

FERIA LOCAL DE ARTES PLÁSTICAS (FLAP), EL ENSUEÑO, CIUDAD BOLÍVAR

LABORATORIO:

“Redacción, hacia una comunicación eficaz de mi obra y/o proyecto”

Arturo Uscátegui Maldonado

**Gerencia de Artes Plásticas del Idartes
Bogotá, DC, noviembre de 2021**

Objetivo general

Al término del laboratorio los participantes estarán en la capacidad de Identificar los elementos básicos que componen un *Statment* y un *Abstract*, para aplicar esa comprensión analítica a la redacción de tales piezas comunicativas referidas a su propia obra y/o proyecto.

Objetivos específicos

- Discutir la necesidad y la importancia para el/la artista y su obra del *Statment* y el *Abstract* en las dimensiones de la divulgación de su obra y/o proyecto.
- Discutir el valor que el *Statment* y el *Abstract* pueden tener como marco orientativo y potenciador de los procesos de creación del mismo y la misma artista.
- Evidenciar que a pesar de que el *Statment* y el *Abstract* son formatos, permiten expresar las particularidades, visiones, estilos e identidades únicas de las obras y personalidades de las y los artistas.
- Brindar las herramientas básicas de redacción para ser aplicadas a la elaboración del *Statment* y el *Abstract* de cada participante.

Definiciones de *Statment*

“Un *Statment* no deja de ser un alegato creativo en el cual el propio artista define cuál es la base de su obra artística. En su declaración plasma su perspectiva y su manera de afrontar el arte. Además de eso, nos cuenta sus preocupaciones, sus puntos de interés o qué es lo que le motiva para hacer lo que hace”.

Alex Lafuente

Es la declaración que da cuenta del cuerpo de trabajo de un artista. Allí se define su filosofía, metodología de trabajo y las características que lo diferencian de los demás artistas.

Flor Myriam Peñuela y Jonathan Chaparro , MAMBO PEA 2019

Definiciones de *Statment*

Es un texto que presenta de manera concisa la obra y/o proyecto de un o una artista sobre la base de la descripción de su proceso creativo, la formulación de su postura estética, los objetivos que persigue, las motivaciones que le alientan y los atributos que le distinguen.

No consiste en una biografía ni en un currículum. Es una herramienta guía y una pieza de comunicación fundamental en el campo del arte.

ÁREAS DE CONTENIDO DE UN STATEMENT

ARTISTA		OBRA	CONTEXTO
Postura	Arte	Proceso	Sociocultural y Político
	Obra		
Motivaciones		Lenguajes	Artístico
Objetivos		Formatos	
Atributos diferenciales		Géneros	
Trayectoria		Temas, Concepto	
Datos biográficos		Problemas	
		Técnicas y materiales	
		Público	

Ejercicio analítico

Como artista he estado investigando las formas en que el Arte puede aplicarse a la vida política cotidiana, no sólo como dispositivo de autorreflexión, sino como una manera de generar e instalar modelos de interacciones sociales capaces de brindar nuevas formas de relacionarse con la utopía.

Proceso – Postura, Arte – Tema

El concepto de lo efímero es uno de los que se presentan en la forma de lo político y de su eficacia.

Concepto - Tema

Lo político se elabora en mi obra en lugares, comportamientos y procesos de negociación específicos, todo con una conciencia de su temporalidad y campo de acción. Por ello considero que mi obra es arte contextual, un arte que supedita cualquier concepto preconcebido de estrategias estéticas o artísticas a las necesidades del "aquí y ahora", de la difusión, peso y repercusión de los sucesos en relación con momentos específicos de la historia y de los diversos públicos. Lo efímero se ubica también en la problemática de la autoría, que tiende a distribuirse y difundirse entre los participantes-intérpretes de mi obra.

Tema – Concepto - Género – Contexto – Problema - Proceso

En mi obra, presento varias modalidades de delegación de autoría. No sólo se negocia con el público la responsabilidad de la obra en función de su documentación o terminación, sino que en ocasiones se le pide al público que cree la obra él mismo. Mi intervención en la Décima Bienal de La Habana ejemplifica la forma en que el público toma el control: un escenario, un podio, micrófonos vivos, dos personas en uniforme militar, una paloma blanca y la posibilidad de acceso al podio para tener un minuto sin censura se transformaron en un espacio viral de libertad de palabra. (<http://www.youtube.com/watch?v=XVV1Q6qT8Kk>).

**Objetivos – Concepto – Problema – Proceso – Trayectoria – Materiales – Público
Contexto Político**

Lo que se delega es el privilegio adquirido por el artista, el privilegio concedido al artista por la sociedad y por la historia del papel desempeñado por el arte y los artistas, un papel de libertad y tolerancia previsto y negociado con mayor facilidad.

Objetivos – Postura Arte – Postura Arte – Contexto Político

Definición de *Abstract*

Es una descripción clara y precisa que enuncia los aspectos conceptuales y formales de un proyecto artístico o una pieza en particular.

Si se trata de la descripción de una pieza, el abstract debe ser conciso, y tener alrededor de 250 palabras.

Si se trata de la descripción de un proyecto que se llevó a cabo durante varios meses o años y cubre varias piezas, puede tener una extensión de entre 300 a 500 palabras.

Una y tres sillas, Joseph Kosuth, 1965

Esta obra es el primer y más famoso ejemplo de la serie de instalaciones Uno y Tres de Kosuth, en la que ensambló un objeto, una fotografía de ese objeto y una definición de diccionario ampliada del objeto. Cuestiona qué constituye realmente una silla en nuestro pensamiento: ¿es el objeto sólido que vemos y usamos o es la palabra "silla" que usamos para identificarlo y comunicarlo a los demás? Además, nos confronta con cómo usamos las palabras para explicar y definir cosas visibles, tangibles y ordinarias, cómo las palabras representan, describen o significan cosas, y cómo esto a menudo se vuelve más complejo cuando la cosa es simple, fundamental o intangible. Por lo tanto, explora cómo el lenguaje juega un papel integral en la transmisión de significado e identidad. Nos hace más conscientes de por qué y cómo las palabras se convierten en equivalentes verbales y escritos de cosas y objetos comunes tangibles y sólidos.

Ritmo 10, Marina Abramovic, 1975

Las primeras incursiones de Abramović en la interpretación se centraron principalmente en las instalaciones de sonido, pero incorporó cada vez más su cuerpo, a menudo dañándolo en el proceso. En Rhythm 10, usó una serie de 20 cuchillos para apuñalar rápidamente los espacios entre sus dedos extendidos. Cada vez que se perforaba la piel, seleccionaba otro cuchillo de los cuidadosamente colocados frente a ella. A mitad de camino, comenzó a reproducir una grabación de la primera mitad de la actuación de una hora, usando el golpe rítmico de los cuchillos golpeando el piso, y su mano, para repetir los mismos movimientos, cortándose a sí misma al mismo tiempo. Ella ha dicho que este trabajo marcó la primera vez que entendió que aprovechar la energía del público impulsaba su actuación; esto se convirtió en un concepto importante que informó gran parte de su trabajo posterior.

Serpiente, Richard Serra, 2005

Creado específicamente para el Guggenheim Bilbao, Snake es otro ejemplo de cómo el entorno natural y construido influye en la concepción y posterior experiencia de la escultura de Serra. Los caminos creados por cada parte de la escultura dirigen la atención a los espacios entre ellos, en lugar de a los materiales en sí. Entonces, ¿no está la obra de arte compuesta tanto de aire como de acero? De hecho, las sinuosas y estrechas rutas (a las que los artistas comúnmente se refieren como "espacio negativo") y las paredes inclinadas de Snake ofrecen una mayor percepción de vulnerabilidad humana o precariedad física, sin importar la base segura de la obra. Por lo tanto, llaman la atención del espectador sobre la inestabilidad potencial y el peligro implícito en todas las estructuras de asombroso tonelaje.

Amarrados, Fernell Franco, 1988

Viendo hoy la serie en su conjunto pienso que yo mismo no he podido entrar toda la obra, que me falta entender más lo que hay allí, aunque sé que son formas que son formas muy cercanas y que tienen un valor importante. No he podido consentir la reacción que puede generar en los demás el grupo completo de *Amarrados*. No sé qué puede mover en otros, a pesar de que tengo claro que toda Latinoamérica está allí. Eso trágico, pobre y móvil se puede encerrar en estas imágenes. El recurso de amarrar, de cargar y de guardar de esa manera obedece a una clase desprotegida que habita en estos países, en los que hay gente que no ha tenido propiedades, y que su única opción de conservar lo que le pertenece es amarrar y encerrar así para poder desplazar.

Esquinas Gordas, Rosario López, 2000

Esquinas gordas es un trabajo realizado en los últimos dos años, conformado por una instalación que se ubicó en distintas esquinas del museo y por un registro fotográfico compuesto de once fotografías a color. Este proyecto se relaciona con el tema de la ciudad, con lo público y lo privado, en la medida que se detiene a observar un fenómeno que se suscita en el barrio La Candelaria, el más antiguo de la ciudad, en el que algunas de sus esquinas fueron utilizadas por los transeúntes como un lugar para orinar y defecar, un acto privado que se realiza en un lugar público.

Sin embargo, la conceptualización y aceptación de estas esquinas como parte de un patrimonio artístico y cultural, inmediatamente lograría reinsertarlas dentro de una esfera pública como objetos de interés y apreciación museal.

Estructura de un *Abstract*

1. ¿De qué trata el proyecto o pieza?

Se debe enunciar el tema general y desde dónde se enuncia. Por qué se hizo el proyecto teniendo en cuenta las afectaciones iniciales.

2. ¿Cómo?

Se debe describir brevemente la metodología y el aspecto formal de la obra: su proceso de investigación, los materiales utilizados, el proceso de realización.

3. ¿Para qué se hizo?

Se explica el objetivo o impacto que se quiere causar con la pieza o proyecto.