

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 porque 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 vuelta 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?
 - Recurro 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.

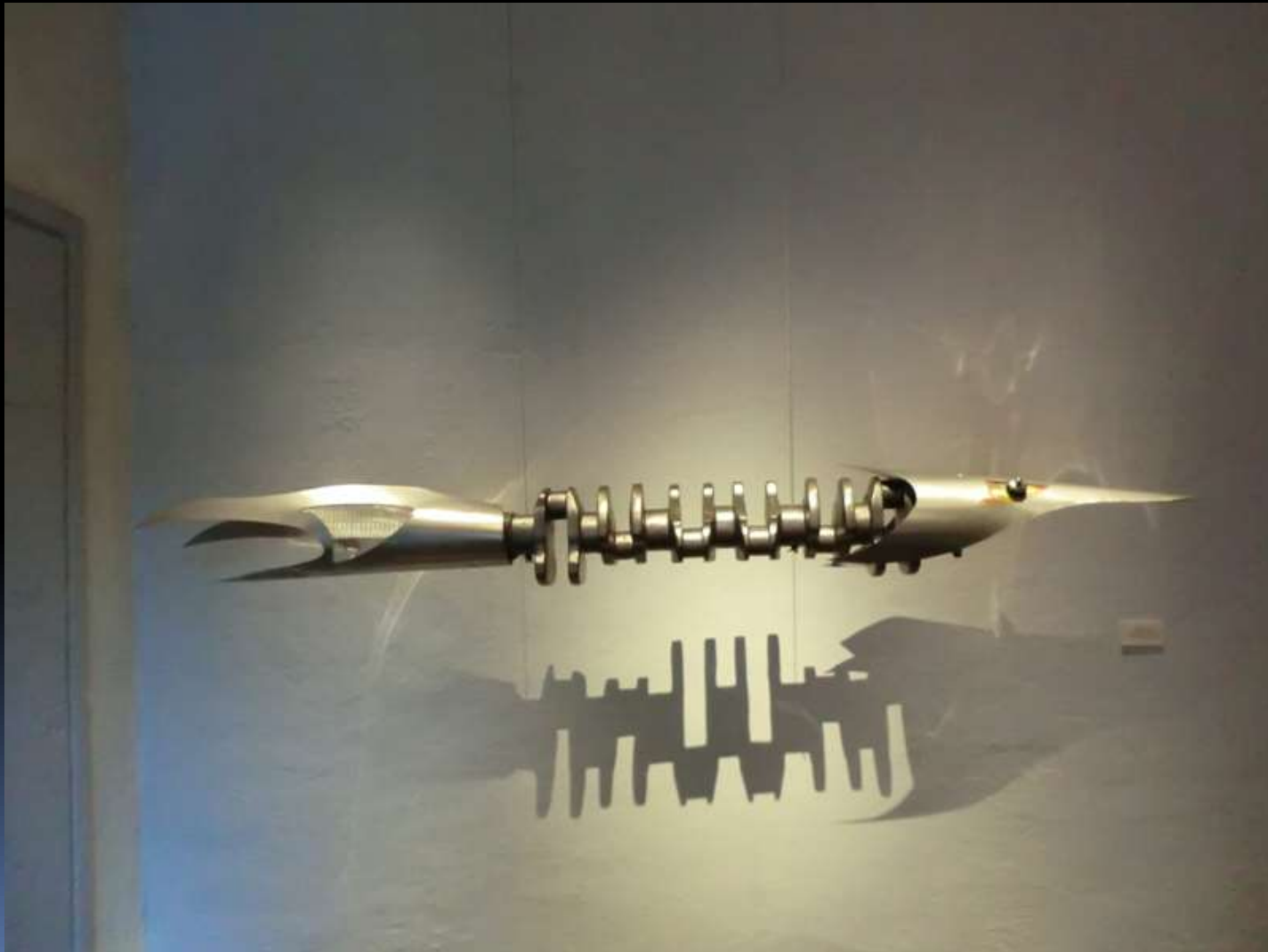

Pepo Toledo, estética de líneas y planos

- 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 incompreensión 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 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.
-