

REVISTA
DE INVESTIGACIÓN
Y PEDAGOGÍA
DEL ARTE,
FACULTAD DE ARTES,
UNIVERSIDAD
DE CUENCA;
NÚMERO 15,
ENERO-JUNIO DE 2024.
ISSN 2602-8158.
COPYRIGHT © 2024.
ARTÍCULO DE ACCESO
ABIERTO CON LICENCIA
CREATIVE COMMONS
ATTRIBUTION

El quehacer artístico: ¿es la docencia, una buena opción laboral para los artistas?

Artistic work: is teaching a good career option for artists?

JOSÉ LUIS ARÉVALO PLASENCIA

Escuela Liceo Decroliano Internacional / suilesoj1988@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7283-9073>

RESUMEN: El siguiente trabajo presenta una descripción analítica del quehacer artístico de quienes tienen formación en artes; ya sea en una educación formal, no formal e informal, sobre el campo laboral en donde se desempeñan, anotando que en la actualidad la mayoría de los artistas en el Ecuador se dedican a actividades ajenas a su profesión, debido a la escasa oferta laboral que existe en el campo artístico en el país, lo que obedece a una escasa divulgación de las prácticas artísticas por parte del Estado y sus representantes. Frente a esto, surge la docencia en Educación Cultural y Artística dentro de los colegios y/o escuelas como una clara posibilidad laboral que no desliga al artista del arte; más bien fortalece su práctica en conjunto con el fortalecimiento del arte en los estudiantes de educación básica y bachillerato, enfrentando al docente artista a los nuevos retos educativos en cuanto a la enseñanza y al rol que debe desempeñar el docente como mediador entre el arte y el estudiante.

PALABRAS CLAVE: Educación Cultural y Artística, quehacer artístico, docencia en artes, didáctica del arte

ABSTRACT: The following work presents an analytical description of the artistic work of those who have training in the arts; whether in formal, non-formal and informal education; about the work field in which they work, noting that currently the majority of artists in Ecuador are dedicated to activities outside their profession due to the limited job offer in the artistic field that exists in the country, which is due to a little dissemination of artistic practices by the State and its representatives. Faced with this, the possibilities of teaching in Cultural and Artistic Education within schools and/or schools arise as a clear job possibility that does not separate the artist from art; rather that it strengthens its practice in conjunction with the strengthening of art in basic education and high school students, confronting the artist teacher with the new educational challenges in terms of teaching and the role of the teacher that must play as a mediator between art and student.

KEYWORDS: Cultural and Artistic Education, artistic work, arts teaching, art teaching

RECIBIDO: 5 de julio de 2023 / **APROBADO:** 4 de octubre de 2023

1. INTRODUCCIÓN

El mundo laboral en la actualidad se ha vuelto altamente competitivo debido a múltiples factores; por lo que cada vez más se requiere de profesionales capacitados y actualizados en los diferentes procesos que demanda el mercado de trabajo; de ahí que las mejores ofertas laborales en referencia a la remuneración económica sean altamente demandadas por los profesionales. El campo del arte no es ajeno a esta realidad, donde el mercado actual exige artistas holísticos en todo sentido, con capacidad de proponer y producir obras de base sólida en concepto acorde al mundo contemporáneo y sus necesidades; de ahí que el mercado del arte, independientemente de las crisis mundiales tanto sociales, económicas, bélicas, entre otras, no haya dejado de cotizar en valores altos, específicamente en países desarrollados tanto de Norteamérica como de Europa.

No obstante, esta realidad no es constante en países de características periféricas como los latinoamericanos, debido a las condiciones precarias que estos espacios ofrecen en el mercado del arte referido a la producción y divulgación de las diferentes prácticas artísticas; esto es debido a que generalmente el Estado y sus representantes de turno poco o nada han hecho para fortalecer esta área del arte; entonces, los artistas dejan de ser artistas para dedicarse a otras actividades y poder subsistir en la parte económica.

Ecuador es uno de estos países donde al artista y su labor no ha sido reconocida por la sociedad, debido principalmente a que no existen políticas de Estado enfocadas al desarrollo y divulgación del arte (literatura, pintura, escultura, teatro, danza, entre otras). Aún más, el artista ha tenido que migrar a otro tipo de actividades en muchos de los casos totalmente ajenas al arte, en los ámbitos de empleados públicos o privados; en otros casos, al emprendimiento artístico como segunda ocupación y, en el mejor de los casos, a impartir docencia en universidades y/o colegios y escuelas.

En el caso de la ciudad de Cuenca-Ecuador, el panorama incluso se vuelve más complejo en referencia a otras ciudades como Quito y Guayaquil; por tanto, esta narrativa tiene como objetivo principal hacer una descripción analítica del estado actual laboral del artista en referencia a las posibilidades laborales que puedan tener dentro de su profesión, para lo cual, en primer lugar, se presentará un análisis del mercado del arte cuencano; luego se ofrecerán datos sobre los diferentes espacios laborales en los que se encuentran desempeñando labor los diferentes artistas en el Ecuador (aclarando que si bien es cierto que son datos generales de Ecuador, y no solamente de la ciudad de Cuenca, estos son valederos, ya que permiten tener un marco referencial de las actividades profesionales

que desempeñan los artistas entendiendo que sus actividades en general fluctúan en los diferentes lugares del país e incluso en el extranjero).

Para el cumplimiento de este objetivo se precisa hacer un breve recorrido por la situación actual del mercado del arte en la ciudad y cómo este influye en el devenir artístico, pues al ser un mercado precario, los artistas no son lo suficientemente valorados ni reconocidos y mucho menos sus obras obtienen un rédito económico considerable que les permita dedicarse a tiempo completo a estas prácticas artísticas; situación que determina incluso en la elección de las carreras universitarias relacionadas con el arte por parte de los estudiantes.

Para determinar las principales actividades que se encuentran desarrollando los artistas independientemente de su formación (ya sea esta en educación formal, no formal e informal), se pretende visionar datos obtenidos a través de una encuesta realizada a nivel nacional por *El Observatorio* (2021), donde se manifiesta una muestra de 1171 artistas encuestados (que son una muestra significativa, y por tanto pertinente), cuyos resultados se puedan expresar y, por ende, tener un mejor acercamiento a la realidad del artista ecuatoriano y su campo laboral.

Finalmente, se procederá a la descripción analítica de la docencia como una opción de campo laboral para artistas, siendo el mejor panorama para el área, ya que esta no se encuentra desligada de las prácticas artísticas, y en la cual se analizarán dos opciones: la primera, se refiere a la docencia universitaria, a la cual no se le dará mayor prioridad salvo en el momento de las conclusiones, y solamente en cuanto se refiere al aspecto formativo de docentes de artística centrados principalmente en la formación que reciben las y los estudiantes dentro de las universidades; esto, basado en el perfil de salida del artista visual que propone la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, la cual ofrece un abanico de posibilidades en el campo ocupacional de los graduados en artes.

De la misma manera, la segunda opción de docencia es referente a la que se brinda en escuelas y colegios en los subniveles de Básica y Bachillerato, que últimamente ha ido teniendo mayor demanda de docentes con el perfil de profesional en el área del arte, considerando que el Ministerio de Educación (2016) (en lo adelante MINEDUC), en su última reforma ha impulsado el aprendizaje de las artes a través de los lineamientos y la inclusión del área de Educación Cultural Artística (en adelante ECA, acorde al código con el que se lo identifica en la malla curricular del MINEDUC, 2016) dentro de la malla curricular del perfil de salida del bachiller ecuatoriano, que implementa de forma obligada

dos horas semanales de ECA a partir del Segundo Año de Educación General Básica hasta el Tercer Año de Bachillerato.

Dentro de la oferta laboral en cuanto a la docencia de ECA, se presentan tres puntos específicos a desarrollarse, referentes a los retos que el docente como tal tendrá que solventar dentro de las aulas de educación con las y los estudiantes, identificando de manera oportuna el rol que el docente debe cumplir frente a estas problemáticas; para, finalmente, poder determinar las ofertas laborales que se puedan tener en esta rama, ya sea en instituciones de carácter fiscal, fiscomisional o particular, aclarando que en esta parte las experiencias personales serán utilizadas fundamentalmente como testimonio vivencial, lo cual es válido para poder fortalecer diferentes tipos de argumento.

De ahí que este trabajo pretenda ser una herramienta de análisis para estudiantes de artes o personas que se dediquen a este tipo de actividades, ya sea por herencia o de forma autodidacta, la cual, de cierta forma, permita fortalecer y divulgar las prácticas artísticas que se están desarrollando no solo dentro de la ciudad, sino a nivel nacional y quizá hasta internacional, en lugares donde el arte no ha sido fortalecido y se le sigue tratando de forma secundaria o actividad complementaria como pasatiempo o *hobbies* de fin de semana.

2. DESARROLLO

2.1 Un precoz mercado del arte en Cuenca

Para este análisis vamos a presuponer que un joven aficionado por el arte, que tuvo la suerte de haber tenido en escuela y colegio buenos docentes en el área de artística, que al final lo terminaron inspirando a seguir su pasión, en el momento de inscribirse en la Facultad de Artes, pese a su decisión invariable se pregunta con una madurez de adolescente, ¿es posible vivir del arte aquí en Ecuador? Entonces, la incertidumbre se apodera de él y recorre mentalmente varias opciones universitarias que le pueden ofrecer un mejor bienestar en cuanto a ingresos económicos; titubea por largo momento la difícil decisión que está a punto de tomar, mientras, piensa en los cientos de estudiantes en su mismo dilema; si elegir al arte como modo de vida en un escaso contexto de consumo cultural o la factibilidad de otras áreas con mayor oferta laboral, cuestionándose si Ecuador es un país capaz de solventar y gratificar superlativamente al artista y su producción. O tendrá que dedicarse a otras áreas fuera de profesión para poder subsistir dignamente, lo que implicaría dejar sus creaciones artísticas para el tiempo libre que les pueda quedar.

Actualmente, Ecuador es un país que difícilmente brinda oportunidades de crecimiento al artista en cuanto a su reconocimiento y promoción, considerando que el rol del artista dentro de la sociedad es fundamental para crear criticidad; no obstante, dichos reconocimientos nunca llegan y cuando lo hacen en ciertas ocasiones son atemporales, como es el caso del insigne y reconocido artista guayaquileño Enrique Gil Calderón, quien fue reconocido con el máximo galardón nacional, el Premio Eugenio Espejo, que además de ser un gran reconocimiento y representar un importante ingreso económico, lastimosamente se lo entregaron el 18 de noviembre de 2008 y murió el 11 de diciembre del mismo año.

Todo esto refleja un crudo panorama para el artista dentro del Ecuador, pero sobre todo en la ciudad de Cuenca, que pese a ser la tercera ciudad más importante del país, un incipiente mercado del arte no abastece las necesidades y demandas del artista en cuanto a la comercialización de las obras, provocando una gran problemática en las casas abastecedoras de arte, llamadas galerías, cuya situación económica las ubica en un escenario delicado en referencia a la parte económica debido a que sus ingresos apenas les alcanzan para subsistir, por tanto, las prácticas artísticas dependen exclusivamente de la voluntad del artista o galerista más que de la rentabilidad económica que estas galerías representan; por consiguiente, obedece directamente a tres puntos principales que son: falta de políticas que fortalezcan y difundan el arte; escasa cultura de consumo de arte, y un menor número de exposiciones al año en las diferentes galerías.

Es claro que en una sociedad en que el arte no se ha promovido y regulado por parte de las autoridades, con políticas claras y equitativas en cuanto a difusión y distribución de obras artísticas, difícilmente se podrá alcanzar un mercado del arte competitivo, capaz de solventar a artistas y galeristas; bajo este contexto, Patricio Palomeque en entrevista para diario *El Comercio* propone que: “Existan políticas culturales a favor del arte, a lo cual artistas y galeristas del país coinciden en la necesidad de políticas culturales y económicas para que el mercado del arte constituya una verdadera fuente de ingresos” (Palacios, 2018); de tal manera que el artista y el galerista no tengan la necesidad de migrar a otras actividades para poder subsistir.

Uno de los grandes problemas a solucionar por parte de las autoridades es, por ejemplo, la regulación de los impuestos que el adquirente de arte debe pagar por la compra de una obra de arte, ya que en la actualidad estos elevan innecesariamente los costos

finales de las piezas, como menciona Miguel Illescas¹ (2022), así como la agilización de los trámites legales; por otro lado, Alejandro Romero, uno de los pocos coleccionistas locales, manifiesta que una de las principales trabas al comprar obras artísticas, es la falta de políticas que permitan adquirirlas a precios razonables, según el “Si una pieza de un artista extranjero llega al país, a esta se la considera un bien de lujo y por eso hay que desembolsar grandes cantidades de dinero” (Palacios, 2018); por lo que justifica la importancia de la implementación de programas culturales que puedan establecer los precios en cuanto a una tasación razonable donde no se perjudique al artista, galerista y comprador, consciente de que:

La tasación de las obras de arte no es una ciencia exacta. A partir de esta premisa se percibe el panorama que rodea la puesta en valor monetario de una obra. Una tasación que puede tener distintas finalidades y, a partir de allí, diversos precios, son factores que inciden directamente en el valor de la obra. (Baldasarre & Gianninni, 2016, pág. 187)

Por lo que las políticas que se deben implementar deben estar enfocadas a la regularización de los impuestos (la tasación de las obras obedece a otras instancias fuera de las competencias de autoridades políticas); así como a la divulgación y promoción de las galerías en la ciudad, buscando la equidad de oportunidades entre los artistas y galeristas que mejoren las ventas de las obras de arte, fortaleciendo de esta manera a la cultura de consumo de arte en la ciudad de Cuenca.

Este consumo cultural que en la ciudad de Cuenca representa un problema generacional, puesto que no estamos habituados a la apreciación artística, se genera también por la falta de programas vinculativos en donde se eduque y se motive a las personas a apreciar el arte desde el punto de vista académico, formando verdaderos críticos de arte que puedan aumentar el número de coleccionistas en Cuenca (que en la actualidad resulta de nacionalidad extranjera en un 80%, según Fernando Iglesias, director de la galería Latina Dassonvalle); y que de cierta manera se pueda revertir este fenómeno creando mayores necesidades culturales en la ciudad. En palabras de Bourdieu (1984):

Las necesidades culturales son el producto de la educación: la investigación establece que todas las prácticas culturales (frecuentación de los museos, de los

¹ Artista cuencano que destaca en figuras de 2D y 3D, dueño fundador de Galería Illescas ubicada en la Calle Larga, junto al Banco Central.

conciertos, de las exposiciones, lectura, etc.) y las preferencias correspondientes (escritores, pintores o músicos preferidos, por ejemplo) están estrechamente ligadas al nivel de instrucción (evaluado según el título escolar o el número de años de estudios) y, en segundo lugar, al origen social. (pág. 229)

Entonces, se denota claramente dentro de la sociedad cuencana, la mayor parte de los coleccionistas pertenecen a familias de trayectoria patricia, que además son la minoría; por consiguiente, el nivel general en educación artística está por abajo del promedio, considerando además que el sistema educativo, a nivel Ecuador, está enfocado en generar profesionales técnicos, dejando de lado el valor humanístico que las bellas artes le puedan brindar en una formación holística cultural, situación que ubica al ecuatoriano por debajo del promedio en cultura general respecto a Latinoamérica, y se refleja en las visitas a galerías, donde se encuentran más personas extranjeras que locales.

Con todo esto vale aclarar que el problema de Cuenca no está en la producción de obras de arte sino en su comercialización, de lo que se encargan las galerías, y aunque Poli (1976) menciona que la actividad de la galería es una fuente de ingresos muy rentables debido a que:

[...] sólo se requiere de un local idóneo sin necesidad de ninguna competencia artística por parte del director de la galería, y al no existir problemas de elección ni siquiera de venta; el alquiler, en realidad, siempre es el mismo y la ganancia está asegurada incluso si no se vende nada (en este caso el déficit sólo recae en el artista, mientras que para el director sólo representa una menor ganancia. (pág. 89)

Sin embargo, es ahí donde se focaliza el principal problema en la ciudad de Cuenca, en que las galerías cada vez van teniendo menores exposiciones al año, tal es el caso de la ya mencionada galería Latina Dassonvalle, que tiene una exposición al año, o la Galería Illescas que, fuera del trabajo de su dueño, tiene tres invitados por año, y unas contadas galerías que manejan más de tres exposiciones por año, cuyos directores manifiestan que el principal motivo de esto se encuentra en la falta de madurez de muchas obras; así como en el escaso reconocimiento que tienen los artistas que pretenden exponer y, por otro lado, los artistas que son consolidados en el mundo del arte bajan su producción, y, en consecuencia, no realizan exposiciones seguidas; sumado a esto, muchas de las grandes exposiciones de importancia internacional se las llevan a Quito y Guayaquil.

En estas ciudades el panorama es diferente del de la ciudad de Cuenca, así David Orbea en una entrevista para Falconí (2023), afirma que en Guayaquil existe un mercado

del arte y que incluso luego de la pandemia este se incrementó, debido a que muchas de sus obras fueron puestas con precios más accesibles para un mercado consumidor y no tanto para el mercado de los coleccionistas. De la misma manera, Martina Avilés productora de N24 Galería de Arte en una misma entrevista mencionó que en Quito, en cambio, el mercado del arte es bajo, ya que existe mucha desconfianza en la compra de obras de arte, y si bien es cierto que las obras de la capital no están destinadas a un mercado consumista, debido a que son más experimentales, sin embargo, estas llaman mayormente la atención de museos, centros de arte, ferias y residencias.

Por otro lado, en Cuenca surge una disyuntiva entre artista y galerista, debido a que los porcentajes de ganancias económicas que puedan percibir los involucrados por lo general oscilan entre el veinte y el cuarenta por ciento para el galerista, fuera de la renta que se le pueda cobrar por el alquiler del lugar de exposición; dejando en números rojos al artista, y haciendo que este elija vender su obra de manera particular sin la intervención de una galería, lo que crea un dilema en el momento de generar ingresos tanto para la galería como para el artista; es así que la galería depende del valor de las ventas de las obras y su comercialización, y el artista depende de la exposición y difusión que la galería le pueda proporcionar.

Toda esta situación pone en riesgo el futuro de las galerías en Cuenca, que si bien es cierto no se están cerrando, tampoco se están innovando por la falta de recursos económicos, y lo poco que se vende se reutiliza en mantención de los locales y pago del personal de ayuda, dejando poco rédito económico tanto para los dueños como para el artista; en efecto, aquel joven artista que habíamos imaginado al principio, si al final se decide por su pasión, es importante que considere todo este panorama en cuanto a la comercialización de sus futuras obras artísticas, así como la batalla constante de culturizar en apreciación artística a toda una generación cuencana, y por qué no decir ecuatoriana, con la capacidad de poder generar proyectos que vayan dirigidos a un cambio político en cuanto al manejo de cultura dentro del Ecuador, pero sobre todo con la consigna de aportar a mejorar este contexto, mediante una abundante producción artística en que cada obra vaya manifestando la madurez y calidad artística que la experiencia y la academia le puedan brindar o, en otros casos, conjugar su quehacer artístico con otras actividades que puedan ayudarle a complementar su producción de una manera sustentable y sostenible, como la docencia.

2.2 Los artistas y sus quehaceres

Después de este análisis del mercado del arte, resulta complejo determinar la cantidad de estudiantes de arte con licenciatura que se dedican a ser artistas a tiempo completo, ya sea de forma independiente o ligado a una galería, o en su defecto un gestor cultural u otras actividades que estén acordes con la formación artística. Por lo tanto, tomamos como referencia una encuesta realizada por Cardoso y otros (2021) en la cual se presenta una investigación muy completa en cuanto a actividades que realizan los artistas en el Ecuador; con una muestra de 1171 sujetos que cooperaron abiertamente en dicha encuesta se pueden sintetizar los siguientes resultados:

Considerando que los encuestados son gente que se encuentra dentro del ámbito artístico se procedió en primer lugar a identificar las actividades primarias artísticas en las que, según la publicación de Cardoso y otros (2021), expuesta en la revista *El Observatorio*, el 40,14 % se identifica como artista, mientras que el 21,01 % se manifiesta como gestor cultural, el 15,20 % es docente investigador, el 10,42 % se dedica a otra cosa, el 7,94 % es técnico y el 5,29 % es artesano; según estos datos podemos denotar algunas aristas y, entre ellas, que menos de la mitad de la gente que está ligada al arte se desenvuelve como artista completamente.

Acertadamente, en este trabajo Cardoso y otros (2021) también determinan la formación que ha tenido cada artista encuestado, lo que permite establecer el rol que están teniendo las universidades en cuanto a la formación de artistas y referente a sus futuras plazas laborales; por consiguiente, se obtienen los siguientes resultados: con el 24,33 % tenemos que la mayoría de los artistas que se encuentran laborando en el ámbito artístico son de formación autodidacta, frente al 20,23 % que provienen de licenciatura; a estos números hay que sumarle el 8,31% correspondiente a los postgrados, lo que hacen un total de 28,54 % formados en una educación formal. Frente a esto tenemos al 19,99% formado mediante talleres o cursos y el 11,91 % mediante aprendizaje con un maestro; así mismo, un 8,89 % a través de tecnologías y un 6,25 % a través de transmisión de saberes ancestrales o generacionales de familia en familia; esto denota que en la actualidad la formación de artistas no es mayoritariamente mediante educación formal, lo que constituiría una de las razones por las cuales los artistas no tienen bases sólidas para hacer un mercado del arte, gestión cultural, proyectos, museología, entre otros; asignaturas que se enseñan dentro de la malla curricular de la Facultad de Artes y que son importantes para implementar estos procesos con el fin de que un artista pueda generar y producir obras de forma sustentable y sostenible; quizá sea esta una de las razones

fundamentales de que el arte no sea tomado en serio dentro de nuestra sociedad y no se le pueda comercializar como tal.

De igual manera, otro dato que preocupa es que de toda la muestra encuestada solamente el 33,60 % se dedica en tiempo completo al arte y el resto conjuga sus actividades artísticas con otras actividades complementarias, debido principalmente a los limitados ingresos económicos que se percibe por la falta de mercado de arte; de ahí que no se necesita mayor investigación ni análisis para argumentar que las galerías, museos, ferias de arte o muestras de arte, no tengan llenos completos salvo en algunas ocasiones que por motivos peculiares hayan causado controversia y tengan una gran afluencia de visitantes, tal es el caso de la muestra presentada por Eduardo Moscoso denominada *The Temple of Arutam*² expuesta en la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, la cual llegó a obtener hasta 900 visitantes por día según Tapia (2023), en su artículo publicado en el diario *El Comercio*, pero estos han sido casos excepcionales.

Otro de los factores que limita la práctica artística en Cuenca es la falta de espacios donde se puedan exhibir las obras en eventos constantes como ferias de arte y; aunque, sí existe una Bienal de Cuenca³, que se realiza en diciembre de cada año y es considerada uno de los eventos artísticos más importantes del país, surgido con la finalidad de dar a conocer a los artistas emergentes de nuestra ciudad y país; hoy en día se abre al mundo entero y la mayor parte de expositores son de carácter extranjero; de ahí que, por ejemplo en la Bienal 2023 denominada *Quizá mañana*, de los 29 expositores elegidos solamente cinco son de nacionalidad ecuatoriana; cabe aclarar que esta narrativa no tiene finalidades de crítica al evento, ya que no se analizan aspectos a considerar en la selección de los expositores ni sus estatutos como tal; más bien, se lo menciona meramente para ejemplificar cómo en los diferentes eventos artísticos el artista ecuatoriano no está siendo protagonista; por ende, se justifica que pocos artistas se encuentren trabajando de lleno en esta área, por mencionar el caso de Miguel Illescas con su Galería Illescas y Eduardo Moscoso con su centro cultural El Prohibido, mientras que la mayor parte de artistas comparten sus actividades artísticas con otras actividades como la docencia, o empleos públicos o privados, entre otros.

² Esta exposición de Moscoso (2023) es una obra de arte que combina elementos de la cultura shuar y mestiza. Muestra un Jesús desnudo crucificado, que en tres cuadros se libera de la cruz; y una mujer que representa a la virgen María, pero que destaca la fertilidad.

³ Es una muestra de arte que nace en la ciudad de Cuenca-Ecuador en el año de 1986, en principio basada específicamente en prácticas pictóricas, y que luego en el año 2002 se abriría a otras manifestaciones artísticas. (Cuenca, 2023)

2.3 Arte y docencia

Como se había mencionado con anterioridad, el arte como práctica autosuficiente económicamente dentro de nuestro medio es todavía precario, puesto que no existe el reconocimiento como tal del artista y el mercado del arte todavía no sustenta; en este sentido, muchos de los artistas tienen que conjugar sus quehaceres artísticos con otro tipo de prácticas, entre las cuales se destacan la práctica docente, y es ahí donde radica la parte fundamental de este trabajo y cabe la posibilidad de analizar la docencia como práctica artística considerando el currículo, los retos de enseñar arte, el rol del docente y la demanda de docentes de ECA.

2.3.1. Docencia en las universidades

En cuanto se refiere a la docencia universitaria, mayormente no hay mucha dificultad y no precisa este trabajo centrarse en esas particularidades, más que un análisis, ya que el artista que tiene la posibilidad de dictar cátedra dentro de una universidad en lugar de tener algún inconveniente se podría decir que es favorecedor de su práctica artística por la factibilidad de conjugar estas actividades, e incluso se puede decir que parte de la docencia pertenece a su quehacer artístico; en consecuencia, muchos de los principales artistas reconocidos de la ciudad de Cuenca se desenvuelvan como artistas y como docentes universitarios, entre los cuales podemos mencionar por ejemplo a María José Machado, Julio Álvarez, Olmedo Alvarado, entre otros.

Además de esto, la docencia universitaria favorece al artista, pues poseen horarios flexibles, lo que facilita considerablemente que se puedan desarrollar las actividades de arte y docencia a la par; por lo cual trabajar en las universidades es muy demandado por los artistas, independientemente de si se trata de instituciones de tercer nivel particulares o estatales; situación totalmente diferente de la que se refiere a la docencia en instituciones de básica o bachillerato donde el docente debe cumplir las ocho horas laborales dentro de la institución.

2.3.2. Docencia en el nivel básica y bachillerato

Es interesante poder determinar desde este punto de vista la importancia de la docencia en ECA, en los subniveles de básica y bachillerato pues es aquí precisamente donde radican los principales problemas del quehacer artístico y el rol del docente de artística frente a todas las vicisitudes que se pueden presentar en un contexto educativo en el cual las brechas se han abierto considerablemente entre la educación pública y la

particular; de ahí que sea necesario ir precisando los diferentes contextos según lo que se vaya proyectando.

2.3.2.1 Currículo de Educación Cultural y Artística

El currículo de ECA fue instituido en la nueva reforma curricular del año 2016 y hasta la fecha ha tenido nuevos cambios no sustanciales y contextualizados, sobre todo en el contexto pandémico donde se priorizaron cierto tipo de destrezas, pero básicamente el fondo y objetivo de la asignatura no ha cambiado. Desde este punto de vista, se puede determinar que la asignatura de ECA toma relevancia en este nuevo currículo porque es la llamada a integrar todos los valores desde una perspectiva integradora. Al respecto el MINEDUC (2016) precisa que la educación artística debe ser:

Mediadora en el descubrimiento de las conexiones, vínculos y relaciones inéditas entre los acontecimientos y los sujetos. Una experiencia dialógica y crítica, basada en los principios del socio-constructivismo, que sirve para imaginar futuros posibles, ofreciendo significados más ricos a los aprendizajes y al encuentro desde uno mismo, en y con los otros (es decir, quién soy yo como ser en relación). También favorece la construcción de la dimensión simbólica, que da forma concreta a lo intangible y que transforma lo ordinario en extraordinario. Así, desde un pensamiento divergente, se crea la conciencia de formar parte de una gran narración que nos inserta en la vida a través de procesos de relación compartidos. (pág. 55)

De ahí que sea responsabilidad en principio de las instituciones, y luego de las áreas de ECA, garantizar que estos procesos se vayan dando acorde a los objetivos propuestos, para que finalmente a través de las diferentes manifestaciones artísticas se puedan construir puentes que enlacen la razón y los pilares de la educación, en un ambiente de sana convivencia y respeto a sí como conciencia social y ambiental, para lo cual el MINEDUC (2019, pág. 65), propone los contenidos específicos entre los cuales destacan singulares prácticas artísticas que pueden formar ya desde la escuela a futuros artistas siendo estos: acción poética, arte urbano, *body art*, *body paint*, diaporama, *happening*, *land art*, *performance*, pódcast, remix digital, *stop motion*, entre otros.

Toda esta iniciativa de promover las diferentes prácticas artísticas ha generado que la oferta laboral crezca para docentes de ECA, dentro de lo que son escuelas y colegios; no obstante, la realidad dista mucho de esta propuesta, y es aquí donde se genera la problemática en diferentes contextos, el primero, dentro de la educación particular, donde

si bien es cierto las instituciones buscan profesionales con perfil artístico para cubrir estas vacantes, la remuneración en el mayor de los casos es baja, por ende, ofrecen el salario básico que corresponde al año en curso, que este año ha promediado los \$450,00; frente a la remuneración que se oferta dentro del magisterio, cuyo sueldo para docentes con nombramiento según el escalafón docente del MINEDUC (2022), en la categoría J que es la más baja, es de \$817,00; mientras que en la categoría A el sueldo llega hasta los \$2034,00.

El problema en el caso del ingreso al magisterio radica en que cuando existen los concursos para nombramientos en el sector público, en el área de artística no suelen existir vacantes disponibles en mayor número, dentro de esto debo utilizar la primera persona como testimonio, por ejemplo, en los procesos del Quiero Ser Maestro del 1 al 5 no existieron vacantes de artística en el momento de postular, y en los procesos posteriores hubo pocas vacantes para la cantidad de postulantes, y esto se debe a que estas plazas están ocupadas en las instituciones por docentes cuya carga horaria no se completa con su perfil, entonces la autoridad encargada destina horas del área de ECA para completar las cargas horarias del resto de docentes, puesto que consideran que la Educación Artística no es primordial en la formación del estudiantado; por lo tanto, improvisan a los docentes de arte, y en el momento de generar vacantes, estas salen cubiertas y no permiten que se vayan integrando nuevos docentes con formación en el área.

2.3.2.2 Retos del docente de ECA

En lo que se refiere a la práctica artística, una de las principales falencias sin duda alguna es la falta de docentes con pedagogías en la enseñanza de las artes, de ahí que sea preciso determinar y argumentar, a través de las vivencias personales que en las diferentes instituciones se han laborado, que los docentes que están dando ECA no son docentes graduados en alguna carrera afín de las artes, y esto en el mejor de los casos; ya que en otras instituciones ni siquiera existen docentes de la asignatura, sobre todo en instituciones fiscales, en cuyas escuelas los docentes de aula son quienes dictan la asignatura, y en el colegio es el inspector quien vigila esas horas destinadas a la asignatura, e incluso, de no darse el caso, les dejan con hora libre; esto como se había mencionado en el acápite anterior no se debe a que no existan docentes capacitados, sino a un problema de burocracia.

De aquí es donde nace la interrogante que todos los docentes de artística debemos hacernos: ¿Por qué enseñar y aprender arte? Siempre he creído que el arte sensibiliza a

los seres humanos, entonces nos queda por imaginar, ¿qué sería de un mundo donde la mayor parte de las personas sean sensibles?, pues la sociedad cambiaría radicalmente; aún más, las artes se deben utilizar, a decir de Rojas (2016), en procesos formativos no relacionados con la apreciación estética, sino más bien que vinculadas a una transversalidad en todas las áreas, por ejemplo, al aplicar una obra teatral se puede medir la parte de comprensión lectora, memoria espacial y temporal, entre otras, además se pueden formar personas con valores, lo que generaría una buena convivencia social.

Según el mismo autor, Rojas (2016), se debe promover una forma de educación artística que permita el intercambio de prácticas entre educadores y artistas, artesanos y cultores, que no se limite solamente al quehacer educativo, y que, además, se abra a la comunidad; una propuesta que sin dudas abriría campos laborales para diferentes artistas y se complementaría con la formación formal dentro de las instituciones, pues ayudaría a destacar a las personas que gustan del arte complementando su formación universal, y de esta forma podríamos tener más artistas que a lo largo de al año lectivo se interesen en crear arte y puedan fundar sus propias escuelas de arte. Para esto es importante generar figuras, tanto en la educación formal como informal, maestros de arte o gestores de arte que puedan ser verdaderos guías; este rol puede ser asumido por docentes formados en arte, gestores culturales, artesanos, entre otros, en una complementariedad de formación en la que el docente de aula inspire a sus estudiantes.

2.3.2.3 Rol del docente de ECA

Frente a esta realidad el rol del docente de ECA se debe centrar en inspirar a los futuros artistas con la responsabilidad de capacitarse constantemente para estar en la vanguardia de las nuevas tendencias artísticas y metodologías de enseñanza-aprendizaje, para lo cual ventajosamente dentro de las carreras relacionadas con el arte se han implementado asignaturas relacionadas con la didáctica, con vistas a brindar a los futuros profesionales las herramientas necesarias para desenvolverse como docentes de artística. En la malla curricular, por ejemplo, de la carrera de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca consta como asignatura obligatoria Didáctica del Arte (UCUENCA, 2023).

De la misma manera, otras universidades como la UNAE en la ciudad de Azogues o la Universidad de las Artes en Guayaquil, han implementado dentro de sus mallas curriculares el componente pedagógico en la enseñanza artística a los estudiantes; así pues, son precisamente estos nuevos futuros profesionales los llamados a potenciar la

enseñanza de las artes considerando que en la actualidad debido a las últimas actualizaciones curriculares la asignatura de ECA ha sido relegada de un aporte cuantitativo a un aporte cualitativo; aclarando que el término relegado toma significancia dado que al ser cualitativa no se refleja en números dentro de su calificación, por lo que los estudiantes no pueden perder el año en esta asignatura, por tanto, frente a las otras asignaturas en las que se puede reprobado esta materia, es vista como complementaria, siendo este el mensaje que los estudiantes y padres de familia están asimilando; de ahí que el docente tenga que lidiar con todo esto y despertar el alma artista de los estudiantes.

3. CONCLUSIONES

La condición laboral de los artistas en nuestro país es problemática dadas las escasas oportunidades laborales que existen dentro del país y específicamente en la ciudad de Cuenca, entonces, dentro de su formación profesional es casi imposible conseguir un trabajo que demande una estabilidad económica; siendo la incertidumbre del bienestar la que acongoja a los artistas que abandonan su práctica artística para dedicar su tiempo a otros tipos de trabajo dejando como secundaria la actividad para la que fueron formados.

De ahí que la docencia surja como una buena opción para los artistas que no quieren dejar del todo su práctica artística. En el caso de la docencia universitaria, esta sería la mejor opción y como primera meta; no obstante, la docencia en básica y bachillerato, donde dicho sea de paso existen mayores vacantes, es una fuerte opción para ejercer la profesión, sobre todo enfocados en conseguir nombramiento dentro del magisterio en que las remuneraciones económicas están muy por encima de un salario básico y de lo que ofrecen las instituciones particulares.

Es de suma importancia que como artistas se trabaje desde los diferentes campos con la finalidad de generar en la sociedad la necesidad de un cambio cultural en cuanto se refiere al consumo del arte; para lo cual se debe exigir un giro radical de políticas públicas para mejorar la gestión cultural, en el que se destinen mayores presupuestos constantes que permitan realizar eventos artístico-culturales llamativos y accesibles para las personas; de la misma manera, se deben proyectar nuevos espacios donde se puedan visualizar las creaciones artísticas y, por ende, comercializar las obras; en este aspecto, como centro universitario se debe buscar potencializar lugares fijos para exposiciones constantes a lo largo del año en los que se permita exponer obras de docentes y estudiantes; de esta manera se puede solventar en gran medida esta necesidad de divulgación artística.

Por tanto, se puede considerar que la docencia es una opción sustentable y sostenible para desarrollar las prácticas artísticas, y si bien es cierto dentro de la docencia en colegios y escuelas resulta más complejo desarrollar los quehaceres artísticos, a diferencia de la docencia universitaria, no obstante, es una buena alternativa sobre todo en el caso de aquellos que puedan ingresar al magisterio; considerando que independientemente de que la jornada laboral pueda ser matutina o vespertina, se dispone de tiempos extras a su labor docente para realizar sus obras. Además, dentro de las aulas educativas se pueden promover y divulgar las prácticas artísticas, logrando un objetivo primordial, que es el de fomentar el arte y sus creaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Baldasarre, M., & Gianninni, A. (2016). *¿Cuánto vale una obra de arte?* Buenos Aires.
- Bourdieu, P. (1984). *Consumo cultural*. (2003 ed.). Buenos Aires: Ed. Aurelia Rivera.
- Cardoso, P., Salas, C., & Maquilón, M. (2021). Segunda encuesta de condiciones laborales en trabajadores de las artes y la cultura. *Reporte Termómetro Cultural*, 2, 4-38. file:///C:/Users/suile/Downloads/TERMOMETRO%20CULTURAL%202022-11%20MARZO.pdf
- Cuenca, X. B. (2023). *Bienal de Cuenca* . <https://fundacion.bienaldecuenca.org/>
- Falconí, L. (13 de enero de 2023). Arte contemporáneo en Quito y Guayaquil: ¿qué tan rentable es? *Vistazo*. <https://www.vistazo.com/estilo-de-vida/arte-contemporaneo-en-quito-y-guayaquil-que-tan-rentable-es-DX4189162>
- MINEDUC. (2016). *ECA*. MINEDUC. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/ECA-completo.pdf>
- MINEDUC. (2022). *Actualización de la nueva remuneración del escalafón docente*. <https://educacion.gob.ec/comunicado-oficial-implementacion-del-nuevo-escalafon-docente/>
- MINEDUC, M. d. (2019). *Currículo de Educación Cultural y Artística, Subnivel Elemental*. MINEDUC, Ministerio de Educación. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/09/EGB-Eelemental.pdf>
- Palacios, S. (12 de 05 de 2018). Las galerías reactivan el mercado del arte. *El Comercio*.
- Poli, F. (1976). *Producción artística y mercado*. (J. Forga, Trad.) Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

- Rojas, P. (2016). *¿Por qué enseñar arte y cómo hacerlo?* (2 ed.). CAJA DE HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA. https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno2_web.pdf
- Tapia, X. (3 de marzo de 2023). Obra de arte genera polémica en Cuenca. *EL Comercio* <https://www.elcomercio.com/actualidad/cuenca/obra-arte-genera-polemica-cuenca.html>
- UCUENCA. (2023). *Universidad de Cuenca*. Artes Visuales: <https://www.ucuenca.edu.ec/carreras/artes-visuales/>