

Entrevista a Olmedo Alvarado, productor plástico y artista visual

Luisa Pillacela Chin
José L. Crespo Fajardo

Recibido: 5 de Febrero de 2016
Aceptado: 30 de Marzo de 2016

Preámbulo:

Estamos con Olmedo Alvarado, artista pionero del arte contemporáneo en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Es una persona afable que nos recibe en su despacho de la Universidad de Cuenca, donde es profesor en la Facultad de Artes.

Olmedo Alvarado es uno de los creadores más respetados de Ecuador. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Cuenca y en el Instituto Nacional de Restauración de Madrid, obteniendo además un M.A. por la Universidad de Cuenca. Si revisamos su extenso currículum descubrimos exposiciones y proyectos artísticos realizados ya desde la década de los 80 del siglo pasado, en localizaciones tan diversas como Bostón, Nueva York, Santiago de Chile, Panamá, La Paz, Winnipeg y Buenos Aires.

Palabras clave: Entrevista, arte contemporáneo, educación artística, Cuenca, Ecuador.

Preamble:

We are with Olmedo Alvarado, pioneering artist of contemporary art in the city of Cuenca in Ecuador. It is a mild-mannered person who welcomes us in his office at the University of Cuenca, where he is Professor at the Faculty of arts.

Olmedo Alvarado is one of the most respected creators of Ecuador. He studied at the School of Fine Arts of the University of Cuenca and in the National Institute of Restoration of Madrid, obtaining also a M.A. by the University of Cuenca. If we review his extensive curriculum we discover exhibitions and artistic projects already done since the 80s of the last century, in locations as varied as Boston, New York, Santiago de Chile, Panama, La Paz, Winnipeg and Buenos Aires.

Keywords: interview, contemporary art, art education, Cuenca, Ecuador.

* * * * *

"Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo despertar"

- Antonio Machado -

Buenas tardes Olmedo. Habiendo sido todo un precursor en el despliegue de la creatividad más vanguardista del arte contemporáneo, rompiendo moldes y bregando un pulso a la crítica de arte de la ciudad de Cuenca, arraigada fuertemente en lo tradicional, pero que al mismo tiempo mantiene la Bienal de Cuenca, una de los eventos de arte actual más reputados del continente, queríamos preguntarte, después de todo lo experimentado, cuál es tu opinión actual sobre la recepción del arte contemporáneo en esta ciudad.

De alguna manera directa o indirectamente la Bienal confirmó los postulados sobre el arte contemporáneo que yo había iniciado en los ochenta en nuestra ciudad, en ese momento no se registraron estos eventos artísticos porque no existía una crítica que entendiera mi postura frente al arte. Es por esta razón que para la primera Bienal creamos con la colaboración de catedráticos y estudiantes, un proyecto instalativo efímero de grandes dimensiones en el Barranco (sitio), manteniendo estas acciones hasta la XI Bienal de forma independiente.

En los últimos años por el trabajo de los artistas, el arte contemporáneo tiene mayor aceptación en el medio lo que permite generar proyectos importantes, como el Festival Internacional de Arte Acción que se realizó en Octubre del 2015.

Olmedo Alvarado

A la vista de la mixtura de tu obra - has atravesado estilos que van desde el Pop Art, en tus comienzos, pasando por la Performance y arte de acción, arte conceptual, la escultura, la instalación, grabado y dibujo - da la sensación de haber estado poseído por un espíritu de experimentación con estilos y conceptos eclécticos. ¿Es la carrera del artista una búsqueda personal, donde es factible volcar la expresión hacia distintas estrategias estéticas?

El arte moderno se caracterizó por ser obediente a manifiestos y el culto a la individualidad (aura), es por esta razón que no estuve alineado al movimiento, busqué ser productor de arte independiente, para poder recrear mis ideas y mis posturas de una forma libre, en mi producción no se encontrará repeticiones permanentes de ideas, materiales o géneros porque los mismos son utilizados de acuerdo a la propuesta o proyecto como estrategia estética-conceptual.

En estos días por ejemplo he concluido un proyecto, que corresponde a la utilización del género de grabado, mediados por la tecnología para producir las matrices (tallado láser).

Yendo a la vanguardia creadora, todavía en la actualidad atomizas tu actividad entre la pedagogía y la realización de exposiciones. Podemos destacar entre tus últimas exposiciones "El otro por mí mismo" (2012), de la que fue curador Hernán Pacurucu, cuyo título es un guiño al libro del filósofo francés Jean Baudrillard "El otro por sí mismo". Esta muestra tuvo amplio recorrido y se expuso en la Galería Materia Gris, de la Paz en Bolivia, en la Sala Juan Egenau, de la Universidad de Chile, en el Centro Cultural Simón Bolívar MAC, en Guayaquil, y por supuesto en la ciudad de Cuenca, en el Museo Pumapungo. La exposición reflexiona sobre modos de producción artística, un concepto idealista e irónico de globalización, imbricando la performance y el hazlo tu mismo, en la medida que el público asistente participa generando su propia obra. ¿Podrías comentarnos un poco sobre la experiencia de esta exposición?

En el arte contemporáneo el público no es pasivo, éste se involucra como parte de la obra, utilizo esto como estrategia para desmontar el aura del artista, creo una plataforma en la cual el público realiza su propia obra, utilizo como recurso una centrifuga instalada en un carrito san duchero, las obras elaboradas se colocan en la pared del museo formando un gran mural como testimonio de su participación performática, con esta acción se desmonta la coraza o aura del artista. Este proyecto ha sido presentado fuera del cubo blanco es decir en los espacios urbanos con mucho éxito.

Los grandes maestros del pasado eran realmente maestros pedagogos, pues enseñaban el arte desde sus cimientos en talleres y obradores. Además de artista, también eres profesor en la Universidad de Cuenca. ¿Es para ti una combinación fructífera la expresión artística y la pedagogía? ¿Crees que un educador es alguien que nunca deja de ser estudiante?

Al ser el arte parte de la vida en las sociedades, por qué no lo perciben al arte como parte de sí mismos? De la reflexión de esta interrogante nace el interés por vincularme como catedrático en la escuela de arte de la Universidad de Cuenca.

De esta forma tenía la posibilidad de dar a conocer lo que sucedía en el mundo del arte, enseñar las nuevas formas de ver y percibir el arte actual e investigar permanentemente para producir obra personal para no sólo transmitir conocimientos que se encuentran registrados en la bibliografía.

Es una combinación adecuada ser un artista en actividad y estar vinculado a la docencia porque permite una investigación permanente con los estudiantes.

El Entretenedor, 2015

Parece evidente que la Academia de Arte Alvarado, que diriges desde hace más de 30 años, ha superado mil vicisitudes a lo largo del tiempo, y sin embargo sigue activa y vigente como uno de los centros de enseñanza cardinales de la ciudad de Cuenca. ¿Cómo surgió la idea de crear esta academia? ¿Qué estrategias has implementado para lograr sacarla adelante?

La Academia nace como una necesidad de que las artes plásticas llegue al mayor número de personas en la ciudad, proporcionándoles los instrumentos para observar una obra de arte; ha sido un labor constante de una enseñanza ética, de las técnicas y teorías, se implementó como estrategia para el aprendizaje una educación personalizada, con libertad para crear, cursos tecnológicos, seminarios que permiten sentir el arte de otra manera, con total libertad por esto se le toma como referente.

¿Cuál debería ser el papel de los políticos en la cultura? Hace cierto tiempo, el filósofo Nuccio Ordine, alertaba sobre la destrucción de la cultura, y nuestra capacidad de reacción, aduciendo que "los políticos matan la cultura porque desprecian la cultura, pero también porque le tienen miedo". ¿Qué opinas al respecto?

Permanentemente en los foros que soy invitado a participar convoco a ser libres pensadores en las artes y poner en vigencia sus ideas sin importar cuales fuesen, de una forma libre y democrática, porque un artista debe practicar la ética para no caer en las redes que limitan su producción.

Las instituciones deben destinar presupuestos importantes para construir una verdadera política cultural, no como un elemento propagandístico o como una herramienta de difusión.

Muchas gracias Olmedo por la amabilidad de esta entrevista. Deseamos todo lo mejor en tus futuros proyectos.

Para saber más:

Blog:

<http://olmedoalvarado.blogspot.com/>

Academia Alvarado:

<http://academiaartealvarado.blogspot.com/>