

HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL ARTÍSTICA

El taller surge del intercambio entre *lugar a dudas* y Can Xalant, a través del programa *residencias_en_red*.

Este taller se impartió en *lugar a dudas* gracias a los materiales docentes que nos prestó el artista Joan Morey©.

La Asociación de Artistas Visuales de Catalunya (AAVC) oferta estos cursos a la comunidad artística a través del programa de formación de HANGAR (www.hangar.org).

Pilar Bonet, residente en *lugar a dudas* y miembro del consejo de dirección de Can Xalant (www.canxalant.org), es profesora en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y participa en numerosos jurados de becas y premios para artistas emergentes.

Sofía Reales, residente en *lugar a dudas*, es diseñadora gráfica e investigadora en arte actual.

Este encuentro se produce ante la importancia de conocer y compartir las herramientas adecuadas para la comunicación y presentación de la trayectoria artística en el marco de la cultura y el arte actual.

Aquí queremos resumir algunas consideraciones sobre los métodos y estrategias mediante los cuales la práctica artística puede visibilizarse, orientando sobre las técnicas de presentación y representación de la producción artística personal o colectiva.

EL PORTAFOLIO PERSONAL Y EL DE CONVOCATORIA.

- **portafolio personal** (más extenso y completo)
- **portafolio convocatoria** (breve y específico para la convocatoria)

Reflexiones preliminares...

“el portafolio no es una obra, es una información sobre el proyecto profesional”

“el portafolio muestra al artista, no desnuda al artista”

“el portafolio documenta el proceso de trabajo, no replica las obras”

“el portafolio selecciona la producción artística, no registra toda la producción”

“el portafolio actualiza la trayectoria artística, no es toda la historia de la producción”

“el portafolio usa la estrategia comunicativa del menos es más, no la del más es mejor”

“el portafolio es riguroso, no es divertido”,

por lo tanto...

⇒ no utilizar dos palabras, si puede explicarse en una.

⇒ no escribir frases inútiles que no aportan nada.

⇒ evitar “frases hechas” y redundantes.

⇒ expresar una idea en cada frase.

⇒ utilizar frases breves y párrafos cortos.

⇒ revisar que no haya ninguna falta de ortografía.

Marco de actuación...

¿Cuál es el contexto del Arte Contemporáneo?

¿Cómo se inscribe el trabajo artístico en el engranaje cultural?

Es importante informarse sobre los perfiles de los “agentes artísticos y culturales” que analizan y valoran tu portafolio. Conocer que discurso persigue la convocatoria y el jurado para saber como se adapta al proyecto artístico. Es especialmente importante preparar un portafolio específico para cada convocatoria a la que se quiere acceder, seleccionando la información gráfica y textual precisa.

Forma...

- Determinar previamente una plantilla de maquetación (texto, epígrafes, márgenes...)
- La fuente de texto escogida debe leerse sin problemas, tanto por su tamaño como por su diseño
- El tipo de papel es opcional, pero debe ser consistente y preferiblemente de tamaño A4 y blanco
- Incluir portada y contraportada
- Definir el índice de los materiales que se presentan (si se considera necesario por extensión o variedad)
- Páginar y grapar
- Utilizar el salto de página en cada apartado
- Destacar en negrita conceptos clave (opcional)
- No entregar fotocopias
- Si la convocatoria solicita una fotografía personal, que sea actualizada

Contenido...

- **Portada:** Nombre del artista, título del proyecto y datos de la convocatoria

- **Portadilla:** Datos personales y de contacto
- **Sumario** (opcional, en función del número de páginas)
- **Statement** (15-20 líneas)
- **Breve biografía** (datos personales relevantes y actividades recientes: premios, próximas exposiciones, estudios actuales)
- **Proyecto que se presenta** (texto introductorio, imágenes, fichas técnicas, cronograma, presupuesto, textos...)
- **Selección de proyectos** personales relacionados con el trabajo que se presenta (imagen-ficha técnica-texto)
- **Curriculo detallado** (ordenar por conceptos y cronología)
- **Anexos** (bibliografía, selección de textos, prensa, críticas, imágenes, links, blogs, etc.)
- **Material** de identificación del artista y **hoja de solicitud** para participar en la convocatoria (según se demanda en cada caso)

EL STATEMENT

Tras los datos personales del artista, **un apartado importante e imprescindible** para la adecuada presentación del portafolio es el Statement. “La declaración de artista (‘Artist statement’ en inglés) es una declaración de las ideas y los pensamientos que describen la filosofía, visión, y pasión del artista hacia sus creaciones. No es una biografía y sí un breve discurso sobre la identidad artística de su trabajo, aquello que lo caracteriza temática, teórica y formalmente.”

Ejemplo: Portafolio Laia Estruch

“En los últimos cuatro años estoy trabajando en la representación del lugar donde se producen experiencias y relaciones con los otros. He realizado instalaciones con objetos y proyectos fotográ-

ficos. Los últimos trabajos han estado concebidos como ejercicios performativos en los que, a partir de plantearme un proyecto artístico al azar, planifico la manera de poderme relacionar con la gente, seleccionando personas de mi entorno con una finalidad: cambiar la relación existente y transformarla a mi gusto.

Me interesa hacer una investigación sobre el acto performativo despojado de objeto artístico. Quiero hacer un trabajo a medio camino de la escena y el museo en el que soy la narradora de unos monólogos que según el caso adoptan diferentes formatos y estructuras.

El último reto performativo es explicar la historia de los proyectos artísticos. Estoy estudiando la manera de presentar públicamente la historia que contiene un proyecto artístico, aquello que el artista no considera relevante en el momento de hacer pública su obra. Trabajo la manera de encontrar diferentes estructuras para hacer públicas las anécdotas que no interesan en un proyecto artístico. Ahora quiero, a partir de estas ideas, musicalizar y cantar una conferencia sobre el relato del trabajo artístico y llegar a convertirlo en una conferencia musical.”

BREVE BIOGRAFÍA

Tras el statement es muy útil redactar un breve currículo, unas 10 líneas, que preste atención al momento actual y futuro de la trayectoria artística. Pueden citarse los estudios que se están realizando, alguna beca importante u otra mención. Asimismo puede constar un próximo evento expositivo o una residencia que se realizará en el futuro. No es el currículo extenso, más oficial y detallado que debe situarse al final de portafolio y

siempre en orden de presente a pasado.

Ejemplo: Portafolio Eva Fábregas
“EVA FABREGAS, BARCELONA, ESPAÑA, 1988. Al mismo tiempo que finaliza sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de La Universidad de Barcelona, desarrolla el proyecto 1983-1936 (Sunila), que se presentará en 2012 con el apoyo de la beca de Artes Plásticas de La fundación Marcelino Botín. Su trabajo despliega la historicidad acumulada en cadenas de imágenes, objetos y formas que se resisten a ser descifradas. Al apropiarse de estrategias de la ciencia-ficción, la artista parasita estos materiales y da lugar a encuentros insospechados, anomalías y saltos en el tiempo. Ha sido seleccionada por el programa BCNproducción2011 y actualmente presenta el proyecto Catalogación en la sala de exposiciones La Capella, Barcelona.”

SELECCIÓN DE PROYECTOS

Es importante destacar en la ficha técnica de los proyectos todos los datos que permitan identificar las obras a partir de las imágenes (fotografías de obra, de procesos o de acciones).

Fichas Técnicas

OBRAS BIDIMENSIONALES

Título de la obra
Año de realización (o período temporal)
Técnica, medio y soporte
Dimensiones (Alto – Ancho – Profundidad)
Forma de presentación
Número de edición (para obra seriada)

OBRAS TRIDIMENSIONALES

Título de la obra
Año de realización (o período temporal)

Técnica, medio y soporte
Dimensiones o necesidades espaciales
Duración
Número de edición (para obra seriada)

OBRAS VIDEOGRÁFICAS

Título de la obra
Año de realización (o período temporal)
Técnica videográfica, medio y soporte de exhibición.
Duración (minutos, segundos)

OBRAS TEMPORALES, ACCIONES, PERFORMANCE

Título de la obra/proyecto
Año de realización (o período temporal)
Lugar
Autoría individual/colaboración/espacio/materiales usados.
Duración-temporalización
Tipo de registro.

Texto

En el caso de tratarse de trabajos videográficos, intervenciones en el espacio público, documentales o performances, difíciles de describir en una o varias imágenes, es importante acompañar la presentación de la obra con un breve texto, **Sinopsis**.

Ejemplo: Portafolio de Domènec
“Superquadra, casa-armario. Museu Nacional do Conjunto Cultural da Republica, Brasilia, Brasil. Noviembre 2007. Dos prototipos de 220 x 80 x 65 cm. cada uno. Madera, mantas y objetos de plástico Recreación a escala de dos edificios de las manzanas de casas del sector habitacional de Brasilia, llamadas “superquadras”; diseñadas por Lucio Costa. Convertidas en prototipos de refugio individual para los “moradores da rua”. Proyecto realizado para a la exposición Moradias Transitórias. Novos

*Espaços da Contemporanidade.
Comisario: Nicola Goretti.”*

En algunos casos puede ser útil intercalar **textos de referencia** que acompañen las imágenes, siempre breves y de autores realmente cómplices con el artista y su proceso.

Ejemplo: Portafolio de Gabriel Pericàs

“Su trabajo consiste en repensar las estrategias del trabajo en arte, relacionándose con el tipo de procesos ensayados por Baldessari, Ryan Gander, Jonathan Monk o Bruce Nauman. En una época de agotamientos, en que el arte no puede dejar de referirse a sí mismo, la obsesión de Pericàs por la cita y la circularidad le vinculan de una forma muy directa con lo que el diálogo sobre la posmodernidad ha definido como parodia, entendida ésta como la repetición más la diferencia. En sus trabajos la alusión y la cita van a través del giro irónico.” Amanda Cuesta

ANEXOS

En el portafolio pueden incluirse otros materiales de información como notas de prensa, textos críticos, bibliografía, links, blogs ...etc.

En este caso se deben seleccionar bien los documentos y considerar que son útiles y legitimadores.

CURRICULO EXTENSO

Link ejemplo: Portafolio Domènec

<http://www.domenec.net/castellano/curriculum.html>

lugar a dudas

Calle 15 Norte # 8N-41 Barrio Granada / Cali - Colombia
Teléfono: 668 23 35 / www.lugaradudas.org
lugaradudas@lugaradudas.org

Coordinación de publicaciones: Cesar García

Diseño: David Álvarez Gómez

Diagramación: Sofía Reales y David Álvarez Gómez

Impresión: Feriva

Las publicaciones reciben el apoyo de: Ernesto Fernández

Esta residencia se hizo con el apoyo de **aecid** a través del programa de **residencias en red**

lugar a dudas es posible gracias al apoyo de:

Mario
Scarpetta

AVINA STIFTUNG

peoplenonprofit
HIVOS

DOEN

ARTS
CILLA
BORAT
DRY

M

Ernesto
Fernández

daros-latinamerica