

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE PUNO

César Cornejo

AUT

Introducción - de la arquitectura al arte y del arte a la arquitectura

80

Como artista con formación de arquitecto, trabajo en la integración de ambas disciplinas. Primero en la facultad de arquitectura de la universidad Ricardo Palma como estudiante del maestro escultor Carlos Galarza Aguilar, quien creó un estilo inspirado en la volumetría monumental de la arquitectura precolombina y que exploraba sus posibilidades expresivas en el campo de la escultura con la expectativa que más adelante sus estudiantes aplicaran sus ideas al campo arquitectónico. Mi vocación me llevó a explorar otros caminos: en esa época más me atraían las imágenes de la arquitectura vernacular de lugares como Capadocia o el trabajo de los arquitectos Frederick Kiesler, André Block y Antonio Gaudí entre otros.

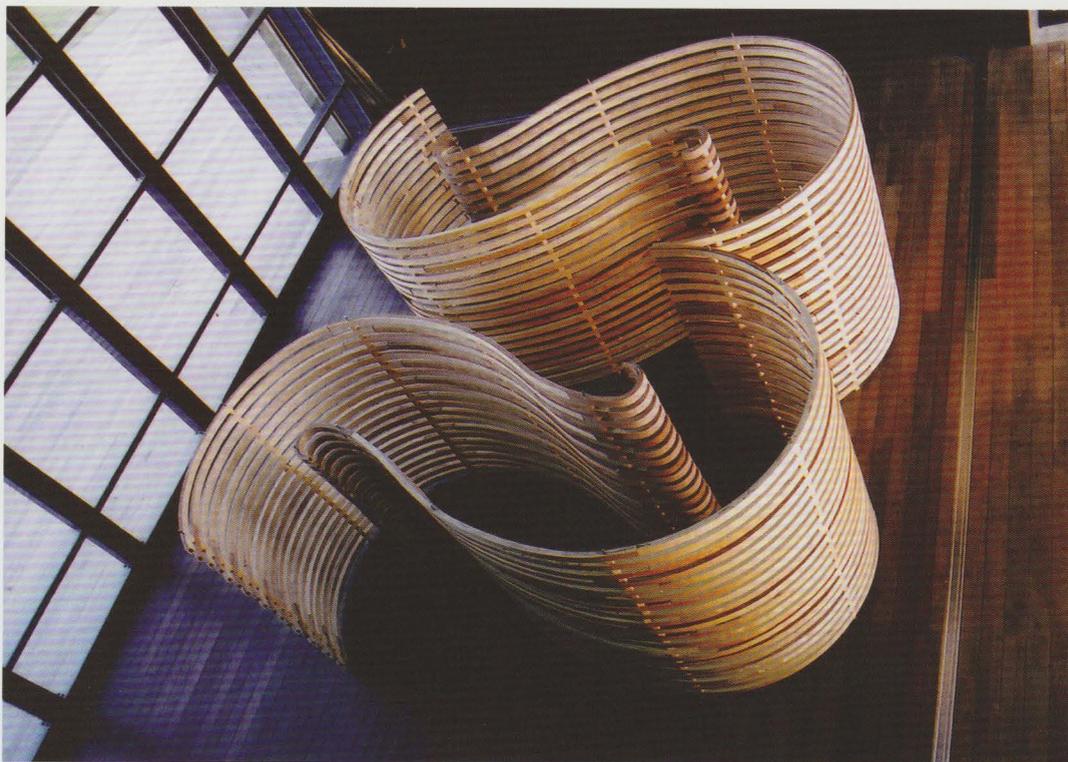
Habitaciones (1993) Cerámica 52cmx41cmx45cm

Esta era aún la búsqueda de un reciente graduado de arquitectura con inquietudes que lo inclinaban más hacia una investigación escultórica que a la práctica de oficina de arquitectura. Por otro lado, la escultura me ofrecía la oportunidad de expresar mis ideas directamente y el contacto con la arcilla otorgaba una gratificación inmediata que no encontraba en el dibujo de planos arquitectónicos ni en las maquetas. Luego tuve la oportunidad de realizar estudios de postgrado en escultura en Japón gracias a una beca del Ministerio de Educación de ese país. Allí tuve la oportunidad de sumergirme en el estudio de técnicas y fundamentos escultóricos en una cultura en la que se valora que el artista conozca a profundidad las técnicas de su trabajo y que lo produzca personalmente. Durante este tiempo mi trabajo continuó concentrándose en la investigación de la relación entre la escultura y la arquitectura, pero de una manera internalizada que tomó la forma de esculturas abstractas que exploraban aspectos abstractos de temas fundamentales como el espacio, la forma, el material, el origen, la energía, etc.

Bronce (1999) Bronce, 81cmx38cmx40cm - Foto: Kouichi Hayakawa

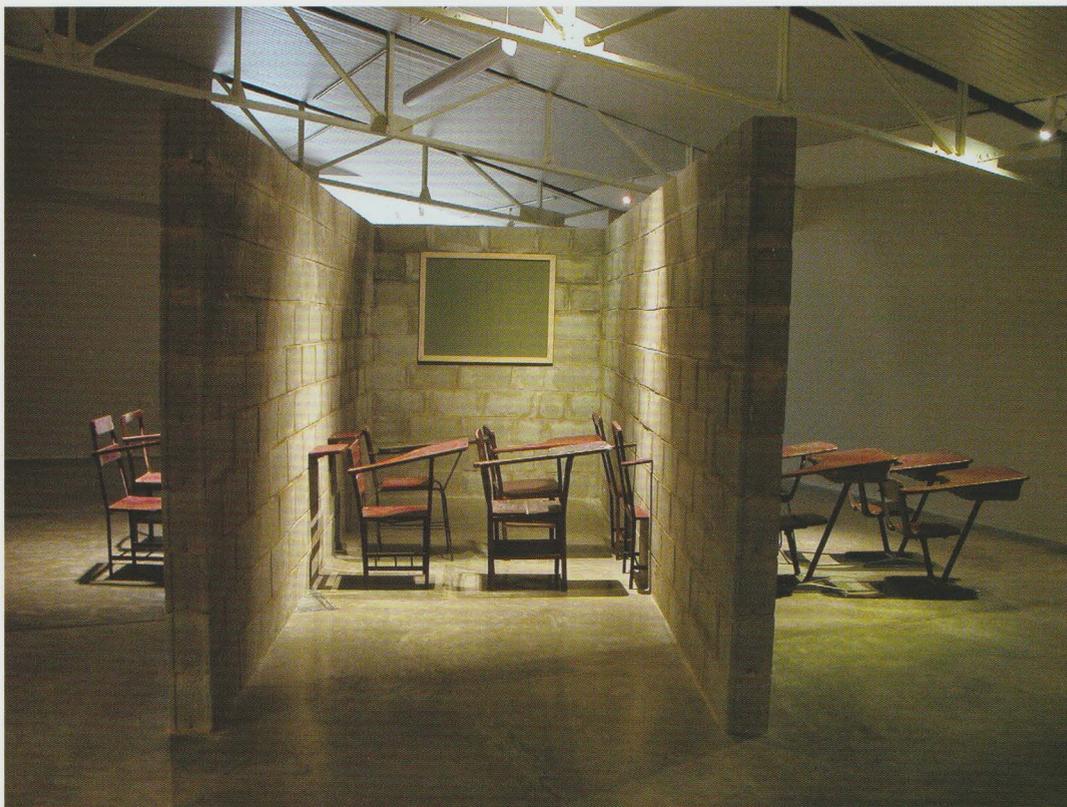
Después de algún tiempo, este tipo de trabajo basado en la producción de objetos me saturó, y empecé la búsqueda de otras maneras de expresarme. El resultado fue el desarrollo de un grupo de esculturas interactivas inspiradas en el concepto del laberinto, un trabajo en el que se fusionaron ideas de la arquitectura y diseño Japonés con elementos pre-colombinos.

El Laberinto (2003) madera y acero, 206cmx500cmx550cm. - Foto: Cesar Cornejo

Esta búsqueda continuó en Inglaterra, a donde me mudé en 2003 después de 7 años en Japón. Inglaterra me ofreció la oportunidad de redefinir mi práctica artística, y negar lo que había realizado hasta ese momento. En Japón había trabajado al margen de lo que sucedía en la escena del arte contemporáneo, ya que mi búsqueda era aún la de un arquitecto trabajando con el medio escultórico. Sin embargo en Londres debía redefinir este aspecto de mi trabajo, y entablar diálogo con lo que ocurría en el arte contemporáneo, si bien siempre con el interés de continuar mi investigación sobre la relación entre la arquitectura y ya no estrictamente con la escultura pero ahora con el arte contemporáneo específicamente. La diferencia entre este nuevo enfoque y el anterior era que ahora mi interés se concentraba en la comunicación y la arquitectura paso de ser el propósito a ser el lenguaje. Esto originó instalaciones que reflexionaban sobre temas que abarcaban de lo político a lo social y lo personal. A este nuevo grupo de trabajos los acuñé con el nombre de anti-arquitectura, basado en la idea de una arquitectura no construida para el individuo sino contra él, con especial énfasis en el rol que la arquitectura institucional juega en la imposición de los valores de los sistemas político y social.

En este tipo de trabajo existía una denuncia implícita a problemas que si bien no encontraban su origen en la arquitectura, esta los materializaba y por ese motivo era un medio válido para hablar de ellos. Después de tres años en Londres fui elegido para el programa Workspace de la Institución Lower Manhattan Cultural Council en Nueva York. Este programa es una residencia artística en Nueva York, está basado en el bajo Manhattan, y se da gracias a un acuerdo entre esta institución y compañías corredoras de bienes locales, mediante el cual se cede temporalmente espacios vacantes para habilitar talleres de artistas por la duración del programa, dependiendo de la disponibilidad en cada determinado momento. Mi taller estaba ubicado en el octavo piso del Equitable Building, un hito en la historia de la arquitectura, construido en el año 1915. El edificio

Siempre la Misma Historia (2004) Técnica Mixta, 200cmx500cmx500cm - Foto: Luis Becerra

está ubicado en el corazón del distrito financiero de Nueva York a una cuadra de lo que fuera el World Trade Center. El grupo de 15 artistas con el que me tocó compartir ese espacio incluía escultores, video, performance, instalación, pintura, fotografía, texto, etc. Por otro lado en esta ciudad me familiaricé con el trabajo de artistas cuya práctica estaba basada no en crear objetos ni espacios, sino en elaborar proyectos conceptuales más parecidos a los modelos que una compañía de seguros o un banco utilizaría que al trabajo tradicional de un artista. Este tipo de práctica ofrecía la posibilidad de no sólo representar espacialmente los problemas a los que había hecho referencia en mis instalaciones anti-arquitectónicas, sino también la posibilidad de dar el siguiente paso: proponer soluciones a los problemas que me preocupaban. Fue con esta motivación en este ambiente multidisciplinario, insertado en uno de los distritos más exclusivos de Nueva York y bajo la influencia de las iniciativas proyectuales de artistas contemporáneos en esa ciudad, donde se germinó la idea para realizar este proyecto y a través de él, cerrar un círculo de la búsqueda de la integración de la arquitectura y el arte que había iniciado años atrás en el Perú.

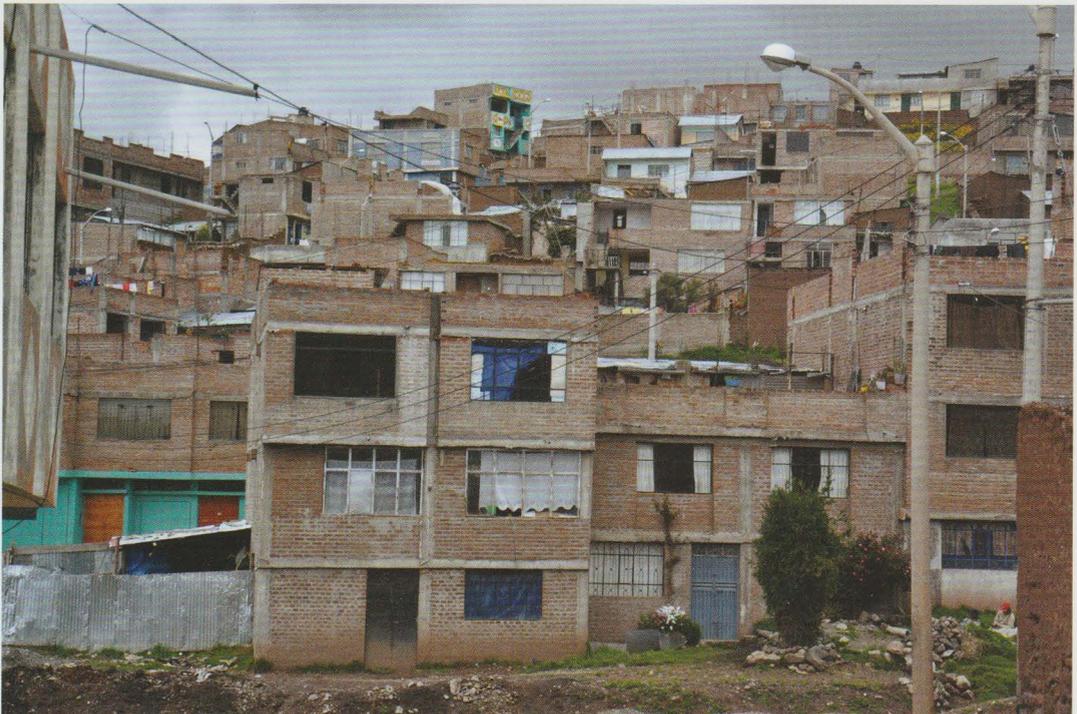

Puno MoCA, en el programa Workspace del Lower Manhattan Cultural Council, Nueva York 2007

El Proyecto

El Museo de Arte Contemporáneo de Puno, redefine la concepción tradicional del museo para convertirlo en institución basada en la comunidad, tanto a nivel administrativo como de infraestructura. Puno MoCA propone utilizar habitaciones de viviendas a las que falte realizar trabajos de construcción, proponiendo a los propietarios ejecutar esos trabajos gratuitamente con la condición de que a cambio nos permitan exhibir obras de arte contemporáneo en los espacios refaccionados por un determinado periodo de tiempo. Al tener un número de viviendas en diferentes calles y barrios, se conformaría un museo distribuido en la ciudad. Los visitantes del museo, mientras visiten las salas, también conocerán la ciudad y a sus vecinos, convirtiéndose ambos en parte de la exposición. Los espacios estarían abiertos al público, y los vecinos, organizados en una gerencia central, administrarían un sistema de boletos que permita el ingreso a las salas de exhibición y se constituiría en fuente de ingresos para ellos mismos.

70% de las viviendas de Puno están en estado inacabado. Fuente: Municipalidad de Puno
Foto: Cesar Cornejo

70% de las viviendas en la ciudad de Puno están sin terminar. Si se establecen acuerdos con los vecinos, esas casas pueden ser habilitadas para espacios de exhibición que traerían beneficios a sus propietarios y la ciudad en general.

OBJETIVOS

- 1) Redefinir el concepto de Museo de Arte Contemporáneo, organizándolo en función de la comunidad.
- 2) Incorporar a la comunidad en el proceso de toma de decisiones relacionadas a la administración y proyectos artísticos a ser desarrollados.
- 3) Crear una alternativa al modelo tradicional de museo de arte contemporáneo del primer mundo, que corresponda a la realidad y recursos de los países del tercer mundo.
- 4) Llevar arte contemporáneo a comunidades rurales y de bajos recursos en donde no exista acceso a él.
- 5) Invitar curadores y artistas nacionales e internacionales cuyo trabajo sea compatible con las características del museo.
- 6) Reparar espacios inacabados al interior de viviendas y habilitarlos para la exhibición de arte contemporáneo.
- 7) Exhibir arte contemporáneo al interior de los espacios de vivienda que han sido habilitados.
- 8) Cuando el periodo de exhibición haya finalizado, entregar los espacios de exhibición a los dueños de las viviendas para que los puedan habitar.
- 9) Que los residentes de cada vivienda y los visitantes que acudan a ver las exhibiciones de arte interactúen.
- 10) Que los residentes de cada vivienda y los artistas y curadores invitados interactúen, y las obras realizadas sean resultado de esta interacción.
- 11) Que los espacios arquitectónicos a construirse sean el resultado del trabajo colaborativo entre los residentes y especialistas.
- 12) Trabajar inicialmente con viviendas ubicadas en un mismo barrio, que estén a distancia a pie del centro de la ciudad.
- 13) Incorporar nuevos barrios a medida que el museo vaya creciendo.
- 14) Integrar a instituciones públicas y privadas en diferentes aspectos del proyecto.
- 15) Convertir a la ciudad de Puno en un museo vivo, en el que tanto la ciudad como sus habitantes sean parte de la exhibición.
- 16) Crear un modelo económico que permita que el proyecto sea sostenible.
- 17) Implementar programas que permitan que el museo juegue un rol prominente en el desarrollo socio-económico local.
- 18) Implementar programas que valoricen aspectos ecológicos de la región.

19) Promover la producción de tecnología ambiental producida con recursos locales, que permita el desarrollo sostenible del proyecto y beneficie económicamente a los habitantes.

20) Promover el desarrollo de pequeñas industrias y negocios que puedan complementar los programas del museo.

21) Que el museo se integre a la industria turística existente en la ciudad, y que tome ventaja del gran número de turistas que la visitan.

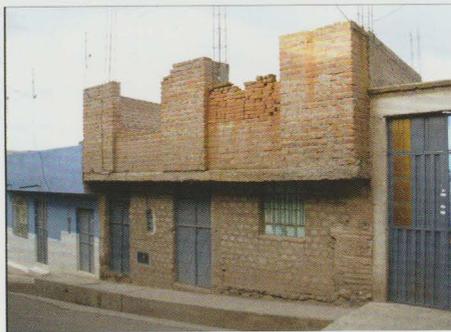
22) Promover investigación que pueda medir el impacto que el museo tendrá en el corto, mediano y largo plazo.

23) Promover el proyecto a nivel local, nacional e internacional.

24) Promover el trabajo de artistas y artesanos locales.

25) Estudiar la posibilidad de aplicar este modelo en otras ciudades que reúnan condiciones similares.

26) Realizar investigación que evalúe el impacto del museo en el corto, mediano y largo plazo.

De izquierda a derecha Arturo Toledo, Gabriela Salgado, César Cornejo, Jade Dellinger y Aymar Copaccatty en la Universidad del Altiplano, 2010

Aplicación

En Marzo del 2007, visité Puno para realizar trabajo de campo y evaluar la factibilidad de realizar el proyecto. Como parte de este estudio me dediqué a buscar vecinos que estuvieran interesados en unirse al proyecto. El segundo día de mi estadía contraté a un taxi para que me llevara a la vecina ciudad de Ilave, en el camino de vuelta le comenté al conductor, el señor Oscar Coila Huanca, sobre mi proyecto y le pregunté si conocía a alguien que pudiera estar interesado. Él ofreció una habitación en su vivienda que había sido tarrajada recientemente y necesitaba ser pintada. Le ofrecí pintarla gratis del color que él eligiera, con la condición que me permitiera exhibir dibujos allí. De este modo esa habitación se convirtió en el primer espacio del museo.

Compré los materiales con el señor Coila Huanca, el escogió el color de la pintura, yo empecé el lijado personalmente y luego contrate a su sobrino para que termine con el trabajo. Cuando la pintura estaba lista instalé 5 dibujos que realicé mientras estaba en Puno. Después de dos años regresé al mismo hogar, el espacio de exhibición se había convertido en un dormitorio, pegada a la pared donde antes había colgado los dibujos ahora había una cama. Al final de mi primera visita entrevisté al señor Coila Huanca, y estas fueron sus respuestas:

Entrevista

CC: ¿Puede por favor decirnos su nombre y a que se dedica?

OCH: Mi nombre es Oscar Coila Huanca, yo he nacido acá y radico acá en la ciudad de Puno y yo trabajo en una empresa de radio taxis.

CC: ¿Pudiera explicar cómo nos conocimos?

OCH: Fue a través de mi hermano, quien trabaja en el Hotel Plaza Mayor. Él me llamó una mañana para pedirme que lo lleve en mi taxi. Así fue que nos conocimos.

CC: ¿Usted recuerda cuando le dije sobre el proyecto y que pensó Usted en ese momento?

OCH: Bueno, estábamos en el camino de regreso de la ciudad de Ilave. Usted me dijo que estaba buscando un cuarto para poderlo pintar y adecuar y tal vez convertirlo en una especie de museo.

CC: Ahora que usted ve el espacio pintado con dibujos expuestos en sus paredes, ¿piensa que este espacio se ha convertido en una galería o museo?

OCH: Si, es algo diferente, algo que casi no vemos por acá, ha quedado bonito, es algo llamativo.

CC: ¿Usted piensa que si encontramos financiamiento sería posible que turistas visiten su vivienda como museo? ¿Usted piensa que eso sería posible o complicado?

OCH: No, no sería complicado, pero como dice con financiamiento y como dicen con un poco de marketing para atraer a los turistas a que visiten nuestras casas, y si las adecuamos de esta forma sería de lo mejor.

CC: ¿Usted no tendría ningún inconveniente en que turistas entren a su casa a ver el museo?

OCH: No, ningún inconveniente al contrario me sentiría feliz de que personas del extranjero y también de nuestro país vengan a visitar mi casa.

Primera habitación del Puno MoCA en 2007 y 2009. Foto: Cesar Cornejo

El Museo Como Instalación

Como parte de la difusión del proyecto he realizado instalaciones interactivas que mientras presentan al Puno MoCA a audiencias en diferentes lugares, exploran el tema del museo como instalación. Una de estas instalaciones fue recientemente presentada en la galería Lucía de la Puente en Lima.

Presentación del Proyecto para El Museo de Arte Contemporáneo de Puno, Galería Lucía de la Puente, Lima 2010, Fotos: César Cornejo

El Museo como Escultura

Como parte de mi exploración del tema del museo, he venido realizando esculturas que son representaciones tridimensionales de la superposición teórica del modelo arquitectónico de museo a la realidad de lugares de bajos recursos como Puno, el contraste de material (cerámica vs. aluminio), el contraste en la forma (organica vs. geométrica) y el contraste en el acabado (rustico vs. pulido), hacen referencia a estas dos realidades opuestas.

Del Museo de Arte Contemporáneo de Puno (2009), Aluminio, cerámica, 27cmx14cmx20cm .

Curadores

Paralelo a esta exhibición realicé un viaje de investigación a Puno con los curadores Jade Dellinger (USA) y Gabriela Salgado (UK/Argentina), con quienes en conjunto estamos trabajando en los siguientes pasos a tomar en los próximos dos años. Ellos están elaborando listas de artistas que serían aptos para este tipo de proyecto. Algunos de los artistas internacionales que ya confirmaron su interés en participar son Mark Dion, Keith Edmier, y también han escrito textos que serán incluidos en el primer catálogo del proyecto. También en conjunto con la galería se organizó un panel conformado por los curadores invitados y el curador peruano Gustavo Buntinx, a quienes se unieron el señor Oscar Coila Huanca, y los artistas puneños Aymar Copacatty y Arturo Toledo-Gonza, quienes son coordinadores del proyecto en Puno.

AUT

89

Cesar Cornejo, con Curadores Jade Dellinger y Gabriela Salgado en entrevista televisiva en Puno, foto: Aymar Copacatty

La curadora Gabriela Salgado escribió sobre el Puno MoCA:

“El objetivo del Museo de Arte Contemporáneo de Puno es el de reconfigurar el concepto de uno de los edificios de la modernidad, el museo, para reflejar un contexto socio-económico local, donde además de otras particularidades, más de un cuarto de los niños han sufrido retraso en su crecimiento en relación a su edad. Un museo en un país que tiene uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos en el mundo, debe acercarse a ser más que un simple repositorio de artefactos dedicado a la preservación, pero uno que constituya socialmente como respuesta y sea responsable de servir al público”

El Museo de Arte Contemporáneo de Puno está en desarrollo, el siguiente gran reto será su financiamiento, hasta ahora lo realizado ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Creative Capital, The University of South Florida, ventas de esculturas y fondos personales. También recibimos el apoyo en forma de Auspicio Fiscal de la New York Foundation for the Arts.

Para mayor información sobre el Museo de Arte Contemporaneo de Puno, por favor visitar la página web: [www:punomoca.org](http://www.punomoca.org)

Chullo del Puno MoCA, concebido y creado por el curador Jade Dellinger (2010)