizan en combinación con el FONCA justamente entonces pues de ahí vienen los medios de apoyo para ese taller no? y ahí entra este es un claro ejemplo de dinámica que te estoy comentando, a mí me hablaron y me dijeron: oye queremos este un taller pero que sea para intervención en espacios públicos entonces pues obviamente nosotros desarrollamos en torno a eso pero todo el espíritu o animo de compartir con otros creadores, el interés por un desarrollo de propuestas va más allá de lo que una institución te pueda pedir no? permanece ahí el interés del artista y la necesidad de creación y la creatividad y todo eso entonces este yo creo que no puedes considerarte independiente hasta cierto punto porque tienes libertad para hacer las cosas pero pues no eres así libre como pájaro, finalmente estás supeditándote a una cosa que te fue predispuesta no? d

Yolanda: ¿Cuáles son los retos que enfrenta un artista independiente al desarrollarse en un mundo globalizado, con tecnologías de la información y la comunicación y donde predomina el interés de la ganancia?

Nora: Los retos que pueden implicar pues también es la competitividad es uno este precisamente porque? Porque si yo voy a dar este taller del que te estoy hablando pues es base a que mi proyecto como compitió con otros y fue apoyado no? entonces en ese sentido tu sabes que las instituciones tienen un banco o un se me fue la palabra o sea una serie de carpetas de gente que pueden ofrecer un servicio porque finalmente cuando en el arte también hablas de si te tienen en una carpeta en un instituto de cultura estatal, local, federal muchas veces es en relación con que puedes brindar algunos servicios no? entonces finalmente esos encargos son servicios muchas veces y están sujetos a concurso no? es como las licitaciones que puede haber en arquitectura o sea puede haber, eh los proyectos se concursan y pues lo gana o no lo ganas no? entonces este pues es un reto mantenerte ahí, mantenerte en este en que alguien te pueda contratar y ese reto implica a muchos otros retos como de qué manera posicionas tu trabajo, de qué manera lo proyectas a veces este mientras más proyección tengas dentro de algunos círculos en el país o internacionales o si vamos a cuestiones locales y micro locales no sé vas como en círculos y dependiendo de los círculos que alcanzas pues es la posibilidad y esa competitividad que puedes tener no?

es decir si tienes un movimiento en un círculo local pues difícilmente cuando te muevas en uno federal vas a tener una mayor necesidad de competir y de crecer para un siguiente círculo, un siguiente nivel entonces yo creo que eso es un gran reto de qué manera posicionas tu trabajo. Eso en cuanto a lo que comentabas también del mercado porque también pasa en el ámbito de la creación, es decir los artistas no nos medimos mucho, eso puede ayudarte mucho como a, para algunas personas es importante figurar en estos círculos no? que por ejemplo hayas tenido una beca del FONCA te da un acceso a ciertas posibilidades, que no lo hayas tenido te las puede incluso quitar, pero eso no significa que tu no tengas acceso a otros círculos no? a lo mejor eres un artista que pasa mucho en México, que nunca has tenido una beca del FONCA pero has expuesto en Praga, en Alemania y sales muchísimo cuando vas a Europa pues te das cuenta que allá justo hay como una diversidad muy grande de circuitos para mover una cuestión artística y aquí hay mucho que pertenece a los círculos entonces hay mucha gente que no pertenece a los círculos pero que afuera tiene una gran articulación entonces para ellos pertenecer al círculo del FONCA o al círculo de una cuestión federal no les dice nada cuando ellos están logrando salir al extranjero cada que quieren o pueden, entonces por eso te hablo mucho de esa relatividad que no hay nada que dé parámetros de lo que a ti te va a hacer a un artista independiente o no, o famoso o no, que a veces también en esos términos se mide mucho no? o sea si es muy conocido en el país entonces este pues estás como en un eslabón no? o eres de los no conocidos pero si conocidos en el extranjero o no eres conocido pero eres muy bueno que también los hay, hay gente que es muy buena justamente colocando el trabajo a nivel de servicios, es decir no les interesa como el desarrollo más allá de proyectos que tengan que ver con cubrir necesidades de instituciones, literal o sea decir yo a mí, yo trabajo sólo por encargo y cuando tengo el auspicio o estoy cobijado por una institución que me pidió algo en concreto y hay mucha gente que también trabaja así no? entonces este pues es ahora sí que los retos son inmensos y diversos y variables de acuerdo a donde te ubicas.

Yolanda: ¿De qué manera puede un artista independiente utilizar las redes sociales virtuales para favorecer su trabajo?

Nora: Pues también esto es relativo yo este creo que podría decirte que es muy útil aprender a utilizarlas y que si hace muchas veces diferencia en algunas cosas pero también he conocido algunos artistas que ni siquiera están en Facebook no? y se las ingenian para, o en Facebook o en otras redes sociales no? y se las ingenian para mover su trabajo de una manera u otra, este yo tenía, hay un director de escena con el que yo trabajé mucho hasta hace unos dos años y el por ejemplo es alguien que está en todos los circuitos o sea ha tenido las becas del FONCA del sistema nacional de creadores, es como trabaja igual en ópera, es muy conocido en todos los ámbitos, danza, teatro e incluso ópera y el no tenía Facebook hasta hace un año y siempre renegó del Facebook decía que no servía para nada que era una pérdida de tiempo que nomás te la pasabas ahí como idiota y criticaba muchísimo a quienes estaban ahí, le parecía una pérdida de

tiempo, pero lo real el que él no lo necesito para estar en donde está, no lo necesitó, ahora tiene Facebook y ahora lo ves ahí que pone sus fotos y sus carpetas y yo creo que el otro día platicaba con él y me dice bueno pues es que ha sido una mejor manera de mantenerme en contacto con mi hija, de poner algunas imágenes sobre el trabajo que hago, pero le digo tú crees que realmente el Facebook ha hecho como una gran diferencia? Y dice: pues en realidad no, o sea este si digamos que es una herramienta que puede complementar en mucho pero no es lo único ni lo más importante. Yo soy medio burra para esas cosas la verdad este pienso un poco como el, o sea me cuesta mucho trabajo poner la atención en el Facebook de la manera que otras personas veo que lo pueden hacer o sea a mí me pasa que yo digo es que no tengo tiempo o sea yo me pongo y mal contesto correos y mal pego una y otra cosa y ya me voy no? o sea yo no puedo estar ahí que subiendo que porque aparte hay que manejar una serie de programas por ejemplo si tú quieres poner una publicación sobre una función que vas a tener pues viene antes de eso todo lo que siempre ha estado que es generar una imagen, tener tu publicidad en la que tuvo que generalmente involucrarse un diseñador, tu concepto que si hiciste tu síntesis o sea tu proyecto de que va o sea toda la cuestión creativa en torno a de qué manera realizas esa difusión de tu cosa que hiciste pues tiene que ver con algo que toda la vida ha sucedido no? o sea la cuestión de articular un concepto, de articular una idea creativa, eso es independiente incluso de la computadora o sea es una cosa de la que puedes prescindir incluso con lápiz y papel lo puedes hacer pero justamente todo lo que viene dado por la tecnología son medios no? obviamente te facilitan el trabajo muchísimo e impulsan y también es cierto que logran otras cosas de las que no podrías tú en otros términos hacerte cargo, como esta situación de que por ejemplo, una publicación de algo que estás haciendo aquí lo puedan ver incluso en otros países no? las comunidades en otros lados eso pues es una maravilla que si no están en el Facebook pues difícilmente o en alguna red que te lo permita pues difícilmente puede ocurrir no? por lo menos de manera, hay otras formas por ejemplo justamente teniendo acceso a alguna base de gobierno federal en cuanto a artistas o de otras, local municipal o algo tu información puede circular pero finalmente también termina circulando a través de las redes sociales, o se ahorita es una cosa de la que no te escapabas no? si bien es cierto que caminas o sea tu labor creativa puede caminar incluso con lápiz y papel, su difusión su relación con el medio su creación de vínculos si van a tener que ser, estar muy de la mano con el uso de las tecnologías.

Yolanda: ¿Existen formas de organización de los artistas independientes?

Nora: Si claro y también hay por ejemplo ahí las redes son fundamentales o sea ti yo entro a mi Facebook a lo mejor o vas a ver cosas publicadas ahí con frecuencia más que las que otras personas han subido de mí o sea que si las fotos o de yo con mi perro de no sé qué o sea no hay como información que yo circule más que cuando voy a tener funciones o un encuentro o algo así, me ha servido como para publicar cuestiones que tienen que ver con el trabajo pero de manera personal no lo utilizo no? y lo que tengo

ahí me sirve mucho para conectar con otros grupos de artes escénicas, de creadores en otra parte de cosas que me interesan entonces a través de eso es que tú vas proyectando y si son formas de organización porque finalmente son artistas que por alguna necesidad concreta se agrupan no? que si por la cuestión difundir la danza, que si por la cuestión de difundir la investigación en unas formas de hacer, de difundir información para ver quién te puede hacer los vestuarios y producción escénica, o sea hay de todas de todas las áreas que pueda implicar tu labor creativa y que pueda implicarte pues intereses concretos y siempre vas a encontrar un grupo en el Facebook, es que si hablo mucho del Facebook porque pues es lo que más cercano tengo en ese sentido o que he visto cómo funciona pero también sé que hay otras bases que pueden funcionar de otras maneras: está el LinkedIn, están las mismas bases que desarrollan también los sistemas federales, estatales a los que tú puedes tener acceso subiendo tus datos, se crean ahí bases de datos no?. Entonces este claro que hay formas de organización y en esas formas de organización las redes son fundamentales, también siempre vas a encontrar un grupo o una manera de interconectarte con gentes que tiene un interés particular en toda la República, entonces que si este pues que les dio por investigar espacio público no? y vas a encontrar un grupo que está relacionado con eso, al que le interesó generar un espacio en el que se puedan compartir textos entonces todo mundo sube textos y son formas de incluso en ámbitos municipales los artistas que se organizan para alguna cuestión, para hacer algún frente común ante alguna política que no les está pareciendo, o algo que quieren cambiar en sus comunidades, este tipo de cuestiones que los artistas hacen de agruparse para algunas cosas de este tipo pues se movilizan en mucho a través de las redes también no? a veces son de manera presencial pero casi siempre existe un seguimiento o un precedente de que ocurrió generalmente por medio del Facebook o de los correos electrónicos.

Yolanda: ¿Existen divisiones y acuerdos entre los artistas independientes?

Nora: Divisiones y acuerdos, pues también es muy relativo porque uno trabaja mucho la verdad es que uno tiene una bandera, toma la bandera que necesita para involucrarse en algo, para sentirse parte de algo, es decir tú mismo puedes tener muchos intereses y puedes también decir, bueno necesito trabajar, necesito si esto es de lo que estoy también viviendo pues tengo que buscar los medios para poder tener cada vez más encargos, más proyectos, más colaboraciones entonces navegas con la bandera con la que necesitas navegar o sea eso del creador aislado del mundo y o sea esas cosas no existen no? yo creo que no han existido si existieron el algún momento pues ahora es nulo, este si tomas una manera de pertenencia no? a ciertas cuestiones y en tanto a eso pues siempre vas a tener, hay una serie de acuerdos en los que entras a veces de manera consciente a veces de manera inconsciente, pero es algo que ya tienes de manera natural o sea cuando no es la misma manera de conducirte la que tienes cuando vas a buscar apoyos frente a una institución gubernamental o vas a aplicar a concursar algún proyecto frente a un festival institucional auspiciado por instituciones que cuando te vas a juntar con tus artistas con los que creas o sea con tus colegas o con la gente cercana a ti, te conduces en términos de lo que te

interesa a nivel creativo o sea tu manera de conducirte es totalmente otra y está en relación con tu labor creativa que cuando estás negociando o trabajando para alguna institución.

Yolanda: ¿Te consideras un artista independiente? ¿Por qué?

Nora: Bueno pues por todo lo que te estaba diciendo ahorita igual te puedo decir que no yo creo que para mí eso de independiente no dice mucho y justamente cuando alguien lo menciona digo ¿independiente de que de quien o cómo? O sea pues eres independiente de una cosa pero seguramente dependiente de otra no? y así es como trabajamos y en esos términos pues ahorita yo te puedo decir: soy independiente porque no pertenezco a una institución pues no porque doy clases en el ITESO o porque hago proyectos para el Instituto Estatal de Cultura, porque cuando voy a festivales me contratan y quienes me contratan son instituciones. Si puedo tener un trabajo independiente en el sentido en el que puedo decidir, tengo una línea creativa y que puedo respetarla, también ahí sí puedo decirte que puedo ser independiente en algunos términos pero tampoco tanto porque a veces también me veré sujeta a ciertas situaciones no? o condiciones de creación o supeditada a líneas de creatividad dirigidas a un proyecto específico o en concreto no? que a lo mejor no tiene que ver con un interés que yo hubiera tenido fuera de que me lo hubieran propuesto o encargado.

Yolanda: ¿En qué áreas de las producciones artísticas existen expresiones independientes más consistentes?

Nora: Pues es justamente eso tiene que ver con la pregunta con lo que te contestaba, en el ámbito creativo es donde más independiente te puedes sentir cuando estás creando, cuando estás en un laboratorio de creación o estás en alguna producción, los momentos más independientes pueden ser en los que puedes estar siendo como muy transparente con lo que quieres hacer y tus búsquedas y es el momento de la creación, de la realización cuando estás con los artistas, cuando están en un proceso creativo, las veces en que menos existe esa independencia pues es justamente lo que te comentaba, en el momento en que entras con una negociación con una institución y que empiezas a meter en una caja tu proyecto no? O sea si era así de amplio pues empiezas a doblarlo para que quepa en el cajón que te está poniendo el Instituto de Cultura o no se quien, pero eso no significa que vayan tus dobleces ahí no o sea tu acomodas para que quepa pero todos los detalles, todos los relieves, todas las cosas van ahí incluidas no? A mí me parece que se pueden llevar de la mano las dos cosas.

Yolanda: ¿Existe alguna relación entre artistas independientes y no independientes?

Nora: Pues esta pregunta yo la veo rara porque parte de que haya artistas independientes y no independientes y mi postura o la que te estoy dando es que no hay una sola cosa, o sea nadie para mí no hay un artista que sea independiente y uno que no lo sea yo creo que es un crisol cada artista tiene distintos momentos y a veces se ve involucrado con instituciones u organizaciones de manera más directa que en otras, en otras cuando concursa algún proyecto tiene algún nivel de independencia más alto, no sé pero no hay una totalidad entonces no creo en poner a un artista independiente frente a uno que no lo sea. Y también te podría hablar de algo me viene a la cabeza ahorita que es por ejemplo pensar es que la palabra artista también es muy relativa o sea involucra una serie de cuestiones por ejemplo si tú vas con la vecina y le preguntas: ¿Qué artistas conoce? Te va a decir los de la tele no? o la actriz o Alejandra Guzmán entonces pues claro que tú no tienes nada que ver con eso no? y a veces los artistas dicen: claro yo soy independiente por eso, pero eso no tiene nada que ver, si pertenecen a esferas totalmente diferentes pero el hecho de que tu digas: es que yo no soy tan comercial, perdóname pero eso no es cierto también todo el tiempo estas buscando como colocar tus piezas o tu obra. De otras maneras y en otros circuitos como te decía hace rato pero no es cierto que estés libre de eso y que por eso seas independiente.

Yolanda: ¿A quiénes consideras como artistas independientes en la escena metropolitana de Guadalajara?

Nora: Pues no, repito lo que te decía antes este conozco a muchos artistas y te puedo decir sus nombres y puedo decirte que los que tengo más cercanos en algunos círculos pero no me parecen independientes.

Yolanda: Sin estar clasificados como independientes o no independientes...

Nora: Si te puedo decir que por ejemplo hay muchos artistas escénicos con los que incluso ahora empiezo a colaborar porque yo no soy de acá y apenas estoy o sea la maestría me tuvo enclaustrada y durante el tiempo que estuve aquí (dos años) no establecí tantos vínculos pero justo ya hacia el final lo empecé a hacer, ahora mismo el taller que estoy haciendo es con una chica de aquí de Guadalajara y también durante el Encuentro Nacional de Danza que fue en Junio (2014) estuve trabajando con muchos creadores de aquí conocí y me involucré con algunos me invitaron a algunos seminarios, estuve como muy, o sea he estado estableciendo como relaciones con muchos artistas que no pertenecen a círculos oficiales, que van por la libre eso sí se vale o sea van de manera, a veces lo independiente está relacionado justo con esa línea: que no estoy con ninguna institución o ningún grupo, sino que sigo yo mi línea no? Pues eso que muchas veces llaman el *freelance* yo creo que se parece mucho a lo que en realidad haces como artista. Que el *freelance* lo utilizan para la chamba en cualquier ámbito dices: no pues que soy “freelance”, eso es por tu camino libre y viendo hacia donde te diriges es lo que puedes hacer o muchos artistas pueden hacer, no sé si de toda manera quieres que mencione algunos de los que yo conozco.

Yolanda: Si, algunos nombres si puedes.

Nora: Pues es que son muchísimos o sea en la cuestión escénica pues no te puedo decir que en teatro, en danza, en música, si te puedo decir de personas que personas, por ejemplo la persona con la que voy a trabajar el próximo laboratorio se llama Olga Gutiérrez y es una creadora escénica que también la puedes ver como independiente si quieres porque pues no está dentro de ninguna institución pero trabaja para muchas instituciones y desarrolla proyectos para muchas instituciones también, este de otros artistas escénicos pues está Adrián Nuche, Isaac Mora que son más bien directores de escena que desarrollan proyectos también que se pueden decir independientes en tanto parten de sus propios intereses pero finalmente también terminan siendo vinculados de alguna manera con algunas instituciones no? para poder ocurrir, para poder ser, pues ya no sé ni quien mas decirte porque sobre todo pues escénicos no? muchas bailarinas, muchos directores de escena, no sé.

Yolanda: Pues con eso está perfecto, muchísimas gracias Nora, es todo.

Entrevista a Humberto Ortega por Yolanda Torres
01 de Septiembre de 2014, 17:00 hrs., Duración 0:27:05

Yolanda: Estoy con el Dr. Humberto Ortega, buenas tardes Humberto.

Humberto: Buenas tardes

Yolanda: La primera pregunta es ¿Qué es un artista independiente?

Humberto: Yo te voy a decir lo que yo pienso que es un artista independiente, yo pienso que es aquella persona que no se asocia con ciertas corrientes pictóricas o que no está ha casado con un determinado grupo de artistas ni tampoco sigue los lineamientos de una galería que de alguna manera influyen verdad? en un momento dado, con un tipo de mercado al cual vas a dirigir tu proyecto pictórico.

Yolanda: ¿Qué aspectos influyen en que un artista sea independiente?

Humberto: Yo te voy a decir mi propia experiencia, yo tuve muchos ángeles de la guarda porque tuve amigos como muy conocedores y que realmente de arte y de alguna manera ellos pues me aconsejaron como te diré? que no me ligara yo con una sola galería y este que hiciera un poco de esfuerzo en hacer una trayectoria independiente, independiente tanto de las que te diré tanto del estado en el contexto en que tu estuvieras, del estado de los intereses en un momento dado, políticos verdad? que tuvieran los artistas, no sé si será una buena o acertada.

Yolanda: El artista independiente es independiente ¿respecto a qué o respecto a quién?

Humberto: Pues yo te voy a dar mi experiencia, la primera yo hice una exposición en Nueva York, la recuerdo que sería como la tercera ya en el New York Open Center (NYOC) que es una institución un poco de orden, es como un centro cultural que le da cabida a muchas expresiones del arte en Nueva York, bueno le daba te estoy hablando más o menos de los ochenta, finales de los ochenta, y en aquella ocasión me sugirió la propia galería el New York Open Center que yo me dirigiera al consulado de mi país para invitarlos porque seguramente iba a haber un área cultural en ese lugar y recuerdo muy bien que había una pues que tuve que hacer antesala con toda la burocracia verdad? que había que hacerla iba yo con mi esposa y los dos estuvimos haciendo antesala de una señorita me acuerdo, González Terán, no recuerdo pero cuando llegamos a su oficina y logramos pasar así como esta especie de antesala que te hacen esperar los políticos mexicanos estaba sorprendidísima como era posible que un artista como yo que no tenía relaciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no tenía nexos con ellos ¿cómo había yo podido lograr una exposición en Soho en Nueva York

por mis propios méritos? Entonces de alguna manera eso para mí es como un ejemplo de esta pregunta que me haces no? es respecto yo creo que también de la porque hay muchos apoyos de orden gubernamental que de alguna manera vuelve a un pequeño y selecto grupo de los cuates ¿me entiendes? los consentidos de los regímenes, diferentes regímenes de gobierno que son los que impulsan el exterior, entonces para mí es venderte un poco a los intereses verdad? y a las lisonjeras que requiere el estar bien con este grupo y estar atento a todos tus apoyos, es un poco por ahí.

Yolanda: ¿Puede el artista independiente ser ajeno a la lógica del mercado de compra-venta de obras artísticas?

Humberto: Pues yo fíjate que a la mejor yo sí (ríe), bueno hace poco yo tuve la suerte, bueno pero ya tengo muchos años, la suerte de que en Nueva York yo tenía a un grupo que se llama Ramscale Art Associates que creyó mucho en mi pintura que era muy sincero, era un grupo independiente de gente muy importante ellos empezaron a comercializar el arte, yo tuve claro ya sabes con el clásico cincuenta cincuenta por ciento de ganancia no? y era un grupo muy poderoso y ellos lograron vender mucha obra durante un buen número de años. Cuando empecé yo a hacer exposiciones en Europa que fue en el 2003, una de mis primeras exposiciones fue en 1987 en Nueva York y luego te estoy hablando con este grupo me hicieron una exposición ya más seria en el 93 en Ramscale Art Associates y luego luego en una que se llama First Peoples Gallery que estaba en pleno Soho también en Spring Street ahí la galería y ellos empezaron a, ellos saben cómo comercializar el arte y saben quiénes son sus clientes y de repente nada más me avisaban que habían vendido una obra ú otra y ellos tienen como mucho, son muy profesionales en eso, ni intervine yo en criterios de precios ni mucho menos y ellos manejaban eso pero más o menos en el 2001, bueno yo en 2003 empecé a exponer en Europa en una galería del norte una ciudad que se llama Lille en Francia con una exposición muy bonita y también ellos estaban súper expertos, pero yo soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y yo doy conferencias cada año en diferentes universidades de allá entonces yo me empecé a ligar sobre todo a eventos nacionales de la Universidad misma organizaba como un coloquio internacional de cultura en Europa con muchos estudiosos sobre diferentes fenómenos a cerca de la cultura mexicana y algunos otros como el cine que se yo, entonces fue un evento muy bonito porque se fue madurando con el tiempo y entonces yo hacía exposiciones de repente en Estocolmo, y luego en Ljubljana y luego en Suiza y era un poquito ligado a la cuestión académica y al hecho de que yo de alguna manera era miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, entonces tenía como esta categoría, ese doble perfil a su vez un académico, un área relativamente cercana a la cuestión pero mas bien ligada a fenómenos culturales y un poco de interés por seguir siendo artista independiente. Entonces de alguna manera empecé yo a entrar mas bien en museos de Europa y entonces yo salí como del ámbito comercial y entonces no tengo mucha experiencia porque a partir del 2003 sucedió eso, el 2001 mas o menos después de los bombazos de Nueva York hubo una crisis generalizada de las galerías del propio Nueva York y que

no fue tan fácil, el grupo que te estoy diciendo Ramscale que me presentaba allá empezó a dedicarse a otras cosas y no al comercio del arte mas o menos a grandes rasgos.

Yolanda: ¿El artista que hace obras por encargo puede con estos trabajos considerarse independiente?

Humberto: Yo nunca lo he hecho, quizá en mis mocedades sí yo recuerdo haber hecho bueno el retrato de mis papás verdad lo que yo hice y mi autorretrato, me acuerdo que tenía como dieciséis años una cosa así y el retrato de la mamá de una amiga muy querida mía ya la señora ha de haber muerto pero son los únicos trabajos que realmente que hice por encargo.

Yolanda: ¿Cuáles son los retos que enfrenta un artista independiente al desarrollarse en un mundo globalizado, con tecnologías de la información y la comunicación y donde predomina el interés de la ganancia?

Humberto: Pues yo tengo muchos años con una página web (www.hov-art.com) pero muy seria porque me la maneja un ex alumno del Iteso que es un gran diseñador ahora que trabaja en Suiza entonces está preciosísima y me la administra él y todo, pero está muy bonito porque está muy completa pero no creas que a través de esa página yo he logrado comercializar, no ha sido mi interés comercializarla porque yo mismo no, yo soy muy prácticamente un ignoto de cómo se hace, yo si tengo dividido eso necesito que alguien más se encargue o sea al principio de mi matrimonio intentamos ser el doble papel de ser, de sostenerte a través del arte, mi mujer que era la que era muy movida es medio business de oriente, hicimos como tres exposiciones en un centro cultural que se llama Pedro Domecq en la ciudad de México, en Coyoacán hice tres seguiditas después de Nueva York y ella vendía los cuadros pero nos dimos cuenta que es un trabajo muy profesional que no es tan fácil tu vender por eso ahora han inventado esas carreras de gestión cultural verdad? Como que ya están más especializados más profesionalizado ya todo esto y entonces yo desde hace mucho tiempo pues no tengo esa experiencia entonces yo tengo mi página web efectivamente, hay mucha gente que me escribe que se pone en conmigo y eso ha facilitado el contacto más que nada y que me avisa de repente de los críticos que efectivamente escriben sobre mí y de mi trabajo.

Yolanda: ¿De qué manera puede un artista independiente utilizar las redes sociales virtuales para favorecer su trabajo?

Humberto: Yo pienso que sobre todo si se trata de jóvenes porque yo sé que si tu subes tu página el algún momento dado a Face hay posibilidades rápidamente de entrar como a una comercialización artística, yo no lo he hecho porque ya no es mi época que te

diré? En primera no tenía hasta hace poco porque ahorita te voy a platicar lo que pasó, hasta hace poco tenía muy poca obra disponible porque a medida que por ejemplo hice una exposición ya verás tú el currículum, hice una exposición en museo de Eslovaquia, es la antigua región que era la República Checoslovaca que se dividió y entonces ellos mismos se encargan de hacer la siguiente mecesana, es como un grupo pero los museos trabajan como con su propia lógica entonces como no entran al comercio esas obras yo seguiré alimentando la colección y cada vez va siendo más grande en los países donde se iba la exposición, luego se fue a Serbia y entonces he hecho algunas exposiciones así en el centro de Europa y hacia allá también con ese, pero sé que para los jóvenes valores es una buena oportunidad el uso de las redes, no en mi caso tu ya me vas a decir porqué eso sobre todo cuando veas la página web.

Yolanda: ¿Existen formas de organización de los artistas independientes?

Humberto: Pues yo lo desconozco, yo realmente he estado vinculado como a, pues si he expuesto por ejemplo en Francia expuse con un, bueno pero eso fue en la galería, con un artista muy famoso que se llama Luc Laly a veces son exposiciones dobles, a veces pues yo sé que hay organizaciones pero yo no estoy vinculado al grupo, ojalá yo supongo que se han de apoyar pero realmente en mi caso es muy independiente está desvinculado de, sin embargo no puedo descartar la idea que precisamente por mi rol como conferencista y asistente me entiendes? al coloquio te estoy diciendo o a congresos de diferente naturaleza o público generalmente en mi rol siempre está vinculado pues gente muy intelectual o artística y a veces son con músicos, con diseñadores, tengo unos treinta o cuarenta títulos, yo he prestado mi obra para que sea, para que la publiquen generalmente en las portadas de libros en Austria, en varios países del este también ya los verás tú ahí en la página web porque hay muchas, de hecho por ejemplo es una forma de vincularte con organizaciones que están ligadas a diferentes aspectos de las humanidades más que nada o bien a la filosofía ellos son escritores, yo trabajo en el departamento de estudios literarios haciendo esta investigación entonces tengo muchos más bien ligas a lo mejor con arquitectos con doctores en arquitectura del CUAAD me entiendes?, precisamente porque también soy parte de la junta académica del Doctorado en Humanidades entonces esta liga del perfil de académico junto con artista independiente es una combinación que no puedo yo tampoco decir que no pertenezco a ninguna organización porque no es cierto, pertenezco a la organización de académicos que están en los mismos campos de interés o de investigación que yo estoy que nos encontramos muchas veces.

Yolanda: ¿Existen divisiones y acuerdos entre los artistas independientes?

Humberto: Divisiones y acuerdos, yo desconozco la verdad lo que si es que nunca me gustaron las mafias, los grupos son muy cerrados se ayudan mucho entre sí pero siempre son un grupo de amiguitos, como pequeños amigos que se conocen y como vivimos aquí en provincia tu sabes más o menos como están las ligas de genealogías de artistas

entonces quienes son los pintores, los Orozco me entiendes? los grupos sobre todo artísticos que siempre son los apapachados por el gobierno o que están en el CONACULTA o que están más ligados como a la burocracia verdad? Como a la inteligencia mexicana, ligados más con el presupuesto por ejemplo del Sistema Nacional de Creadores que siempre son los hijos de Orozco de los nietos no sé, entonces son los protegidos del propio *status quo* no? La verdad no sé.

Yolanda: ¿Te consideras un artista independiente? ¿Por qué?

Humberto: Yo pienso que sí porque tuve esta especie de trayectoria como ajena, quizá demasiado *avant gard* en los ochenta, *avant gard* en términos de no ligarme con grupos en segunda fue por mis propios medios porque entonces era desde enviar la carta a la galería, enviar diapositivas porque no existían los medios obviamente que ahora son tan dinámicos verdad? Yo empecé con eso de tener que mandar ocho, diez y tener que encerrar el propio, la estampilla postal para que te regresaran el material entonces tuve que tocar puertas pero de piedra o sea me entiendes? así pian pianito y de la forma tradicional y tuve la maravillosa suerte también de tener amigos internacionales que amaron mis cuadros y que ellos mismo los promovieron, por ejemplo al llegar acá hubo una enamorada de mis cuadros que Linda Chapuy que era una de las dos dueñas de Fábricas de Francia, la esposa de uno de los franceses y obviamente que ella está volcadísima, acababa de enviudar y puso su galería en su casa en Chapala en la rivera y ella empezó a vender te estoy hablando como del 90 del 91, una cantidad de cuadros enorme y luego puso, su papá le dejó una casa en la calle principal de Tlaquepaque y abrió un espacio nada más para mí, un salón, un salón completo ella había hecho la maestría en arte, hizo un espacio para que yo tuviera ahí los cuadros y ella vendía maravillosamente o sea que tuve esa suerte de tener ángeles de la guarda que se interesaban en lo que yo hacía, que les gustaba que no me lo hacían por encargo y en ese sentido yo siento que fui muy suertudo igual con la gente de Nueva York, gente superconocedora de pues tu sabes, eres arquitecta y tú sabes calar que es un buen arquitecto y a lo mejor vieron en mí como un potencial en ese sentido fue gente muy bien intencionada que me ayudó sin intereses sin que tu tuvieras que mostrar el apellido o que se yo me entiendes? el abolengo que tuvieras que entrar a un concurso para poder ser conocido, entonces tuve la suerte te digo de haber sido esa es como cuestión iluminada verdad? Así como que el toque de gente muy linda que me he encontrado a través de mi vida y que me ayudó y que tuvo fe y obviamente coleccionista, tengo gente que me siguió y que siguió comprando obra esa gente que siguió apoyando.

Yolanda: ¿En qué áreas de las producciones artísticas existen expresiones independientes más consistentes?

Humberto: Yo nada más puedo hablar de la pintura pero sé que entre los escritores también hay gente muy valiosa independientes también a lo mejor la propia arquitectura pues

tenemos ejemplos en la arquitectura como arte, expresión del arte a lo mejor veo de repente ahí artista que no son ajenos, escultura, gente que tiene como un talento un don maravilloso y que de alguna manera pues no sé si este sea el sentido de la pregunta, no sé si ese sea el sentido de la pregunta.

Yolanda: Si era ese, por ejemplo de literatura independiente ¿me puedes decir algunos autores?

Humberto: Si por ejemplo tengo un amigo que es muy cercano y muy querido, local, se llama se llama Don Augusto, se me fue el nombre, pero Raúl Aceves por ejemplo es un gran poeta, es escritor e investigador de aquí de Jalisco que ha desarrollado él solito ha hecho su propia trayectoria a la vez de la vida trabajando como loquito y publicando donde caiga quien le ofrezca y creo que es una de las personas que a la larga va a ser súper reconocido como hay muchos otros el que se me fue que se me escapa luego te lo busco porque ahí tengo sus libros y también es una persona excepcional y cuando yo empecé a leer sus libros Don Augusto Urian Marín, después de que leí su Tlaloc que es una no una belleza desde los años noventa le día seguimiento y él hacía sus como se llama sus propios ediciones de libro a veces eran con el gobierno del estado a veces eran editoriales independientes y era gente que está en las márgenes y que vale muchísimo y que yo sé que van a trascender en el curso del tiempo y que no son conocidas y no se fueron por el camino trillado verdad de la fama si me entiendes? que sin embargo son grandes aportadores del arte por ejemplo en este caso Urian Marín, Raúl Aceves que aunque no han sido muy conocidos aquí como valores locales yo creo que van a trascender con el tiempo, hasta internacional porque valen mucho su escritura.

Yolanda: ¿Existe alguna relación entre artistas independientes y no independientes?

Humberto: Pues yo en la medida de que a mí me gusta un no independiente pues le sigo la pista y voy y lo veo y admiro su obra verdad? Pero así como mucha relación que yo vea a veces te suelen invitar a alguna subasta o a veces quieren que tu regales u obsequies, dones, por ejemplo yo soy miembro de una y son artistas muy conocidos allá en Europa que me invitan y les regalo un cuadro porque forma parte del premio me entiendes? de un *review* que le llaman, son artistas como más organizados orgánicamente funcionando que se apoyan mutuamente y a veces yo participo en una colectiva que organiza a lo mejor un grupo de artistas y yo ofrezco alguna obra realmente no me gusta estar mucho en los medios y que me entrevisten esto lo hago realmente por la academia pero no me gusta ser muy *selfish* me entiendes? en el sentido de llamar mucho la atención porque no va con mis me entiendes? aunque si me han entrevistado en México, en diferentes lados relativamente no me conocen en mi país pero me conocen más allá.

Yolanda: ¿A quiénes consideras como artistas independientes en la escena metropolitana de Guadalajara?

Humberto: Híjole mano, pues a muchos yo creo que ex alumnos míos, que son muy valiosos... del Iteso de repente salen ahí de diseño donde yo daba o he llevado Cultura e Identidad no se llama Cultura I, II y III en el Iteso en la carrera del Arquitectura, eres egresada del Iteso?

Yolanda: Si

Humberto: Entonces a lo mejor te di yo o te dio mi hermana Diana Ortega Villaseñor, a lo mejor te tocó verdad? Pero era Cultura I, II y III en los setenta y yo como en los noventa, pero esa materia generalmente era de Arquitectura y si no se la dábamos a Diseño ya cuando abrieron la facultad de Diseño y luego se volvió ya materia de Comunicación y le llamaban de otra manera, se llamó Significación y Sociedad la y les hablábamos de semiótica y son alumnos que tienen su... muy queridos que querían hacer sus pininos al mismo tiempo que hacían sus proyectos como arquitectos, sus repentinas, sus perspectivas y les gustaba la pintura y creo que salió un semillero de gente muy valiosa yo pienso yo creo que hay un gran talento aquí en Jalisco nada más que somos depredadores de nuestros propios valores un poco el artista plástico tiene que emigrar conquistar el D.F. somos medio un poco así todavía para regresar y tener cierto éxito, lo vemos con ejemplos no? No sé tanto de escritura como en música verdad? Muchos talentos tienen que salir porque somos medio chismosones y nos comemos vivos a todos verdad? La guadaña la traemos todos así y entonces yo creo que sí muchos lo mismo en arquitectura pues tienen que salir del país.

Yolanda: Pues son todas las preguntas de la entrevista muchas gracias Dr. Humberto.

Humberto: Muchas gracias a ti, espero que se haya grabado bien.

1. ¿Qué es un artista independiente?

Un artista que no está ligado a ninguna institución ya sea de gobierno o privada que trabaja precisamente de forma independiente, buscando gestionar recursos y haciendo su propia difusión.

2. ¿Qué aspectos influyen en que un artista sea independiente?

La formación académica, la personalidad del artista, la movilidad y libertad que da ser independiente, la falta de espacios laborales en las instituciones, el deseo de romper con los esquemas estéticos o académicos predominantes en las instituciones o en el mercado.

3. El artista independiente es independiente ¿respecto a qué o respecto a quién?

Respecto a instituciones ya sea pública o privada, o bien respecto a cánones estéticos o académicos.

4. ¿Puede el artista independiente ser ajeno a la lógica del mercado de compra-venta de obras artísticas?

Puede serlo, sin embargo difícilmente encontrará mercado para su obra.

5. ¿El artista que hace obras por encargo puede con estos trabajos considerarse independiente?

Si, ya que la realización de obras por encargo no quiere decir que entra en un esquema laboral fijo con quien encarga la obra.

6. ¿Cuáles son los retos que enfrenta un artista independiente al desarrollarse en un mundo globalizado, con tecnologías de la información y la comunicación y donde predomina el interés de la ganancia?

Precisamente el poder tener ingresos de recursos suficientes para poder subsistir del trabajo que realizan.

7. ¿De qué manera puede un artista independiente utilizar las redes sociales virtuales para favorecer su trabajo?

Utilizándoles para la difusión de su trabajo, no como simple red social, sino como una herramienta de trabajo, ya que el impacto de ellas, bien utilizadas puede ser muy importante.

8. ¿Existen formas de organización de los artistas independientes?
Si, pueden agruparse en colectivos de artistas independientes.
9. ¿Existen divisiones y acuerdos entre los artistas independientes?
Son seres humanos, porque no habría de haberlos.
10. ¿En qué áreas de las producciones artísticas existen expresiones independientes más consistentes?
En la música y en las artes visuales.
11. ¿Existe alguna relación entre artistas independientes y no independientes?
Supongo que si existen, no conozco alguna en particular.
12. ¿A quiénes consideras como artistas plásticos independientes en la escena metropolitana de Guadalajara?
A aquellos que se agrupan alrededor del colectivo Trama Centro.

Anexo 4. Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Mapa de la Zona Metropolitana de Guadalajara	2
Ilustración 2. Mapa de Zonas del Municipio de Guadalajara	3
Ilustración 3. Conjunto de datos vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación Serie III. Fuente: INEGI	4
Ilustración 4. Niveles de codificación de conceptos. Elaboración propia.	26
Ilustración 5. Mapa de conceptos. Fuente: Elaborado a partir de Scolari y Jenkins (2008).	28
Ilustración 6. Galerías de arte de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: Mapas Versión 1.0, Apple Inc. Datos de TomTom y otros (2014).	41
Ilustración 7. Centros culturales de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: Mapas Versión 1.0, Apple Inc. Datos de TomTom y otros (2014).	42
Ilustración 8. Museos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: Mapas Versión 1.0, Apple Inc. Datos de TomTom y otros (2014).	43
Ilustración 9. Museos, galerías, centros culturales, teatros y foros musicales de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: Elaboración propia en Google Earth, Versión 7.1.2.204 (2014)	47
Ilustración 10. Corredor cultural en Av. Juárez. Fuente: elaboración propia en Google Earth, Versión 7.1.2.204 (2014)	48
Ilustración 11. Núcleo cultural Agua Azul. Fuente: elaboración propia en Google Earth, Versión 7.1.2.204 (2014)	49
Ilustración 12. El instante, óleo sobre amate, Humberto Ortega (2013)	51