

Noche de Emprendimiento Artístico

José Toledo Ordóñez

20 noviembre 2014

pepo toledo escultor

Porqué

- La mayoría de personas creen que hago esculturas para venderlas.
- Lo que estoy haciendo es un proyecto para cambiar las relaciones del mercado del arte globalmente.

Cambios en el consumidor

- El público cada vez más quiere poner un grano de arena en mejorar el mundo.
- Compran alimentos orgánicos a mayor precio y chancletas Toms que por cada par vendido donan otro a un niño pobre.

Cambios en el consumidor

- Como dice Simon Sinex, “la gente no compra lo que uno hace sino porqué uno lo hace”.
- “No se trata de hacer negocios con gente que quiere lo que uno tiene sino de hacer negocios con gente que cree en lo que uno cree”.

Cambiar las relaciones en el mercado del arte

- Vuelta del arte a la ética estética.
- Arte libre, arte que nace del artista sin influencia de críticos, curadores, galeristas y demás agentes que manipulan el mercado del arte.

Portadores del mensaje

- Exposición insignia *Esculturas Peligrosas: Representan la creación. Series Bestiario, Bosque Urbano y Ciudades Utópicas.* Condenan los excesos del arte contemporáneo y proponen la vuela de arte a la ética y estética.
- Otras series: *Abstracciones Neurológicas, Ángeles, Haikais, Máscaras, Artefactos.*
- Escultura urbana = alto impacto.

Invención

- Invención se asocia con nuevo.
- Un producto competitivo es aquel que tiene éxito en un mercado libre. Sin privilegios, sin protecciones.
- Para que un producto o servicio sea competitivo en el tiempo requiere de mejora continua.

Invención

- Pensamiento deductivo: Definir un problema y luego evaluar y buscar soluciones. La mayoría de personas piensan de esta forma.
- Pensamiento inductivo: Tener la capacidad de reconocer primero una solución poderosa y luego buscar los problemas que ésta puede resolver.

Invención

- Una tecnología importante crea primero el problema y luego lo resuelve. Ejemplo: el Walkman (1979).
- La investigación de mercado hecha para un producto que todavía no existe no sirve para nada.

Innovación

- En un mercado saturado la mejora continua no es suficiente para sobrevivir, se requiere de innovación.
- Innovación se asocia con novedoso. Implica riesgo. Parte de una idea un tanto loca que pasa por un proceso de pensamiento lógico para poder hacer un producto exitoso comercialmente.

Innovación

- El mercado del arte está altamente saturado en todas sus manifestaciones: pintura, escultura, fotografía, música, etcétera.
- Solamente en Nueva York se calcula que hay 50,000 artistas plásticos.
- La innovación es indispensable para insertarse en el mercado. ¿Mercado?

Las obras de arte son mercancía

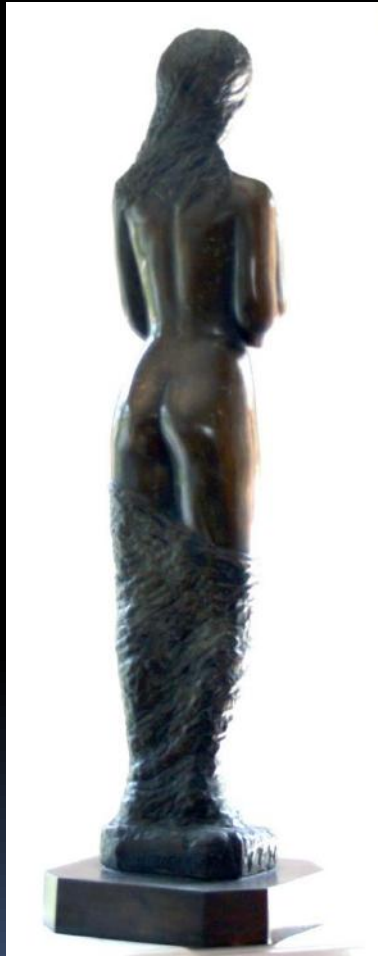
- Los vendedores de arte se hacen llamar galeristas porque la palabra “vendedor” implica que trabajan por dinero.
- Esto es hipocresía pura. Si la obra no se vende, el artista y el vendedor no comen y la obra no circula.
- Por eso hablo del mercado del arte.

Innovación: enfrentar el reto

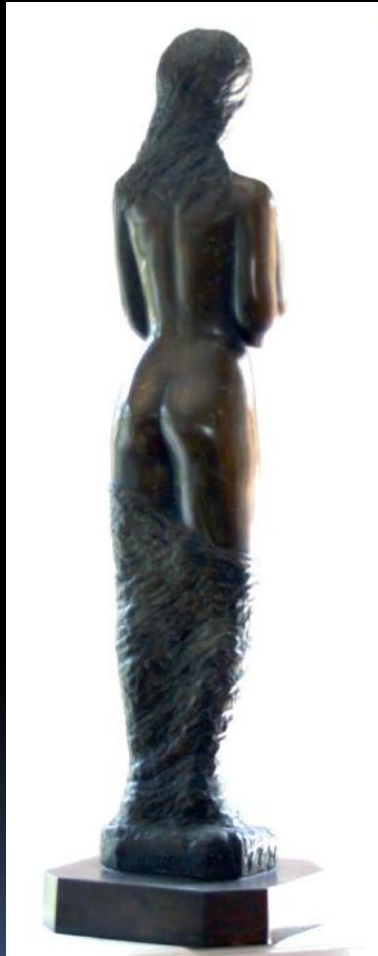
- ¿Cómo hacer una escultura innovadora?
 - Recorro a estudiar la relación arte y espacio, a la energía y la espiritualidad que emanan de una escultura.
-

Arte y espacio, Martín Heidegger

- Tres espacios en la figura plástica, en este caso la escultura: el espacio en que se encuentra, el que la envuelve (la escultura misma) y el espacio vacío adentro (si lo hay).

Arte y espacio, Martín Heidegger

- El escultor decide, consciente o inconscientemente, dónde colocar las fronteras de su obra en el ámbito espacial.
- La gran mayoría de escultores no exploran el tercer espacio, como tampoco lo hicieron los griegos en la antigüedad clásica.
- Lo clásico perdura.

Los Peines del Viento, Chillida

- El “desocupador de espacio”.
- Ausencia de forma que luego ocupa con energía contenida.

Los peines del viento, Chillida

Hierro
forjado.

Cada pieza
pesa diez
toneladas.

Pepo Toledo, estética de líneas y planos

Lámina.

Privilegio el aire
en su eterna
competencia
con la masa.

El resultado es
una escultura
aérea, bocetos
en el aire.

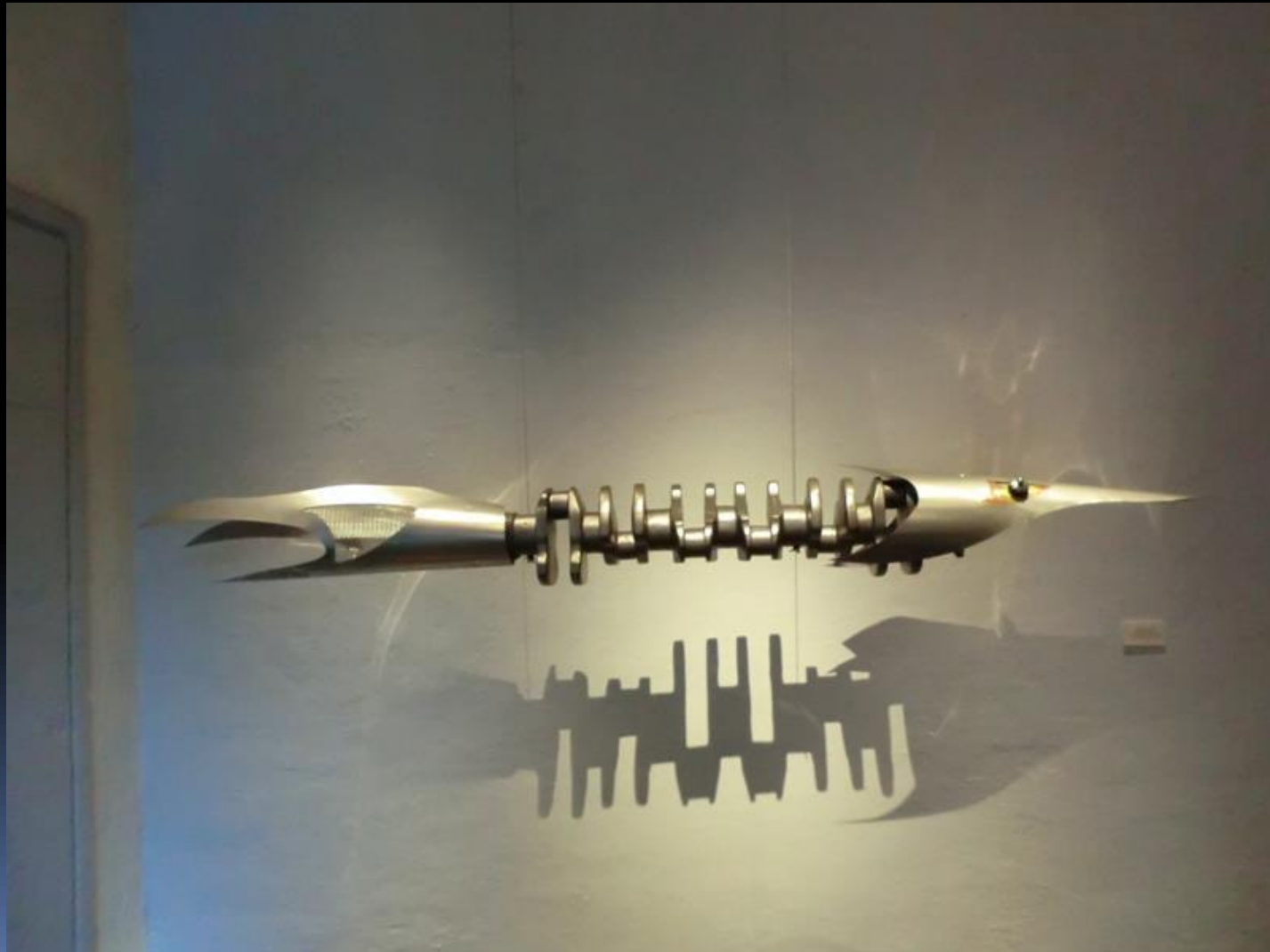

Pepo Toledo, estética de líneas y planos

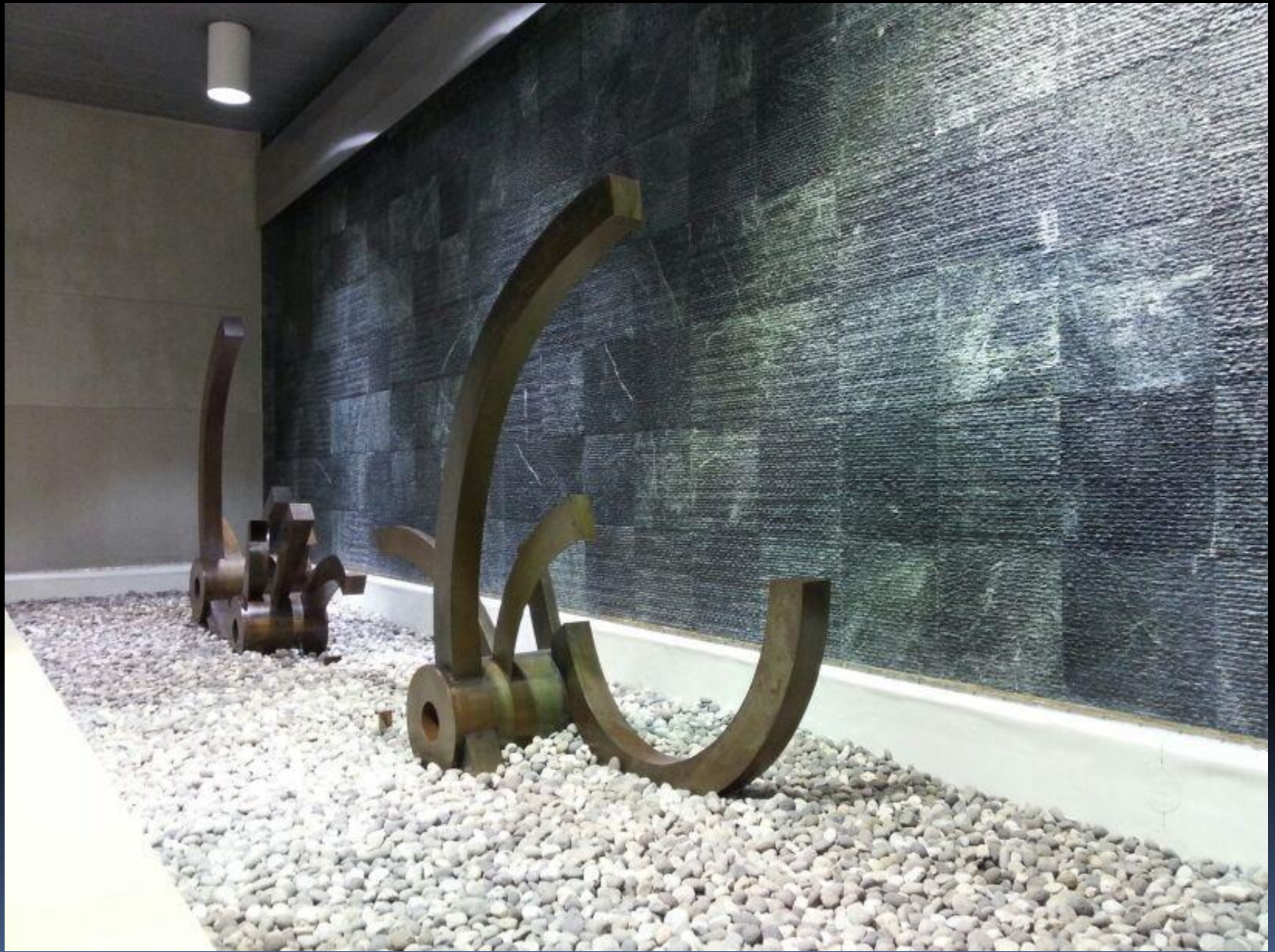
- El cuarto espacio:
- Llevo la ausencia de masa a su máxima expresión y la masa a su mínima expresión.
- Energía liberada.
- Caos, orden.
- Geometría fractal.

Incorporación de piezas automotrices no como chatarra, sino dignificadas

Innovación = incomprensión

- Mis esculturas aéreas inmediatamente fueron objetos de ataques. “Alguien le tiene que decir a Pepo que eso no es escultura”.
- De lo malo siempre sale algo bueno.
- Me pusieron en las conversaciones.
- Judo: usar el impulso del atacante a favor.
Resultado: 1) Posicionarme como escultor en seis meses. 2) Motivarme a salir del país.

Innovación = riesgo

- Además de incomprensión a innovación provoca celos y envidia.
- "La crítica es el impuesto que la envidia percibe sobre el mérito." Anónimo.
- "El arte es una aventura en un mundo desconocido, que sólo puede ser explorado por quienes están dispuestos a asumir riesgos." Goya.
- El que expone se expone.

La obra con mensaje trasciende y perdura

- Representación es lo que uno ve, la escultura. La técnica empleada caracteriza al artista.
- Expresión es el significado de la obra.
- El mensaje empatiza con el deseo del consumidor de cambiar el mundo para bien.

Artista empresario = arte libre

- Tengo el privilegio de no tener que vivir de la venta de mis obras.
- Esto me permite expresarse libremente, sin influencias, presiones ni compromisos.
- Estoy en el otro extremo de artistas que se dejan atrapar por la “verborrea” comercial o caen en la manipulación de los agentes.

Artista empresario = cerebro ambidiestro

- Nuestro cerebro está separado en dos hemisferios. El izquierdo es nuestro pensamiento lógico y racional. El derecho es nuestra parte creativa, emoción, intuición.
 - Ventajas: producción, procesos industriales, promoción, marca.
 - Desventajas: tiempo.
-

Capital de marca (*branding*).

- Esculturas innovadoras con mensaje.
- Espacios: museos, galerías, instituciones, calles y plazas. Apoyo de Cancillería.
- Promoción: medios de comunicación y redes sociales. Escultura pública.
- Pasar de tener una página web a hacer de la web tu página. M&C.

Intermediación

- Arte libre, arte que nace del artista sin influencia de críticos, curadores, galeristas y demás agentes que manipulan el mercado del arte.
- Plataforma para poner en contacto artistas emergentes con el público.
- El público elige y el artista nace con capital de marca (*brand equity*).

No te limites

- Cualquiera de ustedes lo puede hacer si toma una decisión y se aplica.
- No hay edad para empezar.
- Un cambio global puede salir de Guatemala.