

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

DE MÚSICO, POETA Y LOCO...

**LAS REPRESENTACIONES COLECTIVAS DEL
ARTISTA Y SU VIVENCIA EN LA SUBJETIVIDAD
DE SU APRENDIZ.**

**ABOUT THE MUSICIAN, POET AND LUNATICS... THE COLLECTIVE
REPRESENTATIONS OF THE ARTIST AND THEIR EXPERIENCE IN THE
APPRENTICE'S SUBJECTIVITY.**

Ernesto Mora Queipo
Borja Guerrero Bocanegra

Este artículo es producto del proyecto VIP-2019-006 de la
Universidad de las Artes (Ecuador).

RESUMEN

Este artículo es el resultado de una investigación etnográfica en la cual, a través de una muestra dirigida de sujetos tipo, se han estudiado las representaciones colectivas construidas en torno al “artista”, y la incidencia de éstas en la subjetividad, toma de decisiones e identidades de los estudiantes de nuevo ingreso en las carreras de danza y creación teatral (artes escénicas), de la Universidad de las Artes (Guayaquil, Ecuador), durante el segundo periodo académico del año 2019. La realización y procesamiento de entrevistas semiestructuradas permitió determinar la presencia de cuatro elementos fundamentales en la construcción social del artista en este contexto sociocultural: 1) La determinante vocación del estudiante, 2) La presencia de estereotipos asociados al arte y los artistas, 3) La familia con sus temores y esperanzas, apoyos y oposiciones, y 4) La sociedad con sus concretas oportunidades de formación e inciertas posibilidades para el desarrollo profesional. En la totalidad de los estudiantes entrevistados, la construcción de la “persona” del artista, hace distancia de las representaciones ególatras, para remarcar su vocación de servicio.

PALABRAS CLAVE

Artes, Artista, Enseñanza superior, Enseñanza pública

ABSTRACT

This article is the result of an ethnographic investigation in which the collective representations built around the “artist” have been studied through a selected sample of typical subjects, and shows how the incidence of these representations on subjectivity, influenced the decisions and identities of new students in the subjects of dance and theater creation (performing arts), in the University of the Arts (Guayaquil, Ecuador) during the second academic period of 2019. The undertaking and processing of semi-structured interviews allowed us to demonstrate the presence of four fundamental elements in the social construction of the artist in this sociocultural context: 1) The determining vocation of the student, 2) The presence of stereotypes associated with art and artists, 3) The family with its fears and hopes, support and opposition, and 4) Society with its specific training opportunities and uncertain possibilities for professional development. In all the students interviewed, the construction of the artist’s “persona” is (or remains) distant from egomaniacal representations, to highlight their selflessness.

KEYWORDS

Arts, Artist, Higher education, Public education.

1. INTRODUCCIÓN

1. 1. Las representaciones colectivas del arte y el artista en la cultura occidental.

El estudio de las representaciones colectivas del "artista" en la cultura occidental, impone abordar, simultáneamente, la definición del arte y de la obra de arte. A su vez, es necesario considerar que estas definiciones han cambiado sensiblemente a lo largo del tiempo y el espacio. Si bien, podemos decir, en términos muy generales, que el "arte" es la institucionalización de una parte de la experiencia estética, cuya materialización (la obra de arte) es realizada por "el artista"; es preciso analizar las representaciones colectivas articuladas a cada uno de estos conceptos. Analicemos brevemente este proceso de construcción socio-cultural, a través de la siguiente periodización:

La antigüedad grecorromana. En la Grecia antigua, encontramos dos conceptos fundamentales para entender el arte: *téchnē* y *mousikē*. El primero, abarcaba todas las habilidades empíricas, tanto manuales como mentales, y agrupaba a médicos, escritores, artesanos o cocineros por igual. El segundo se refería a la música, considerada como el arte de las musas y, por lo tanto, de inspiración divina. En latín, "ars" es la transliteración del griego "téchnē", que significa "saber hacer" conforme a determinada regla o canon. Este "hacer", a su vez, remite a la palabra griega "poíesis", que designa el modo de producción del arte, un modo de ser artificial, cuya génesis y principio se da en el artista. Ese saber hacer, "téchnē" para los griegos, o "artifex" para los romanos, está presente en el "poietés" o poeta. Así, la *poiesis*, como modo ser de lo artístico, se contraponen al modo de ser de lo natural (la *physis*). Por un lado, tendríamos todo lo natural, lo creado por la naturaleza y, por el otro, todo lo artificial, todo lo hecho por el ser humano: el arte, cuya etimología reafirma su significado en palabras como "artefacto". Tenemos entonces que el "arte" es todo lo que es creado o producido artificialmente por el ser humano. A su vez, el término arte, tiene que ver con una capacidad que diferencia y reivindica al ser humano frente al resto de las especies animales, esto es, que puede crear. El artista es quien crea, produce o transforma una idea u objeto, y hace que adquiera existencia material o adopte otra apariencia, otra forma. Por lo tanto, el arte tiene que ver con una capa-

cidad inherente a la condición humana, que consiste en crear o transformar y poner en el mundo algo que no existía o tenía otra forma. El trabajo imaginativo y creativo que va asociado al arte, tiene, por lo tanto, potencial transformador. Cuando el ser humano crea, no puede menos que transformarse y proyectar esa transformación en los objetos, situaciones o representaciones a las cuales se articula. Los artistas toman y manipulan estímulos (sonidos, colores, materiales, dimensiones...), que les ayudan a imaginar y crear nuevas realidades, nuevas formas de ser y estar en el mundo. Esta realidad imaginada y plasmada en una obra de arte, va luego a un público que, no solo la recibe, sino que la interpreta, complejizando y aportando nuevos significados a los previstos inicialmente por su creador. Así, el receptor-interpretador del arte, participa directamente en la re-creación de la obra.

En la Edad Media, por arte se entiende una habilidad o destreza, manual o mental. No obstante, surge una diferenciación entre las "artes vulgares", las que implican el uso de las manos, como la artesanía, la escultura y la pintura; y las "artes liberales", como la poesía, dando lugar a una degradación valorativa de las primeras en favor de las segundas.

En el Renacimiento, el arte deviene en una práctica autónoma, diferenciada de cualquier otro oficio vinculado a la creación humana. Esta separación se consolida en la medida que el arte se erige como un signo de poder y distinción social. Aparece así el artista como un individuo que maneja un "saber hacer", una técnica, al servicio del poder (religioso o laico), y desde ese privilegiado lugar de enunciación, recibe el calificativo de "artista". La iglesia católica, por ejemplo, reserva el calificativo de *artista* a un selecto grupo de individuos que reproduce en sus obras los atributos del dios cristiano. De esta manera, terminó por encumbrar al artista y al poeta como seres semidivinos, en desmedro del artesano, que no adscribió su arte a la estructura del poder dominante. El prestigio legitimado desde el poder, fue aportando al artista y sus obras, no sólo valor religioso, sino también mercantil. Se hizo necesario acunar y cuidar la reproducción simbólica de las representaciones colectivas impulsadas desde las estructuras del poder, por lo cual nacen las academias de arte, donde se enseña y expone públicamente el arte, de manera similar a la enseñanza de las ciencias, consolidando así

la diferenciación definitiva entre el artista y el artesano.

Durante el antiguo régimen, se consolida la figura del artista como un personaje diferenciado de los demás individuos, por ser portador de una técnica dedicada a reproducir el universo simbólico de los grupos de poder a través de su arte. Emerge la figura del artista como un personaje comprometido con los intereses de su mecenas, más que con sus propias ideas o técnicas. Este tipo de "alianzas totales", han condicionado tanto la identidad como la libertad de pensamiento y expresión de los artistas. En muchos casos, la contraprestación exigida por los mecenas ha sido el confinamiento del artista y su obra a determinados espacios e ideologías, religiosos o políticos, dando lugar a una esclavitud más degradante que la jurídica, esto es la renuncia a pensar y expresarse libremente (Mora Queipo, 2007).

En la Modernidad, tanto la revolución francesa como la revolución industrial, crean un escenario favorable a la conformación de un artista "autónomo". La deseada especificidad de un "saber hacer con técnicas artísticas", la diferenciación frente al modelo de enseñanza y difusión de la ciencia, la independencia de pensamiento y expresión frente a las ideologías políticas o religiosas..., invitan a recuperar y profundizar en el concepto griego del arte, como un camino para pensar y crear "libremente". A partir de la revolución francesa, el desmoronamiento de los imperios y el surgimiento de los Estados nacionales, emerge con fuerza el concepto de un artista menos dependiente del poder constituido, y más comprometido políticamente con los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Se trata de un personaje cuyo "saber hacer" encuentra su espacio y reconocimiento, fundamentalmente, en las bases de la estructura social. Este particular concepto del artista, no se fundamenta en su técnica (depurada o no), sino en la libertad para pensar y decidir lo que desea o no expresar y vehicular con su arte. La nueva dinámica sociocultural, le impone al artista crear la obra de arte y luego buscar quien la contemple y valore como tal. Surgen los museos y las galerías como instituciones creadas específicamente para que el artista exponga su obra y ésta sea contemplada "desprejuiciadamente". Pero la "libertad de pensamiento y expresión artística" resulta algo peligrosa, por lo que surge la "crítica del arte" como un mecanismo de control que unilateralmente, pondera

su relevancia y lo jerarquiza.

*El idealismo kantiano aporta el soporte para la definición del artista como artífice de una belleza de particular *valor espiritual*. Paralelamente, el capitalismo entra en escena para definir al artista como el productor de una mercancía, con un alto *valor material*. De esta manera, llegamos al siglo XIX que, articulando aportes de un recorrido milenario, promueve la representación colectiva del artista como un individuo cuyos *valores espirituales*, le permiten *crear obras de arte, de valor universal, para ser contempladas por un público, que garantiza la rentabilidad de su actividad*. Esta representación colectiva del artista, ha sido desbordada en nuestros días, dado el contexto actual, signado por los movimientos vanguardistas, la reproducción mecánica de las obras, el rol del espectador y su participación e interacción con la obra de arte (obras abiertas), los medios de comunicación y difusión masiva, el concepto del público como usuario de la obra, la articulación del arte con la ciencia y la tecnología, la circulación del arte en la internet, la experimentación y búsqueda de nuevos materiales y soportes, entre otros.*

En la contemporaneidad, el atiborrado y heterogéneo surtido de conceptos, formas y contenidos, parece haber desbordado todos los posibles límites para definir el arte, por lo que teóricos como el filósofo italiano Dino Formaggio, no han dudado en señalar que "Arte es todo aquello a que los hombres llaman arte" (1973: 11). Esto lleva la definición del arte al campo de la retórica (nombrar el arte), y a las instituciones creadas por las estructuras del poder, para que, una vez más, definan qué es el arte y qué implica ser artista. En este sentido, las instituciones de educación superior, se erigen como espacios particularmente comprometidos en ofrecer a las sociedades contemporáneas, no sólo una definición del arte y del artista, coherente con las particularidades del contexto actual, sino también de formar profesionalmente al artista. No obstante, en diversos países, especialmente latinoamericanos, se experimenta un significativo descenso en la demanda estudiantil por las carreras universitarias en artes.

1. 2. Las carreras en artes, entre las menos demandadas en Ecuador.

Actualmente Ecuador se desmarca como uno de los países latinoamericanos líderes en ofertar carreras universitarias en artes, gratuitas y de calidad. Llama la atención que, pese a ello, las carreras en artes se encuentren entre las menos demandadas. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Ecuador (SENESCYT), ha publicado el ranking para el segundo periodo del año 2020, de las carreras ofertadas por instituciones públicas en el territorio nacional, con menos demanda estudiantil. Allí encontramos 19 carreras en Universidades y 25 en Institutos Superiores Tecnológicos (IST). De las 19 carreras universitarias, 2 son estudios en artes (literatura y producción musical), lo que constituye el 10,53 % del total de carreras universitarias con menos demanda. Y, de las 25 carreras ofertadas por IST, 8 son estudios en artes (canto, composición musical, danza, diseño de modas, diseño gráfico, ejecución de instrumentos musicales, escultura y pintura), lo que constituye el 32% del total de carreras en IST con menos demanda (SENESCYT, 2020).

Este desencuentro entre la oferta y la demanda de las carreras en artes, impone abordar el problema desde ambas perspectivas, pues son complementarias entre sí. Primero, conocer las particularidades culturales locales, especialmente tener en cuenta el imaginario social que gravita y da lugar a la construcción de esta realidad. Segundo, revisar el diseño, planificación e implementación de los programas de educación inicial, media y superior en artes, para enraizarlos en las particularidades culturales del país y en la planificación estratégica de mediano y largo plazo (Restrepo y Tapia, 2020). Nuestra investigación se ha centrado en el primer aspecto. Hemos abordado las estructuras simbólicas que subyacen en este fenómeno social, entendiendo que en él confluyen múltiples factores históricos y culturales. El objetivo de nuestra investigación ha sido identificar qué elementos definen la construcción social del artista y cómo ésta influye en las decisiones del estudiante de nuevo ingreso a la educación superior en artes. En este sentido, esperamos dar respuesta a preguntas como: ¿Qué influencia ejercen las representaciones colectivas del artista en la vocación profesional de los aprendices? Y, dada la poca demanda de las carreras de arte ¿qué obstáculos imponen las representaciones colectivas del artista a la elección de la carrera universitaria en artes?

2. MARCO TEÓRICO

2. 1. Las subjetividades del aprendiz frente a las representaciones colectivas

Estudiar la incidencia de las representaciones colectivas en la vocación profesional del artista nos remite al concepto de “hechos sociales”, entendidos como “... modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él ...” (Durkheim, 1997: 5). Durkheim también señala que estos hechos sociales son *exteriores* al individuo, por cuanto existen con anterioridad a su nacimiento en determinada sociedad. Además, son *colectivos* porque son parte de la cultura de la sociedad, y son *coercitivos* porque los individuos se educan conforme a las normas y reglas propias de la sociedad donde se nace.

Durkheim señala que, si estos hechos sociales *existen antes que nosotros, entonces existen fuera de nosotros*, y menciona como ejemplo la lengua natal y la escritura, pero reconoce y aclara que existe una expresión subjetiva (interior) de esos hechos sociales (exteriores). A través del proceso de socialización, el individuo adopta e interioriza los valores y la moral de la sociedad en la cual se inserta, por lo que la sociedad tiene una existencia exterior y al mismo tiempo interior en el individuo. La coerción que pesa sobre los miembros de una sociedad, los obliga a asumir ciertos parámetros y límites. La resistencia, el desacuerdo u oposición a estos parámetros o normas son, en el análisis sociológico de Durkheim, la causa de diversos problemas sociales, conflictos y desadaptaciones, que incluso pueden llevar al suicidio.

2. 2. Los cuatro ámbitos psicosociales de la construcción identitaria

Los “hechos sociales” resultan determinantes en los procesos de construcción identitaria de la *persona* (Goffman, 2001), pues se inscriben en el plano de las representaciones colectivas y condicionan el comportamiento de ésta.

[Las representaciones colectivas] son el producto de una inmensa cooperación extendida no sólo en el tiempo, sino también en el espacio; una multitud de espíritus diferentes han asociado, mezclado, combinado sus ideas y sentimientos para elaborarlas; amplias series de generaciones acumularon en ellas su experiencia y saber.

Se concentra en ellas algo así como un capital intelectual muy particular, infinitamente más rico y complejo que el individual (Durkheim, 1992: 14).

En este sentido, autores como Moscovici (1988), Jodelet (2002) y Banchs (2005), han aportado nuevos elementos para abordar la construcción social de determinadas profesiones o grupos sociales, y la incidencia de estas representaciones colectivas en la subjetividad de sus miembros. Este proceso nos remite a la confluencia de cuatro perspectivas y sus correspondientes ámbitos:

1. El primero corresponde al “Yo interior”. Tiene que ver con la experiencia subjetiva e interna de la persona. Este ámbito corresponde a lo que llamaremos “el sentimiento profundo”.
2. El segundo corresponde al “Yo exterior”. Nos remite a los aspectos conductuales que la sociedad espera de la persona, por lo cual se articula a la “máscara social”. A este ámbito pertenecen los estereotipos (Garrido y Azpilicueta, 2011).

Si bien, los dos primeros están referidos al plano individual, los dos siguientes están referidos al plano colectivo.

3. El tercero corresponde al “nosotros”. Está referido al ámbito cultural, representado por el círculo de relaciones inmediatas, especialmente por la familia. De ella se reciben, en primer término, los conceptos y valores sobre lo que es o no correcto, lo positivo y lo negativo, lo que se premia y lo que se castiga, lo aprobado o

reprobado. Constituye un espacio fundamental para la afirmación del “yo”. En él se aprende los contenidos y formas que deben representarse en la vida social.

4. El cuarto corresponde a “los otros”. Nos remite al contexto social donde cada individuo busca desempeñar un rol, su papel, su personaje. En este cuadrante se experimentan las instituciones, los códigos y las leyes, la estructuración socioeconómica, los modos de producción y la distribución de la riqueza. El individuo está conminado a insertarse en ella, no solo para procurar su supervivencia material, sino también el reconocimiento de su condición de “persona”, en tanto derecho a ser, pensar, tener voz propia y ser escuchado:

Probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado original de la palabra persona sea máscara. Es más bien un reconocimiento del hecho de que, más o menos inconscientemente, siempre y por doquier, cada uno de nosotros desempeña un rol... Es en estos roles donde nos conocemos mutuamente; es en estos roles donde nos conocemos a nosotros mismos. En cierto sentido, y en la medida en que esta máscara representa el concepto que nos hemos formado de nosotros mismos -el rol de acuerdo con el cual nos esforzamos por vivir-, esta máscara es nuestro «sí mismo» más verdadero, el yo que quisiéramos ser (Gofman, 2001: 31).

Si articulamos estos cuatro ámbitos en un solo cuadro, y lo aplicamos al estudio de la construcción social del artista, obtendremos el siguiente resultado:

Tabla 1. *Los cuatro ámbitos socioantropológicos de la construcción identitaria.*

<p>CUADRANTE 1 – El yo interior <i>El sentimiento profundo</i> - Artista desde adentro - Motivación para estudiar</p>	<p>CUADRANTE 2 – El yo exterior <i>Los estereotipos</i> - El artista desde afuera - La especificidad del trabajo artístico</p>
<p>CUADRANTE 3 – El nosotros <i>La familia</i> - El apoyo para estudiar artes - Concepción e interés en el arte</p>	<p>CUADRANTE 4 – Los otros <i>La estructura sociocultural, sus instituciones.</i> - El espacio de realización personal - Opciones para vivir del arte en este contexto social</p>

3. EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA INVESTIGACIÓN.

La conceptualización del “arte latinoamericano”, como el resultado de los procesos de conquista, colonización y surgimiento de los estados nacionales -con lo que ello implica de mestizaje sociocultural-, comienza a tomar fuerza a partir del último cuarto del siglo XIX, para quedar consolidado a comienzos del XX. Este proceso da lugar a la apertura de carreras para la educación superior en artes a mediados del siglo XX, en varios países latinoamericanos, entre ellos, Ecuador.

En este país, la incorporación de las carreras en artes a la educación superior, data de 1945, cuando el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela de Bellas Artes, fueron anexados a la Universidad Central de Ecuador, en la ciudad de Quito. Entre los años 1966 y 1971, tiene lugar la creación y apertura de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador (FAUCE), consolidando la oferta de enseñanza universitaria pública en artes en este país (Oleas, 2018). En 1968, la Universidad Nacional de Loja, inaugura la Escuela Superior de Música y la Facultad de Artes. En 1988, la Universidad de Cuenca abre la Escuela Superior de Artes, vinculada a la Facultad de Arquitectura. Luego de varias décadas de educación universitaria pública en artes, en las ciudades de Quito, Loja y Cuenca, de la región andina ecuatoriana, ésta llegó a la región costera, gracias al proyecto de la UArtes, desarrollado en la ciudad de Guayaquil (Universidad de las Artes, 2020b). Con su fundación en el año 2013 y el inicio de sus actividades académicas con el curso de Nivelación en marzo de 2014, se hizo realidad esta institución, que garantiza el derecho a la educación pública y de calidad en artes.

La creación de las carreras de cine y literatura en marzo de 2015, y las carreras de creación teatral, artes visuales, y artes sonoras y musicales, en agosto del mismo año, consolidaron a la UArtes como la institución más importante para dar respuesta a la histórica precariedad de la educación pública en materia artística en la región (Universidad de las Artes, 2020a). Guayaquil, la ciudad más grande del país y sede del mayor puerto ecuatoriano en el Pacífico, destaca a nivel nacional por su proyección comercial y, ahora, teniendo como aliada a la única universidad especializada en artes del país, enfrenta el reto, no solo de profesiona-

lizar en las carreras del arte, sino, sobre todo, de liderar su desarrollo social, político y cultural. Resulta ilustrativo el discurso de la representante del Consejo Estudiantil de la UArtes, en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (CECCYT) de la Asamblea Nacional, realizada en defensa de la educación pública en artes y en rechazo a los reiterados recortes presupuestarios:

Yo les puedo decir con gran orgullo que en mi Universidad (de las Artes) estudiamos los hijos e hijas de la clase trabajadora, de los técnicos, de las empleadas domésticas, de las dueñas de puestos de mercado, de pescadores, estibadores y demás oficios respetables, que hoy en medio de la crisis siguen siendo quienes mantienen la economía. Les puedo contar que algunos de mis compañeros son la primera generación de su familia en llegar a la educación de tercer nivel, y que somos merecedores, al igual que cada estudiante de este país, de becas, de instalaciones limpias, de baños con papel higiénico, de aulas con luz eléctrica, de espacios pensados por y para la profesión que decidimos estudiar, de docentes preparados... (Jácome, 2020).

4. METODOLOGÍA

4. 1. La muestra: estudiantes de nuevo ingreso a creación teatral y danza (los aprendices).

En el primer trimestre del año 2019, las carreras de creación teatral y danza, se encuentran entre las menos demandadas en las universidades del Ecuador, mientras que entre las más demandadas están las carreras de: administración de empresas, medicina, enfermería, derecho, contabilidad y auditoría, psicología, educación inicial, educación básica, ingeniería civil, e ingeniería industrial. Si bien, es común explicar este tipo de comportamientos, correlacionando la demanda de las carreras con variables como aptitudes e intereses, perfil de ingreso y egreso, duración de la carrera, oportunidades laborales y remuneración; nuestro abordaje pretende ir más allá de estas correlaciones, para buscar sus causas en las estructuras simbólicas subyacentes en la cultura.

4. 2. Las entrevistas

El estudio llevado a cabo estuvo basado en entrevistas formales semi-estructuradas a alum-

nos postulantes a las carreras de danza y creación teatral.

La estructura semidirigida de las entrevistas permitió una mayor flexibilidad a la hora de reformular ciertas preguntas que no eran comprendidas o no eran contestadas, en primera instancia, con claridad, y/o redirigir el tema de conversación dependiendo de la profundidad del abordaje del entrevistado. En total fueron entrevistados once candidatos a la carrera de danza y nueve de creación teatral. Con una duración de entre veinte y cuarenta minutos, las entrevistas tuvieron lugar en las instalaciones de la propia UArtes. Antes de dar comienzo, los entrevistados eran informados de la finalidad de la investigación, así como de la salvaguardia del anonimato. Estos veinte estu-

diantes de nuevo ingreso a la escuela de artes escénicas de la UArtes, constituyen la muestra de nuestro estudio, y representan la mitad del total de los postulantes a ambas carreras. Dicha muestra se concretó dependiendo de la disponibilidad e interés del estudiante en participar en la investigación.

En consonancia con nuestra perspectiva teórica se elaboró una serie de preguntas para analizar cada uno de los cuatro ámbitos que confluyen en la construcción social del artista, y su incidencia en las decisiones del estudiante de nuevo ingreso a la educación superior en artes. La correspondencia de los cuatro ámbitos antes descritos y las preguntas formuladas, puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Preguntas de la entrevista para explorar los cuatro ámbitos socioantropológicos de la construcción identitaria del artista.

<p>CUADRANTE 1 – El yo interior</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cuándo decidiste estudiar arte? 2. ¿Consideraste alguna otra opción de estudio antes que arte? En el caso de no estudiar arte, ¿qué estudiarías? ¿Por qué? 3. ¿Qué tipo de trabajo tienes pensado realizar con relación a tus estudios en arte? 4. ¿Crees que estudiar en la UArtes mejora tus perspectivas de empleo futuro? ¿Por qué? 5. ¿Qué es lo que más te gustaría ser? ¿Por qué? 6. ¿Qué capacidades tienes que te llevan a estudiar arte y ser artista? 7. ¿Cómo imaginas tu vida profesional dentro de unos años, cuando termines tus estudios en arte? 	<p>CUADRANTE 2 – El yo exterior</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cuál es la particularidad del trabajo del artista? 2. ¿Qué imagen crees tú que deben tener los artistas? 5. ¿Cómo valoras las carreras técnicas y de ciencias, en relación a las artísticas? 6. ¿Crees que las carreras artísticas son más difíciles o más fáciles que otras carreras? 7. ¿Crees que el prestigio del artista depende del dinero que produce ejerciendo su arte? 8. En tu opinión, ¿qué define a un artista?
<p>CUADRANTE 3 – El nosotros</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Tuviste apoyo de tu familia para estudiar artes? 2. ¿En qué notas que tu familia te apoya o no en tu decisión de estudiar arte? 3. ¿Qué opina tu familia sobre el mundo del arte? 4. ¿En tu entorno familiar hay interés por el arte? ¿Qué tipo de arte? 5. ¿Qué tipo de experiencias o referencias artísticas te vienen por parte de tu familia? 6. ¿Cuál fue la reacción de tus familiares al saber que ibas a pertenecer al mundo del arte? 7. ¿Qué opina tu familia de la UArtes? 8. ¿Qué comentarios hizo tu familia respecto a tu inscripción en la UArtes? ¿Te afecta? 	<p>CUADRANTE 4 – Los otros</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿De dónde eres? ¿De qué provincia o zona vienes? 2. ¿Qué tipo de orientaciones o información recibiste acerca de los estudios artísticos en Ecuador? 3. ¿Enseñan arte en las universidades que están en tu ciudad de origen? 4. ¿Qué opciones de estudio hay en tu misma ciudad o provincia? 5. ¿Recibiste educación artística en tu escuela o liceo? 6. ¿Cómo se valora el rol del artista en Ecuador? 7. ¿Crees poder vivir del arte en Ecuador? 8. ¿Qué tipo de trabajo piensas realizar para vivir del arte?

5. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.

A continuación, se presentan algunos extractos de las respuestas obtenidas en las entrevistas. Estos han sido agrupados atendiendo al cuadrante aludido de manera más directa, aunque, como es de esperarse, las respuestas frecuentemente tocan aspectos inherentes a los otros cuadrantes. Para facilitar el procesamiento y presentación de los datos, hemos incluido breves comentarios que pretenden sintetizar el contenido de las respuestas, luego de los cuales, se citan textualmente las respuestas obtenidas de los estudiantes, permitiendo al lector realizar su propio acercamiento e interpretación de las mismas.

CUADRANTE 1. El yo interior. El sentimiento profundo. El artista desde adentro. Motivación para estudiar.

1. La definición del arte: No es pintar o bailar... es amar.

Los artistas tienen el deber de hacer entender a nivel nacional, en el Ecuador, que el arte tiene valor, que los artistas son grandes por el simple hecho de amar el arte. Llevarlo a todos lados, a las provincias, cantones... y explicar que el arte es un mundo infinito que no solamente es pintar cualquier cosa, bailar cualquier cosa, tocar cualquier cosa, escribir cualquier cosa. El arte es amor. Entonces creo que ese sería el compromiso social que tenemos por ser artistas (Informante N° 16. 18 años. Entrevista personal del 24 de octubre de 2019).

2. El artista es un ser estoico. Mientras sufre, evoluciona, crece, se desarrolla.

Un artista es una persona que le ha tocado sufrir mucho por la sociedad, le ha tocado pasar muchas evoluciones. Pienso que un artista nunca va a estar centrado en un solo tema, sino que siempre va a sentirse incompleto... siempre estará buscando nuevos conocimientos, nuevos horizontes (Informante N° 1. 18 años. Entrevista personal del 23 de septiembre de 2019).

3. El artista está subestimado porque no se comprenden sus valores éticos.

El arte es muy desvalorizado. A nosotros, como artistas, nos cuesta encajar y hacer conciencia entre la gente. Debemos concientizar a las personas de que el arte también vale y vale mucho... ojalá la gente entendiera que el arte vale demasiado sobre todo para un ser humano con ética y moral (Informante N° 13. 19 años. Entrevista personal del 17 de octubre de 2019)

4. El artista puede ver y expresar lo que otros aparentemente no pueden.

Yo creo que los artistas tenemos un poder que, tal vez, otras personas no tienen, ya que, por medio de nuestras obras, podemos expresarnos, podemos compartir ideologías, pensamientos, e inclusive, podemos luchar, podemos revelarnos, por medio de ellas sin llegar a agredir nadie, sin ofenderlos. Eso es increíble, cómo los artistas podemos ser defensores de las causas nobles a través de nuestro arte (Informante N° 14. 19 años. Entrevista personal del 17 de octubre de 2019).

5. La característica esencial del artista es su libertad de pensamiento.

... las otras carreras como que ya tienen prescrito lo que se enseñará. Tienen claro que esto se hace así y lo otro de esta otra manera. Pero acá, lo de los artistas, es inspiración propia. Uno tiene que pensar, se lleva meses haciendo eso, pensar en qué voy a realizar, cómo lo haré y las técnicas que utilizaré (Informante N° 15. 18 años. Entrevista del 23 de octubre de 2019).

6. El artista es valiente y esforzado.

Bueno, yo pienso que los artistas son personas muy valientes y muy fuertes. A pesar de que hoy en día, el país está teniendo crisis económicas, no hay trabajo y, obviamente, a la sociedad o comunidad lo que más le importa es la salud, la educación y la comida..., los artistas sabemos salir adelante (Informante N° 3. 18 años. Entrevista personal del 26 de septiembre de 2019).

7. El artista tiene un compromiso consigo mismo y con la sociedad.

Siempre, siempre, siempre hay compromiso social de por medio. Los artistas siempre tenemos que ver el porqué de las personas, lo que piensa la gente, porque gracias a ellos, que son nuestro público, nos ganamos también el mismo respeto y admiración por lo que hacemos (Informante N° 15. 18 años. Entrevista personal del 23 de octubre de 2019).

12. El arte es un apostolado.

“Siempre va a ser muy difícil. Solamente el que tiene pasión por el arte, tendrá que dejarlo todo por dar alma, vida y corazón, en lo que es el mundo cultural, en el arte”. (Informante N° 15. 18 años. Entrevista personal del 23 de octubre de 2019).

13. Optimista, pero con un plan de acción y de vida.

Sí, yo creo que sí se puede vivir siendo un artista, siempre y cuando sepas sobrellevar el mundo del arte, sepas crear e innovar, no solamente dejarte llevar por ciertos legados que ya hay desde antes, sino innovar con lo que tú quieres, y llegar a proyectarlo al mundo (Informante N° 16. 18 años. Entrevista personal del 24 de octubre de 2019).

CUADRANTE 2 – El yo exterior. Los estereotipos. El artista desde afuera. La especificidad del trabajo artístico.

1. El artista es especial, porque muestra lo que es y siente el ser humano.

Pues no tanto... este... al ser un artista..., bueno algunas veces se tienen presiones por lo que..., por las presiones de lo que dirán. Pero no creo que sea tan difícil la vida de un artista, porque expresa lo que es y lo que siente, al demostrar a todos lo que verdaderamente uno es (Informante N° 2. 18 años. Entrevista personal del 23 de septiembre de 2019).

2. La carrera del artista es difícil y arriesgada por el uso del cuerpo como instrumento de trabajo.

“La carrera artística es más difícil que otras carreras, ya que nuestro instrumento es el cuerpo. Si sufrimos alguna lesión, alguna fractura, algún trauma, nuestra carrera se termina” (Informante N° 3. 18 años. Entrevista personal del 26 de septiembre de 2019).

3. El artista siembra, seguro de que cosechará en lo material y/o espiritual.

Yo he conocido muchas historias de artistas que no han tenido dinero e incluso dejan de comer para comprar sus pinturas y algo así, o sea, es solo de perseverar, de esperar que llegue el tiempo en que, si generará dinero, o así... o dejará, aunque sea, dejar marcado su nombre (Informante N° 18. 19 años. Entrevista personal del 28 de octubre de 2019).

4. La deshumanización y mitificación del artista, libre como un ave.

Eh... pienso que los artistas son... son muy libres al expresar sus sentimientos y emociones a través de una pintura, a través de la música, a través de la danza. Pienso que los artistas son magníficos e increíbles en cada creación que hacen. Pienso que se sienten muy libres. Siento que los artistas son como un ave, libre (Informante N° 16. 18 años. Entrevista personal del 24 de octubre de 2019).

5. Los artistas con superpoderes para mejorar la sociedad.

“En el mundo de ahora hay tanta violencia, tanta agresividad, homofobia, discriminación... considero que los artistas pueden ayudar a mejorar aquello” (Informante N° 13. 19 años. Entrevista personal del 17 de octubre de 2019).

6. Recelo ante el estereotipo del artista que cambia el color del cabello, usa piercing, ...

(En mi familia) ... siempre han estado maravil-

lados por la Universidad. Quizás se extrañaron un poco por el tipo de... que hay ciertos chicos o chicas que, cambian el color de pelo, usan *piercing*... entonces como que, si tú piensas entrar, tienes que tener cuidado con las amistades con que te juntas. Pero de ahí, todo lo ven positivo, porque les he contado como me ha ido en el transcurso de estas dos semanas de clases (Informante N° 16. 18 años. Entrevista personal del 24 de octubre de 2019).

7. El dinero le aporta al artista prestigio social, pero no necesariamente profesional.

"Pues esa es una creencia, una creencia muy cierta de que, si tienes mucho dinero, puedes salir adelante, y puedes tener un prestigio social, no tanto profesional, sino social" (Informante N° 15. 18 años. Entrevista personal del 23 de octubre de 2019).

8. El arte, un freno para el mal y un refugio para el bien.

Mis padres opinan que el arte, en la actualidad, es un refugio para todos los artistas que quizás... eh... como se diría... que quizás, se pueden entretener para no hacer cosas malas. Ellos piensan que el arte es una maravilla, por así decirlo (Informante N° 16. 18 años. Entrevista personal del 24 de octubre de 2019).

9. El artista es vago y vicioso.

Tengo compañeros y amigos que, a veces juzgan, y creen que la UArtes es como para chicos vagos, o que solo van personas que tienen vicios, como fumar o drogarse. Bueno, yo no podría juzgar desde esa perspectiva, pero mi entorno familiar si está muy feliz y cree mucho en mí (Informante N° 25. 18 años. Entrevista personal del 18 de noviembre de 2019).

CUADRANTE 3. El nosotros. La familia. El apoyo para estudiar artes. Concepción e interés en el arte.

1. Padres que apoyan a sus hijos para que estudien artes.

Pues la verdad es que recibí un apoyo total por parte de ellos (sus padres), ellos siempre me han dicho que, al momento de yo terminar mi colegio, debería de elegir una carrera que me guste, que la vaya a estudiar con mucho entusiasmo y con mucha dedicación y, pues me apoyan al cien por ciento (Informante N° 1. 18 años. Entrevista personal del 23 de septiembre de 2019).

2. La frustración por la falta de reconocimiento familiar.

... mi familia... bueno, yo no los he escuchado hasta ahora decir que "Karla estoy feliz que estás estudiando en la Universidad de las Artes" ... "Mi hija va a estudiar danza, va a ser profesora de danza" ... No, no lo dicen, aquí solamente que "Karla se fue de Quevedo y se fue a estudiar a Guayaquil", nada más. No les importa ni lo que está costando. Ellos piensan que... Bueno, una vez mi prima me dijo de broma -no sé si será de broma o por ofender- pero me dijo: "¡Ay, que tu examen final será participar en *Ecuador tiene talento!*" Y yo le dije "¡Ah sí, quizás, quizás, y allí me ves y me pides un autógrafo...!" Son estos comentarios los que te llevan al concepto que ellos tienen (Informante N° 17. 18 años. Entrevista personal del 24 de octubre de 2019).

3. La orientación de los padres es una guía fundamental, que llega a recibirse como la misma voz de Dios.

... más bien tuve el apoyo de mis padres, pero agradezco a Dios porque son mis pilares fundamentales, mis padres. Ellos siempre me apoyan en todo lo que yo decido. Pero si algo a ellos no les gusta, siempre me dicen, "verá mijita, esta carrera te va a beneficiar en esto, pero tiene su pro y su contra..." Y me dieron consejos, pero no, nadie se opuso (Informante N° 3. 18 años. Entrevista del 26 de septiembre de 2019).

4. Las mujeres del hogar son quienes más apoyan a los estudiantes de danza.

En efecto, mi madre y mi tía, porque ellas están conscientes de que el arte es lo que me gusta, y lo que me apasiona, y lo que he hecho desde hace mucho tiempo. Entonces ellas me dijeron que estudiara lo que quisiera para que lo estudi-

ara con ganas, y le meta todo mi amor (Informante N° 1. 18 años. Entrevista personal del 23 de septiembre de 2019)

5. El arte como profesión o como hobby.

“Bueno, mis tías pensaban que sólo lo veía como un hobby, pero no como una carrera en sí. Pero ya después de mucho tiempo, cambiaron su concepto y ya no dicen nada (Informante N° 10. 17 años. Entrevista personal del 7 de octubre de 2019).

6. La influencia del círculo de amigos es determinante.

Pues sí, bueno a excepción de mi familia, este... mis amigos. Yo les conté a los más cercanos y ellos, así como que... “¡Qué chéverel!” Porque, o sea, ellos sabían que bailaba y eso. Como que... “¡Vamos, dale, sigue tus sueños!” Igual muchas personas cercanas a mí, me dijeron “¡Vamos, sigue, sigue luchando!” Inscríbete a ver... No, o sea, mis amigos más cercanos, no fueron como que “no, no”, sino fueron los que más me alentarón (Informante N° 13. 19 años. Entrevista personal del 17 de octubre de 2019).

7. Guardar en secreto la decisión, para evitar resistencias u obstáculos.

“Creo que no tuve ese problema, será por lo que no se lo comenté a muchas personas, solo a las más cercanas y, bueno, todos estuvieron de acuerdo. Nadie menospreció la carrera que yo iba a seguir” (Informante N° 25. 18 años. Entrevista personal del 18 de noviembre de 2019).

8. Vengo de una familia de artistas.

En mi familia, la verdad, todos somos artistas. Por parte de mamá la mayoría son cantantes y bailarines. Y, por parte de papá, les gusta el arte, pero no son artistas. Entonces a mí me encanta mi familia por parte de mamá, porque ellos son los que me han enseñado a apreciar el arte, la música y tanto, tanto como la música y el baile (Informante N° 3. 18 años. Entrevista personal del 26 de septiembre de 2019).

9. La oposición explícita del padre.

Mi padre me dijo que mejor estudie otra cosa. Como ir al instituto de corte y confección, ya que me iba a dar mucho más ingreso que la danza. Pero igual, no le hice caso y me decidí a estudiar arte. Informante N° 10. 17 años. Entrevista personal del 7 de octubre de 2019

10. La oposición explícita de toda la familia

“¡Horrible! ¡Horrible! ¡Horrible! Mis familiares se enojaron, no me hablaron, me trataron de lo peor. Me dijeron que no está bien, se enojaron mucho, muy feo. Hubo un ambiente muy denso que no quisiera volver a sentir” (Informante N° 13. 19 años. Entrevista personal del 17 de octubre de 2019).

11. A mis padres les gusta el arte, pero no para sus hijos.

Como espectáculo les parece muy bonito, muy interesante, pero aún les cuesta la idea de tomarlo como carrera. Ya lo han aceptado porque obviamente he insistido mucho en esto, y estoy incursionado. De cualquier manera, de cualquier modo... entonces su tarea como padres siempre ha sido apoyarme (Informante N° 15. 18 años. Entrevista personal del 23 de octubre de 2019).

12. Hay artistas frustrados en la familia y ahora dan más apertura a la vocación artística.

Sí, por la danza, por la danza tengo un tío que también quiso ser bailarín, pero, bueno, mis abuelitos no lo dejaron. Entonces no, no se pudo. Y también quiso ser músico, la música y la danza se podría decir... Tengo tíos que cantan, tengo un primo que es muy chiquito, tiene 8 años, pero baila precioso, ya está inmiscuido en el mundo de la danza (Informante N° 13. 19 años. Entrevista personal del 17 de octubre de 2019).

13. En mi familia hay poco o ningún interés por el arte, además del mío.

“Pues, lamentablemente, siento que soy el único de mi familia que ha nacido con el chip del arte y, bueno, hay que ver las nuevas generaciones, a ver si es que nacen con ese chip...” (Informante N° 1. 18 años. Entrevista personal del 23 de septiembre de 2019).

14. La negación y oposición explícita de ambos padres.

Sí, definitivamente sí. Mi familia, empezando por mi mamá, por mi papá, por algunas personas algo ajenas a mi vida, que se habían enterado, pues no querían, no querían y pues tuve un problema súper grande con mi mamá y con mi papá y, pues no quisieron (Informante N° 13. 19 años. Entrevista personal del 17 de octubre de 2019).

15. La vocación vence los razonamientos pesimistas.

Mi familia no se opuso. Pero sí hacía esos comentarios negativos como “de qué vas a vivir”, “cómo vas a vivir”, “el arte no te da de comer”, y esas cosas... Pero la verdad, al comienzo me afectaron, pero luego, ya no le di importancia, y decidí lanzarme y hacer lo que a mí me gusta, y por lo que yo sueño (Informante N° 8. 22 años. Entrevista personal del 3 de octubre de 2019).

16. La pregunta subyacente en el silencio familiar: ¿podrá o no vivir del arte?

Mi familia está muy orgullosa de mí y le gusta que haga lo que yo quiera, me refiero a que haga lo que a mí me gusta. Entonces mis padres lo tomaron muy bien. Y nunca, nunca, nunca se pusieron en mi contra o a decir que “eso no te va a dar de comer”, que “eso no es una profesión” (Informante N° 2. 18 años. Entrevista personal del 23 de septiembre de 2019).

17. En ocasiones, solo queda la opción de caminar solos, y así lo hacen.

“A mis padres les da igual. De hecho, creo que les emociona que falte a la Universidad, porque realmente no quieren que estudie en ella. Me da igual también lo que ellos opinen, tengo 18 años

así que...” (Informante n° 20, 19 años, entrevista personal 7 de noviembre de 2019).

CUADRANTE 4. Los otros. La estructura sociocultural, sus instituciones. – El espacio de realización personal. Opciones para vivir del arte en este contexto social.

1. Prejuicios, desinformación y pocas universidades donde estudiar artes.

Cada carrera tiene su complejidad, pero sí es más difícil la forma en la que tenemos que estudiarla, porque a veces se nos hace muy difícil conseguir una universidad que tenga estas carreras. Algunos tienen que viajar a otros lados para poder estudiar y obtener una maestría en esto. Y también los prejuicios por los que tenemos que pasar o sea para poder seguir estudiando (Informante N° 25. 18 años. Entrevista personal del 18 de noviembre de 2019).

2. En el país no se valora el arte, quizás la Universidad ayude a cambiar eso.

... siento que no se puede (vivir del arte). No se podría vivir siendo artista en el Ecuador, porque lamentablemente todavía le falta mucho al Ecuador para hacer valorar a sus artistas. Quizás en un futuro, quizás con la Universidad de las Artes. Cuando ya crezca más, quizás allí sea más valorado (Informante N° 1. 18 años. Entrevista del 23 de septiembre de 2019).

3. La imagen del artista en el país, no es muy buena, pero solo los ecuatorianos podemos mejorarla, porque somos quienes la producimos.

La imagen que tienen los artistas en el Ecuador es muy baja, por así decirlo. Porque si hay ciertos artistas reconocidos, pero solamente en el Ecuador, mas no a nivel mundial. En nuestro propio país, no se valora lo que es el arte. No valoramos lo nuestro y valoramos lo externo. Entonces, creo que crear una buena imagen depende de las personas que lo observamos (Informante N° 16. 18 años. Entrevista personal del 4 de octubre de 2019).

4. Lograr una mayor valoración del arte es una responsabilidad de los artistas.

“Sí, la verdad, pienso que sí, porque de eso nos valemos. Porque si las personas no nos ven, si la sociedad no nos escucha, este... ¿Cómo podemos hacernos conocer?” (Informante N° 19. 18 años. Entrevista personal del 4 de noviembre de 2019).

5. Luego de graduarme, me iré a otro país donde aprecien al artista.

Puedo decir que son pocos (los artistas en el país), y a veces no son reconocidos como merecen. Yo no he visto como que tantos artistas aquí en el Ecuador, pero sí en el extranjero. O sea, si he escuchado de muchos artistas... (Informante N° 18. 19 años. Entrevista del 28 de octubre de 2019).

6. El artista puede crear su propio escenario en cualquier lugar del mundo.

Sí, yo creo que sí se puede vivir en el Ecuador siendo un artista, siempre y cuando sepas sobrellevar el mundo del arte. Saber crear, innovar, no solamente dejarte llevar por ciertos legados que ya hay desde antes, sino ser innovador con lo que tú quieres llegar a proyectar al mundo (Informante N° 16. 18 años. Entrevista personal 24 de octubre de 2019).

7. Se puede vivir del arte sin salir del país y sin salir en televisión.

Actualmente se ve mucho comercio, solo lo comercial, solo la televisión, solo comercio es lo que vale. No ven el arte en el teatro, en un escenario, no lo aprecian tanto como a otro que tiene que ser por rating en una televisión. Eso es lo que yo veo en cuanto a los artistas en el Ecuador (Informante N° 15. 18 años. Entrevista personal del 23 de octubre de 2019).

8. El mundo del arte está tan corrompido como el del resto de las profesiones.

Considero que también tiene que ver mucho la política y palancas..., como se suele decir vulgarmente (Informante N° 13. 19 años. Entrevista del 17 de octubre de 2019).

9. El arte es considerado como algo secundario, un hobby.

Lo consideran más un hobby, no lo toman en serio. Es como, para solo un rato desestresarte y ya, y no, no es así. Es algo más que eso. Sin embargo, mi familia no lo toma en serio, sino como algo secundario y ya (Informante N° 13. 19 años. Entrevista personal del 17 de octubre de 2019).

10. El arte, al igual que todas las profesiones, tiene sus particularidades.

Considero que las carreras de artes son un poco especiales, ya que se enfocan en la reflexión, en crear artistas innovadores, más creativos. No me gusta realzar mi carrera, diciendo que es la mejor, que es la más difícil... Más bien, considero que está a la misma altura que las otras carreras (Informante N° 14. 20 años. Entrevista personal del 23 de octubre de 2019).

11. El artista no tiene el mismo prestigio social que otros profesionales.

La verdad es que los artistas son muchos, pero son pocos los reconocidos. Siento que al Ecuador todavía le falta ese pasito para dar a conocer a sus artistas, para valorarlos más. Siento que no tienen el mismo nivel de quizás un doctor, de un abogado, de un cantante y cosas así, o sea un cantante famoso obviamente. Informante n° 1, 18 años, entrevista personal del 23 de septiembre de 2019

12. Es gratificante que las “altas clases sociales” valore el arte.

Yo pienso que hoy en día, nosotros los bailarines, o los como nosotros (los artistas), nos estamos haciendo valer, nos estamos haciendo valorar. Y creo que la gente de clase alta ya está valorando las carreras artísticas (Informante N° 3. 18 años. Entrevista del 26 de septiembre de 2019).

13. El talento atendido tempranamente en academias, fortalece la decisión de estudiar el arte como profesión.

“En sí, lo decidí cuando tuve la oportunidad de formarme en una academia de danza. Desde allí entendí que eso era lo mío y lo que me apasionaba...” (Informante N° 2. 18 años. Entrevista personal del 23 de septiembre de 2019).

14. “No quiero que te desnudes”.

Eh... a mi mamá le gusta lo que hago, lo que bailo, que soy creativa con mis coreografías. Eh... o sea, le gusta, pero no sé, o sea es que a veces, como que hemos ido a teatros y ella dice “pero por qué se desnudan”, y algo así o sea es como que, “no quiero que hagas eso...”, y así. Pero es hasta que... o sea... hasta que ella pueda entender de qué se trata la obra, y de cómo se toma el tiempo de realizarla (Informante N° 18. 19 años. Entrevista del 28 de octubre de 2019).

15. El arte y sus significados: entre lo sublime y lo vulgar.

Pues a veces buena y a veces mala. Pues lo pueden tomar como algo bueno, por decir, este... expresar lo que ellos saben, lo que es el arte. Pero... pues los que no tienen conocimiento, pues pueden tomarlo como una manera... este..., como vulgar. Otras, así de broma..., porque no saben lo que verdaderamente significa el arte (Informante N° 2. 18 años. Entrevista personal 23 de septiembre de 2019).

16. El modelo educativo que segrega el arte y privilegia las ciencias, las humanidades y la formación técnica o comercial.

Yo creo que socialmente se valoran más las carreras técnicas y de ciencia, porque digamos que, ahora acá en Ecuador, como decir... un ingeniero es... ¡Chuta, es ingeniero! O sea, el ingeniero es tal cosa. Que... ¡El doctor!... Claro, el médico es la profesión mejor pagada. Aquí tienes que estudiar medicina, tienes que estudiar esto... Entonces, creo que sí le dan más valor socialmente a las técnicas, a las carreras técnicas o de ciencias, casi a las artísticas no las valoran tanto (In-

formante N° 21. 18 años. Entrevista personal del 11 de noviembre de 2019).

17. Que se valore más lo científico y lo técnico no es un problema, es un indicador de que el artista no puede ir a la universidad sólo a cantar o bailar, debe ir más allá de eso, para integrar sus conocimientos artísticos con los de otras ramas o áreas del saber científico y técnico.

Pues, por ahora, yo creo que sí, más se valora lo técnico y lo científico, ya que un artista no puede desarrollar su propia influencia como artista ya que piensa que no puede, que no tiene apoyo. Pero en sí, existe esta universidad tan genial, la Universidad de las Artes, donde puedes desarrollarte como artista, y que no todo simplemente es porque danzas ¡Ay, solo vas a bailar! Y música ¡Solo vas a cantar! No. Ellos tienen que saber que no solo es algo que nos gusta y ya, sino que es algo más que nos lleva a otras ramas y conocimientos... (Informante N° 23. 18 años. Entrevista personal del 14 de noviembre de 2019).

6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Cuadrantes de la izquierda

El Yo interior (cuadrante 1)

La elección de la carrera universitaria en artes es el producto de recorridos que pocas veces tienen que ver con un proceso de formación temprana y de experiencias previas a nivel de escuela o liceo. La vocación termina despertando a partir de coyunturas diversas, algunas veces aparentemente casuales. En cualquiera de los casos, para nuestros entrevistados, la elección de la carrera universitaria en artes, ha implicado enfrentar de diversas maneras, la adversidad de un conjunto de “hechos sociales”: modos de actuar, pensar y sentir que, son externos al *sentimiento profundo* de aprendizaje de artista, pero que tienen un considerable poder de coerción sobre él. El primer escenario donde se enfrentan estos “hechos sociales” es la familia.

La familia (cuadrante 3)

Los aspectos asociados al apoyo de la familia y/o amistades de mayor afinidad, adquieren especial relevancia en relación al ingreso,

permanencia o abandono de los estudiantes en la carrera. La influencia de la opinión familiar en el desempeño del estudiante, suele ser inversamente proporcional a la edad del discente (Elffers, 2012). Las edades de la mayoría de los estudiantes de nuevo ingreso en el curso de Nivelación de la UArtes, rondan entre los 17 y los 20 años, por lo que el apoyo de la familia resulta fundamental. El diálogo y la comunicación de las aspiraciones y temores mutuos, ha resultado ser el instrumento más eficaz para que los estudiantes y sus padres lleguen a acuerdos y los transformen en un factor de motivación para el estudiante (Fall y Roberts, 2012). En algunos casos, el apoyo a la realización de estudios superiores en artes, lleva tras de sí la esperanza de que, por primera vez, un miembro de la familia alcance una profesión universitaria. En el caso de los estudiantes de danza, el apoyo para la realización de estudios universitarios en la UArtes, suele estar inicialmente representado por la familia, especialmente por mujeres con ascendencia directa sobre ellas (madre, tías, hermanas, amigas), quienes secundan la elección profesional de la estudiante. Nunca o casi nunca se habla del padre o figura masculina, apoyando la decisión de la mujer para estudiar esta carrera.

Aún desde el “irrestringido” apoyo de las mujeres de la familia, la elección de la danza como profesión, genera dudas, pues les parece no poder constituir algo más que un hobby. Además, el uso del cuerpo y su “desnudez”, no es bien visto.

El círculo de amigos cercanos, constituye un espacio de afirmación y legitimación de decisiones, que suele ser consultado antes de optar por la danza o el teatro como profesión. No obstante, el estudiante puede mantener su decisión oculta, para evitar la resistencia y oposición de familiares y amigos.

Si bien, es cierto que la coerción familiar impuesta al aprendiz de artista, puede negociarse y “suavizarse” cuando éste asume ciertas orientaciones, parámetros y límites, también es cierto que la resistencia, el desacuerdo y oposición, se convierten en la causa de diversos problemas, conflictos y desadaptaciones, que trastocan un aspecto fundamental para el ingreso y el éxito académico del estudiante: el apoyo y la armonía en su círculo familiar.

Cuadrantes de la derecha

Los estereotipos (cuadrante 2)

El análisis de los estereotipos vinculados al artista, pone de relieve una polivalente definición del artista, que va desde lo sublime a lo patológico. Con frecuencia se concibe al artista como un ser extraordinario, capaz de encarnar el arte en su vida cotidiana. Los retos que esto conlleva, suelen generar dudas en el aprendiz, sobre si se tiene o no la capacidad para desempeñar el rol de este personaje en la sociedad.

El mito del artista, libre como un ave, es un aspecto recurrente en las respuestas de los entrevistados. La libertad y la creatividad son las principales cualidades que se atribuyen al artista. Poco se habla de sus necesidades materiales y sus limitaciones como seres humanos, o de los límites y condiciones que toda libertad conlleva, por lo que llegan a ser representados como impolutos semidioses. Contrariamente a las históricas presiones y alianzas ideológicas, políticas, religiosas, académicas y gremiales, a las cuales están sometidos todos los ciudadanos de nuestro tiempo, la idealización del artista termina atribuyéndole una “personalidad cristalina”, según la cual, el artista puede expresar lo que es y lo que quiere, sin limitación alguna.

Esa idealizada libertad, entroniza al artista y lo convierte en un *modelo de vida* que, una vez expandido al resto de la sociedad, podría cambiar el mundo. En este sentido, se entiende el arte, no como una herramienta que puede ser utilizado con diversos fines, sino como un bien que, de manera “mágica” e irrestringida, propende al mejoramiento de la sociedad.

La estructura socioeconómica, sus instituciones (cuadrante 4).

La estructura social y sus instituciones, son percibidas como contrarias o poco amigables a la realización profesional del artista en el país. La percepción de los estudiantes que señalan las pocas universidades donde estudiar artes, discrepa con el dato estadístico de la Senescyt que señala a las carreras en artes entre las menos demandadas por los estudiantes.

Los estudios universitarios en artes, han sido un hito fundamental para reivindicar esta profesión en el Ecuador. No obstante, las instituciones educativas de las etapas previas (desde preescolar hasta el liceo), requieren mayor

participación de maestros especialistas, para conducir la formación y el desarrollo de la dimensión artística de los estudiantes, como parte de un proceso natural y continuo a lo largo de la vida (Serrano, Lera y Contreras, 2007).

Los estudiantes de nuevo ingreso perciben que "hay diferentes tipos de artistas. Unos anónimos, otros por prestigio, otros por acúmulo de riqueza...". Esto hace que la categorización de "artista" se haga aún más ambigua, y termine siendo un cajón de sastre donde todo cabe. El influjo comercial y mercantilista de los medios de comunicación, tienden a definir e imponer un concepto del artista que distorsiona el sentido y compromiso social del modelo educativo universitario en el cual se han insertado los estudiantes entrevistados. En cualquiera de los casos, se cree que el arte como profesión, no goza del prestigio que tienen las carreras científicas o técnicas en el país.

Hay dificultad para concebir al arte como un campo del saber que vale por sí mismo. No obstante, se les reconoce mayor importancia a aquellas artes cuyos contenidos específicos y ejercicio profesional se asimila o se articula a las carreras científicas y técnicas.

La negatividad atribuida al contexto local como espacio de realización profesional para el artista, es utilizado para idealizar y fundar la positividad de otros países, a los cuales se espera migrar, una vez culminados los estudios universitarios. La excepción a esa regla, está representada por estudiantes que asumen al artista como un profesional que, al igual que todos los profesionales, debe esforzarse por mejorar permanentemente su desempeño, sin depender de los medios de comunicación (televisión, redes sociales...), ni de hipotéticas oportunidades profesionales en otros países. Esta vivencia del arte y el artista en la subjetividad del aprendiz, es relativamente minoritaria entre los entrevistados, pero se reviste de especial importancia, pues hace más natural, orgánica y realista su auto representación como futuro profesional del arte.

CONCLUSIONES

La afinidad del aprendiz con la representación de un artista humanizado, sensible y vulnerable a toda la trama social, le permite asumir ese rol de manera coherente, para integrarlo a su personalidad. El resultado de este proceso, es el de un individuo que hace del arte una

característica de su auto representación y de su construcción social (su máscara), y asume a partir de ella el recorrido vital hacia el reconocimiento de su condición y derechos como persona (Gofman, 2001).

Llama poderosamente la atención que, en la totalidad de los estudiantes entrevistados, la construcción de la "persona" del artista, hace distancia de las representaciones ególatras, para remarcar su vocación de servicio. De manera especial, se destaca la definición del arte como un "hacer con amor". Explícitamente algunos aprendices han señalado: "El arte es amor. Entonces creo que ese sería el compromiso social que tenemos por ser artistas". Siendo así, estamos frente a una definición del arte, que lo articula a los principios axiológicos y, de manera especial, a la espiritualidad que espera por ser desarrollada por todos y cada uno de los seres humanos. Un llamado que se ha multiplicado a través de múltiples voces:

No es cuánto hacemos o lo grande que es lo que hacemos, sino cuánto amor le ponemos a lo que hacemos. (...) Debemos encontrar la santidad en el trabajo que Dios nos ha encomendado al darnos un "regalo especial". A cada uno de nosotros nos ha dado un don especial. A lo mejor, lo único que sé hacer es pelar papas... pero debo pelarlas hermosamente, ese es mi amor por Dios en acción. No es cuánto hacemos, sino cuánto amor ponemos en lo que hacemos, eso es mucho más importante para Dios... y para nosotros también (Madre Teresa, 2016).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banchs, M. A. (2005). Una nueva agenda para el estudio de las representaciones sociales. Reflexiones hacia un sentido común menos común y con más sentido. *En Agenda Académica*, 12, 41-57.
- Durkheim, E. (1997). *Las reglas del método sociológico*. Fondo de cultura económica. México.
- Elffers, L. (2012). One foot out the school

- door? Interpreting the risk for dropout upon the transition to post-secondary vocational education. *British Journal of Sociology of Education*, 33(1), 41-61.
- Fall, A. M. y Roberts, G. (2012). High school dropouts: Interactions between social context, self-perceptions, school engagement, and student dropout. *Journal of Adolescence*, 35(4), 787-798.
- Formaggio, D. (1973). *Arte*. Ed. Labor.
- Garrido, J. L., y Azpilicueta, M. J. (2011). Conocemos los estereotipos y los prejuicios para evitar la discriminación. *Unidad Didáctica de Educación para la Ciudadanía*. Recuperado de <http://www.educatolerancia.com/pdf/Conocemos%20los%20prejuicios%20y%20estereotipos%20para%20evitar%20la%20discriminacion.Pdf>.
- Goffman, E. (2001). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Amorrortu Editores.
- Jodelet, D. (1998). Alteridade como processo e produto psicossocial. Em A. Arruda (Org.), *Representando a alteridade* (pp. 47-67). Petrópolis, RJ: Vozes.
- Mora Queipo, E. (2007). *Los Esclavos de Dios. Esclavitud, religión e identidades en la Venezuela del siglo XVIII*. Ediluz.
- Moscovici, S. (1988). Notes towards a descriptions of Social Representations. *European Journal of Social Psychology*, 18, 211-250.
- Oleas, M^o Carmen. (2018). *El campo del arte en Quito, configuración y cuestionamientos (1966-2008)*. [Tesis de doctorado]. Flacso Ecuador. <http://hdl.handle.net/10469/14068>
- Restrepo, R. y Tapia, J. (2020). El ratio dorado estudiante-profesor y el número de docentes que necesita Ecuador. *Cuaderno de política educativa* 8. <http://repositorio.unae.edu.ec/handle/123456789/1328>
- Serrano, J. A.; Lera, A. y Contreras, O. (2007). Maestros generalistas vs. Maestros especialistas: Claves y discrepancias. *Revista de Educación*, 344, 533-555.
- SENESCYT (2020). Carreras menos demandadas (Consultado el octubre 2020). <https://bit.ly/2HVC>
- Universidad de las Artes (2020a). Acerca de la UArtes (Consultado: noviembre 2020). <https://bit.ly/2z9vfDZ>
- (2020b). Comisión gestora (Consultado: noviembre 2020). <http://www.uartes.edu.ec/resoluciones-2015.php>
- Viale, H. E. (2014). Una aproximación teórica a la deserción estudiantil universitaria. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 8(1), 59-75. DOI: <https://doi.org/10.19083/ridu.8.366>

Referencias audiovisuales

- Laura Jácome. [Yamil Lambert]. (25 noviembre de 2020). Laura Jácome de la UArtes ante el CECCYT [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=-2IA1KxfQ4s&fbclid=IwAR2X1KBKVb_aQU2fjULogQU0z1a5ArKUT53cjMqdDLTIZuzRmMz_NP1cgoE
- Madre Teresa. [Martín Basso]. (3 abril de 2016). Pobreza de corazón, pequeñas cosas por amor a Dios [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=MQnBmfjzEAM>