

El dossier del artista

The artist's dossier

Virginia Ayerbe Mafla

Diseñadora Gráfica - CGB Informática

virgiam@hotmail.com

Recibido: 31 de mayo de 2017

Aprobado: 27 de junio de 2017

Resumen

Se quiere revelar en este artículo una serie de resultados gracias al estudio y análisis de datos logrados en la tesis doctoral defendida por la autora en febrero de 2016 en la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por el Doctor Raúl Díaz-Obregón Cruzado. La cual recoge una serie de estudios de casos llevados a cabo acerca del uso y desarrollo del dossier artístico en las Bellas Artes.

Se expondrá esta información, debido a la importancia que se le atribuye al dossier como uno de los recursos de carácter perceptible que existe y se utiliza, para dar a conocer y valorar en una primera instancia el trabajo de los artistas en situaciones vinculadas con el Arte, donde no es posible presentar obras o proyectos artísticos reales.

La tesis se planteó considerando las necesidades de los distintos individuos que participan tanto en los procedimientos de desarrollo del dossier, como en su utilización y en la posible valoración de sus contenidos, ya que no fue posible encontrar material especializado en su construcción y uso, que reuniera información sobre experiencias y conocimientos de aquellos que de forma cotidiana trabajan con el dossier del artista.

Palabras clave: Dossier, contenidos, artistas, galeristas, profesores de Bellas Artes, convocatorias, entrevistas.

Ayerbe-Mafla, V. (2017). El dossier del artista. *ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería*, 6, 63-85.

Abstract

The purpose of this article is to reveal a series of results obtained from the study and analysis of data acquired from the doctoral thesis defended by the author in February 2016, in the Faculty of Fine Arts of the Universidad Complutense de Madrid, directed by Dr. RaúlDíaz-ObregónCruzado. It includes a series of case studies carried out on the use and development of the artistic dossier.

This information will be exposed, due to the importance attributed to the dossier as one of the perceptible resources, used to support and allow others to know the value of the artistic work as first instance, in situations related to Art, where it is not possible to present real art works or projects.

The thesis was planned considering the needs of different individuals involved in the procedures for developing the artistic document, as well as its use and in the possible appreciation of its content due to the inability to find specialized material referring to its construction and use, which could gather information about experiences and knowledge from those who work with it on a daily basis.

Key words: dossier, contents, artists, gallery owners, teachers of Fine Arts, convocations, interviews.

Ayerbe-Mafla, V.(2017). The artist's dossier. *ArDIn. Arte, Diseño e Ingeniería*, 6, 63-85.

Sumario: 1. Introducción. 2. Método de investigación. 3. Análisis de los resultados. 3.1. Resultados de entrevistas dirigidas a expertos. 3.1.1. Artistas. 3.1.2. Galerías de arte. 3.1.3. Profesores de Bellas Artes. 3.2. Resultados del análisis de convocatorias de arte. 3.3. Resultados del análisis visual de dossieres. 3.3.1. Contenidos visuales y de composición. 3.3.2. Contenidos teóricos y de texto. 4. Conclusiones y pautas generales para elaborar y usar un dossier. 4.1. Dossier según formato. 4.2. Dossier general de artista. 4.3. Dossier según destinatario. 4.4. Sentido común en la elaboración y uso. 4.5. Estudio del perfil del artista. 4.6. Estudio del destinatario. 4.7. Conclusión general. Referencias.

1. Introducción

El dossier del artista es un documento que recopila muestras visuales y/o audiovisuales de obras de arte o proyectos artísticos, con el fin de presentarlas en distintos territorios vinculados con la práctica artística, como pueden ser: instituciones educativas, galerías, museos, gestores culturales, etc. La tesis doctoral, surge de la necesidad de averiguar y optimizar su desarrollo y uso, por medio de la investigación y el planteamiento de unas pautas generales para dicho cometido.

Al comenzar la investigación encontramos pocas fuentes de información relacionadas con el tema. El único documento que encontramos y que se vincula con este, es el Proyecto de innovación y mejora de la calidad docente: El dossier artístico personal. Un trabajo desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid y elaborado por Gayoso, García, Sánchez, Sánchez-Carralero, Escotado, Parrarlo, y Ruiz (2007). Este trabajo pasa a ser la fuente principal de información y el punto de partida de la tesis.

No obstante, no se trata en ese documento sobre la construcción y uso del dossier del artista. Principalmente los autores quieren postular al dossier como un documento complementario para el sistema Europass (Cedefop Comisión Europea, 2017), y señalan que: “el dossier artístico personal es un elemento informativo complementario del Suplemento Europeo al Título y del Currículum Vitae EUROPASS” (Gayoso et al., 2007, p.7). Estiman que el dossier es un excelente recurso para exponer las capacidades, conocimientos y posibilidades del profesional en las Bellas Artes.

Al no hallar información especializada sobre el uso y desarrollo del dossier, de qué se compone, cómo se debería configurar o utilizar; nos vemos en la necesidad de encontrar información semejante y que proceda de fuentes expertas. Aun así, encontramos fuentes bibliográficas con información acerca de herramientas que tienen características similares en su funcionamiento y modos de elaboración, en educación y en el ámbito profesional del Diseño, pero que no son totalmente equiparables al dossier del artista en Bellas Artes (BBAA).

Por una parte localizamos el trabajo de la autora Val Klenowski (2007), a quien se otorgan valiosos avances sobre el portfolio como herramienta educativa, gracias a los trabajos de campo y análisis que ha realizado, sobre el uso del portfolio como recurso para el aprendizaje y la evaluación en distintos territorios educativos.

Desde otra perspectiva, hallamos información sobre herramientas con una mayor similitud al dossier, como en el caso del portfolio del diseñador, por sus cualidades demostrativas, visuales y su carácter profesional. Existen varios estudios realizados en el campo del Diseño Gráfico, ya que en la confección del documento y su campo de trabajo, hay una relación directa con las habilidades del diseñador en la maquetación, expresión gráfica, edición, etc.

Entre los autores vinculados a esta área, tenemos a Eisenman (2006), encargada de analizar especialmente bases estéticas de la construcción del portfolio del diseñador gráfico. Encontramos también a Baron (2004) y a Myers (2011), que han estudiado los medios o pautas técnicas de construcción para este tipo de documentos, como los recursos digitales existentes para el registro y manipulación de muestras, programas de edición, maquetación, etc. Asimismo tenemos a Taylor (2013), quien trata aspectos técnicos constructivos del portfolio, en especial acerca de qué elementos incluir. Enfatiza sobre los distintos contextos de acción del diseñador y sobre cómo usarlo a nivel profesional.

Sin embargo comprendemos que aquella información no es del todo semejante al territorio de acción y al dossier del artista. La actividad de este difiere de los

propósitos del diseñador. Su modalidad y contexto de trabajo son distintos, al igual que el propósito de sus respectivos documentos. Pueden estar compuestos por elementos e información diferente, y los destinatarios no suelen ser los mismos.

De esta manera sabíamos en relación al dossier del artista, que hay un uso frecuente del recurso, pero no unos datos e información contundentes sobre su construcción y uso, utilidades y propiedades. Por ello el desarrollo de la investigación supone entonces, un inconveniente comprendido como la problemática o propósito general a resolver, que es suplir la ausencia de información y postular unas posibles pautas o principios relativos al desarrollo y uso del dossier del artista en BBAA.

Considerando que el uso, enseñanza y desarrollo del dossier dependen en gran medida de la experiencia cotidiana de los artistas, los docentes y las personas que los valoran, del ensayo y el error, y que no hay consensos sobre ello, se decide llevar a cabo diferentes estudios que exponemos más adelante. Están hechos con el fin de obtener información especializada para un mejor desarrollo y uso del dossier, desde las experiencias de aquellos que trabajan profesionalmente con este, para que se pueda confeccionar, usar y enseñar con mayor precisión. Tanto en la práctica artística en los diversos espacios profesionales, como en territorios de educación superior vinculados con el Arte.

Se comprendió desde un principio la dificultad que supondría generar esas pautas de carácter general, ya que, naturalmente cada artista y su posible contexto de acción, gozando de unos objetivos particulares. El artista suele tener unos lenguajes y áreas de investigación específicos. Ello, a su vez determina el contexto donde podrá llevar a cabo su trabajo. Ese contexto o destinatario (galería, convocatoria, institución educativa, etc.), a su vez tendrá unas necesidades concretas.

Por todo lo anterior nos planteamos a modo de hipótesis que, a pesar de las necesidades intrínsecas de los artistas y de los contextos en los que estos empleen su dossier, sería posible encontrar unas pautas o principios generales, para su creación y uso en distintos ámbitos de las BBAA, susceptibles de ser utilizadas según las necesidades del posible interesado.

2. Método de investigación

Al hallarnos en este punto de la investigación y la necesidad de encontrar material especializado sobre principios para la construcción y uso del dossier, se planteó la posibilidad de llevar a cabo un método de investigación cualitativo, el cual permitiría un mayor nivel de participación e interpretación en los casos y la información alcanzada.

No se pretendía revelar unos datos simples o axiomáticos, sino analizar detenidamente el comportamiento del dossier en diversas situaciones, como en el ámbito profesional y en la educación superior artística. Todo esto, con el fin de generar unos modelos flexibles para su adecuada construcción y uso.

Aunque comprendíamos desde un principio la dificultad que suponía el análisis

de un gran volumen de información y de datos muy diversos, ese era uno de los principales objetivos de la investigación: poder contrastar gran variedad de datos, para alcanzar información comparable y con un valioso contenido científico.

Para llevar a cabo todos los estudios, principalmente se tomó como territorio de acción la Comunidad de Madrid, pero también se dejó la posibilidad de ampliar el área de investigación a nivel nacional, si fuera necesario. Uno de los motivos de esta acotación geográfica es que, la investigación nace en Madrid, y se consideraron en un primer lugar, las facultades que ello otorgaría para realizar toda clase de estudios.

A medida que avanza la investigación se percibe que en dicha región hay, en la educación y actividad profesional, una visión abierta y pluricultural del trabajo artístico y del Arte en general. Además se aprecia una extensa oferta artística que procede de distintos rincones del territorio nacional, artistas que confluyen ahí, como centro cardinal y plataforma de transición a territorios internacionales.

Es evidente entonces, que existe la necesidad de recabar y estudiar con mayor énfasis y especificidad todos los datos relacionados con el tema. Que son necesarias distintas perspectivas, es decir, fuentes de información expertas para analizar y contrastar sus datos, para que sea un estudio fiable. De tal manera, es imprescindible enfatizar en cuanto a los principios de construcción y uso del dossier, sus contenidos, propiedades, usos adecuados, formatos, características, contextos de uso, etc.

Reflexionando sobre lo anterior, optamos por llevar a cabo métodos de investigación que, por una parte como se ha indicado, generasen información de calidad, pero que a su vez permitiesen la participación de distintas fuentes de información y del mismo investigador, en cuanto a la recogida, estudio y análisis de casos.

Entrevistas

La primera etapa de investigación, consistió en realizar entrevistas dirigidas a expertos en Artes que emplean el dossier como medio para difundir su trabajo y que son los mismos artistas. A expertos que lo valoran y usan como medio para conocer a esos artistas, como son los galeristas; y a expertos que enseñan en educación artística superior sobre este tipo de herramientas, es decir los mismos profesores de BBAA.

Para elaborar las entrevistas, nos basamos en los principios de la entrevista semiestructurada dirigida a expertos, de la que hablan Meuser y Nagel, 1991, citados por Flick (2007, 104-105). Se construyen tres modelos que consisten en unas guías de preguntas abiertas. Cada una va dirigida según el tipo de experto a entrevistar. Realizamos así un modelo de entrevista para artistas, otro para galeristas y otro para profesores de BBAA.

Las entrevistas semiestructuradas permiten una mayor ampliación en cuanto a las respuestas de los entrevistados. Funcionan como guías para apoyar al entrevista-

tador dirigiendo el temario a tratar, y si es recurrente, para localizar contenidos relevantes. Esta modalidad a su vez permite que el entrevistado profundice en contenidos y reviva experiencias, generando en él un mayor interés por el tema, por tanto, respuestas de calidad.

Las entrevistas se construyeron valorando cuáles podrían ser en primera instancia los elementos que hacen parte del dossier, cómo se elabora y cómo debería utilizarse. Ello arroja un temario de análisis que se convierte en una constante y se perfecciona a medida que avanza la investigación, yes:

Definición del dossier.

Enfoque perfil.

Formato y distribución.

Contenidos.

Organización y construcción.

Ventajas y errores.

Para la ejecución de las entrevistas, se intentó que en su mayoría fuesen de tipo presencial. Buscando alcanzar un mínimo de diez muestras, por cada uno de los grupos de expertos a analizar. Por tanto, diez artistas, diez galeristas y diez profesores de BBAA. Contactamos con los posibles colaboradores, logrando un total de 32 entrevistas. De las cuales, 18 fueron respondidas de forma presencial y 14 por escrito.

Convocatorias de arte

El eminente desarrollo de todas las entrevistas, invocó un factor mencionado reiteradamente en ellas. Es el uso del dossier artístico en convocatorias a concursos de arte, y los requisitos que ahí se exigen en relación al documento, caracterizados por ser inalterables. Para lo que vemos la necesidad de reunir, estudiar y analizar convocatorias artísticas, revisando cuáles suelen pedir dossiers o documentos similares.

Son elegidas teniendo en cuenta la variedad de sus propósitos y que estuviesen avaladas por instituciones con una marcada reputación. Se eligieron un total de diez convocatorias a analizar. Sus finalidades son diversas. Entre ellas tenemos convocatorias para concursar a premios económicos, obtener galardones, proyectar el trabajo artístico, becas para residencias o para formación artística y ayudas económicas para desarrollar proyectos.

Principalmente interesaba saber cuál era la documentación solicitada en relación al dossier del artista, y de los proyectos artísticos. Averiguar todos los requisitos que de alguna manera tuvieran una relación directa con los dossiers. Qué

demandana los artistas para participar y cómo deben estar configurados los documentos a presentar.

Análisis visual de dosieres artísticos

Por último, sabiendo que el dossier es un recurso informativo -visual y textual-, comprendimos que era esencial analizar de manera visual dosieres artísticos reales, y así contrastar los datos encontrados en los anteriores estudios.

Para realizar este análisis visual se eligieron cinco dosieres, estudiando la calidad de los documentos desde el impacto visual que generaban al visionarlos en primera instancia. Además se evaluó la calidad de los contenidos inmersos en ellos, desde la variedad de perfiles y lenguajes de expresión artísticos que poseían.

De tal manera se hace una división para poder hacer un análisis exhaustivo de sus contenidos e información. Por una parte se lleva a cabo un análisis del contenido visual y de composición de los documentos, y por otra, se estudia su contenido textual e informativo.

Construimos así, dos tablas de análisis. Una estudia el contenido visual/audiovisual, y la otra el contenido textual de los dosieres. Sin ánimo alguno de valorar las obras de los artistas, ni de ponderar lo que está bien o mal en su trabajo, sí se analiza, cómo se han trabajado los elementos que conforman a los dosieres, utilizando valoraciones porcentuales y observando si son apropiados, inapropiados, si no se incluyen y/o no se aprecian bien.

En las dos tablas de análisis de contenidos visuales y textuales, se tienen en cuenta para cada análisis unas categorías preestablecidas. Estas son derivadas de los anteriores estudios de caso realizados. En la tabla que estudia el contenido visual/audiovisual y de composición, estudiamos entre 19 categorías de análisis, factores como: la calidad de las imágenes, legibilidad, resolución, distribución espacial, cantidad de información visual, enlaces a internet de información complementaria, entre otros.

En la tabla sobre información textual de los dosieres se valoran 13 categorías, entre las que tenemos: información completa sobre el artista y sus obras, es decir, información técnica, textos de apoyo, contacto, *statement*, currículum vitae, redacción, entre otros.

3. Análisis de los resultados

Para el análisis de todos los resultados obtenidos desde los diferentes estudios, partimos de entre otros autores, de los principios de Mc Millan y Schumacher (2005), quienes indican que todo análisis cualitativo deviene un análisis inductivo. Es decir, cada uno de los análisis efectuados aquí posee un orden de ejecución preestablecido y específico, sin embargo, a medida que transcurre cada uno de ellos, su orden se va modificando según las necesidades exclusivas de cada análisis.

Bajo estas estimaciones y de forma global, los procedimientos efectuados para realizar los análisis consistieron en: 1. Recoger la información; 2. Archivar y clasificar los datos; 3. Hacer una valoración de conjunto; 4. Separar los posibles temas; 5. Agrupar categorías; 6. Encontrar posibles modelos de actuación o comportamiento; 7. Análisis global; 8. Revelar la información.

3.1. Resultados de entrevistas dirigidas a expertos

Es significativo presentar aquí algunos de los testimonios recogidos en el desarrollo de las entrevistas dirigidas a expertos. A continuación expondremos breves referencias sobre algunas de las respuestas obtenidas. Cada una de las entrevistas se encuentra transcrita íntegramente en la memoria escrita de la tesis, en los Anexos del Volumen II, y donde se podrá ampliar información al respecto, si así se desea (Ayerbe, 2016).

3.1.1. Artistas

Bárbara Fluxá (47-52)

Edades convocatorias: Para la artista las restricciones en la edad de participación en convocatorias artísticas, que no suele ser superior a los 35 años, se convierte en un condicionamiento para su desarrollo profesional.

Maquetas: Suele utilizar maquetas para construir sus dossiers, las cuales va modificando en función de los sitios a los que vayan dirigidos, si hay unos requisitos delimitados según el proyecto artístico.

... Tengo varias versiones del dossier. Uno reducido, pongo una sola página por cada obra; uno extenso en el que pongo tres o cuatro;... la versión de dossier por obra. ... Ese dossier es mucho más extenso, evidentemente, que cuando me refiero a esa obra en el dossier general (p.49).

Ciuco Gutiérrez (39-47)

Jurado: Desde su experiencia como artista y a la vez como jurado de convocatorias artísticas, nos transmite amplia información sobre situaciones que suelen suceder en este tipo de eventos, en relación a los dossiers de los artistas.

Presupuestos: Por ejemplo, menciona lo relevante que es el adecuado desarrollo de un presupuesto realista y desglosado, cuando las convocatorias son para incentivar económicamente el desarrollo de proyectos artísticos, y lo determinante que ello puede llegar a ser a la hora de tomar decisiones.

3.1.2. Galerías de arte

Espacio Valverde (73-81)

Traectoria del artista: Los entrevistados mencionan lo interesante que es para ellos recibir dosieres que muestren la trayectoria artística del autor, y no recibir planteamientos de proyectos que no han sido llevados a cabo.

Reciben demasiados dosieres: Indican que suelen recibir con frecuencia gran cantidad de dosieres o elementos similares, y que quizá, la forma de entregarlos no sea la más adecuada. Ya que suelen entregárselos en momentos inapropiados o de manera impropia, por ejemplo, cuando están en inauguraciones de exposiciones o en eventos públicos. Sugieren así, como posible forma acertada para acceder a galerías, o para entregarlos dosieres, recurrir a contactos que haya en común entre el artista y el posible galerista.

Identidad del artista: También señalan la importancia de que, en el documento artístico se vea la identidad del artista, que se imprima de alguna manera el perfil artístico y su filosofía de trabajo. Una de las galeristas, en relación a ello nos dice: "... Que no pierdan su identidad, teniendo en cuenta que tiene también que comunicar. ... Que pueda contagiar a alguien con su trabajo a través de un formato dossier" (p. 80).

Benveniste Contemporary(10-14)

Pos-dossier: La galerista nos indica lo importante que es hacer un seguimiento del dossier, una vez entregado al galerista. Es decir, pasado un lapso de tiempo, ni muy largo ni muy corto, de haber entregado el dossier, cree que es fundamental volverse a poner en contacto por parte del artista con la galería, para averiguar sus apreciaciones en relación a su trabajo.

Versatilidad cultural: De otra manera nos habla sobre la relevancia de generar dosieres artísticos que estén pensados para darse a conocer en varios idiomas. Especialmente en inglés y español, para hacerlos más universales y que ese trabajo pueda ser reconocido de una forma más global.

3.1.3. Profesores de Bellas Artes

Marta Pérez (86-93)

Portar diariamente: La docente refiere lo significativo que puede ser portar este documento a diario. Por ejemplo, para dar a conocer el trabajo del artista en espacios donde se puedan generar contactos. Considera que enseñar una exposición pasada o un proyecto dado, puede repercutir favorablemente en la valoración del artista y su trabajo. Por ello cree conveniente tenerlo siempre a mano.

Análisis propio y del destinatario: A su vez, menciona que el desarrollo del dossier conlleva un proceso de autoanálisis por parte del artista, para saber: ¿qué debería incluir o no, qué lo caracteriza como artista, qué está bien o qué puede corregir? Asimismo sugiere lo eficaz que es estudiar y elegir muy bien al posible destinatario al que se pretende entregar. Contrastar detenidamente si los perfiles artísticos coinciden y si el espacio es adecuado para proyectar el trabajo del artista.

Pedro Morales (104-110)

Experiencias propias: Por medio de su experiencia con el uso y desarrollo del dossier como artista, como profesor en BBAA y jurado de convocatorias, considera que hay una cierta desinformación en relación al documento artístico. Explica como al iniciar su carrera, mediante el ensayo y error descubrió cómo tratar y desarrollar los elementos que consideraba, podían hacer parte de su dossier. Narra cómo su primer dossier tenía varios desaciertos y cómo gracias a la calidad de su trabajo artístico logró conseguir su primer premio. Recuerda así, que uno de los jurados de aquel concurso, le felicitó por su trabajo pero le indicó que el dossier no rendía homenaje a su obra.

Confianza al documentar: Habla acerca de lo importante que es tener en cuenta una adecuada documentación o registro de las obras artísticas, lo cual suele mencionar a sus alumnos en clase.

... A veces, la confianza de los jóvenes artistas en el ámbito de la imagen es poca, ... falta de cuidado a la hora de presentar los trabajos, ... genera en la persona ... que lo está viendo para juzgarlo, la sensación de que el artista no se preocupa por su obra suficientemente. ... Todos los pequeños flecos técnicos que no estén bien resueltos son elementos negativos aunque la obra pueda ser buena, un mal dossier puede arruinar un buen trabajo y viceversa. ... (p. 259).

3.2. Resultados del análisis de convocatorias de arte

Encontramos factores que se comportan como premisas constantes en las convocatorias analizadas a cerca del dossier artístico, que tienen una relación directa con estos con elementos que deberían hacer parte de él. Mencionaremos al menos los que estimamos más importantes.

Dossier: El término “dossier” como tal se exige en seis de las convocatorias analizadas. Acostumbran pedirlo como un muestrario de imágenes, separado de otros componentes que podrían hacer parte de este. El análisis permite entrever lo que comprendemos como una clasificación primigenia en relación a los dossieres, siendo estos el “dossier de trayectoria” y el “dossier de proyecto”.

Currículum vitae o biografía: Suele pedirse un currículum vitae o biografía con información precisa sobre la trayectoria del artista. En algunos casos se define el número de líneas o caracteres a incluir.

Statement: Este apartado que podría ser textual o audiovisual, se pide solo y literalmente en una de las convocatorias, como elemento externo del dossier como fragmento de la descripción del proyecto artístico.

Memoria del proyecto: En casos donde la convocatoria pretenda colaborar en el desarrollo de proyectos artísticos, se pide una memoria que detalle el proyecto con planimetrías, dimensiones, tiempos de trabajo, materiales, medios de producción y una justificación en cuanto a sus líneas de investigación.

Presupuestos: Si hay que presentarlos se indica específicamente, y según el concurso, cómo deben desarrollarse, qué tipos de gastos incluir, apartados y/o porcentajes de beneficios.

Muestras (sonido, audiovisuales, visuales): Frecuentemente se especifica una cantidad exacta mínima o máxima de este tipo de elementos, con restricciones sobre la calidad o resolución, pesos de descarga (KB/MB) o tamaños (mm, cm, px), así como los formatos en que se deben presentar (ej.: .JPG, .MP3, .MP4, .AVI).

Formatos y entrega: Los formatos y medios de entrega del dossier son significativos para las tareas que tiene que desempeñar el artista como participante. Cada vez se piden menos documentos impresos y más de tipo digital en formato PDF, o cumplimentar formularios online facilitados por la convocatoria, y/o enviarse enlaces a documentos digitales online o páginas web del trabajo del artista.

3.3. Resultados del análisis visual de dossieres

Para ilustrar cómo se llevó a cabo el análisis visual de los dossieres, presentamos un esquema (Fig. 1), donde se señalan algunos puntos analizados en cada uno de los dossieres según las tablas de análisis.

Resaltado en color naranja, podemos ver los elementos valorados propios de la tabla de análisis de contenidos visuales y de composición. Valorándose aquí entre 19 puntos, elementos como: la presentación del documento, tipografías y tamaño de letra, continuidad en el contenido, calidad y resolución de muestras, maquetación, entre otros.

En color azul se señalan algunos contenidos estudiados de la tabla de análisis para contenidos textuales y teóricos. Donde revisamos entre 13 puntos, componentes como: la portada o carátula, desarrollo del *statement*, construcción del currículum vitae, textos de apoyo, información técnica, entre otros.

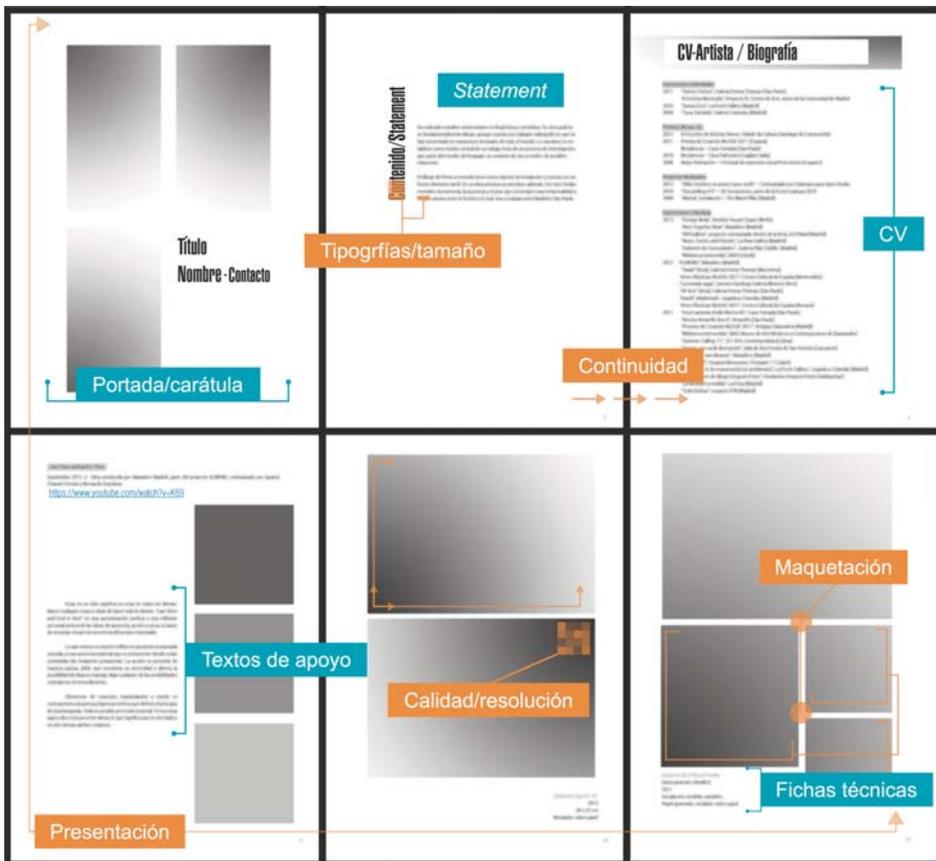

Figura 1. Esquema de análisis visual y textual de dossieres.

3.3.1. Contenidos visuales y de composición

Se mostrarán por medio de ejemplos, algunos elementos de tipo visual y de composición revisados en la primera tabla de análisis en los dossieresrevisados.

Maquetación, distribución y orden: Siguiendo el ejemplo de una apropiada maquetación como se puede apreciar en la Figura 2, se estudia si hay un manejo de jerarquías o distribución visual de elementos que componen los dossieres y que faciliten su visionado.

Figura 2. Theo Firmo, 2013. Documento digital, PDF.

Florituras o adornos: La ausencia de elementos decorativos positiva para el dossier artístico, no genera confusiones en el que está viendo el contenido y hace que prevalezcan las obras, siendo estas lo fundamental del dossier.

Cantidad de contenidos visuales: Valoramos si la cantidad de muestras o contenidos visuales es apropiada, como se puede ver en los fotogramas de uno de los dossieres analizados en formato vídeo (Fig.3). A nivel general en latesis, se deduce que un máximo de 20 obras a incluir, es suficiente.

Figura 3. Juan de Marcos, 2014. Vídeo en línea.

3.3.2. Contenidos teóricos y de texto

Se expondrá aquí conejemplos, algunosde los contenidos teóricos y textuales tenidos en cuenta en la segunda tabla de análisisde los dosieres.

Portada o carátula: Exploramos si los dosieres poseen algún elemento que cumpla la función de iniciación al contenido del documento, siendo esta la función de una carátula o portada, indicarel nombre del documento, qué es ya quién pertenece.

Información técnica: Cada obra artística mostrada en los dosieres debería poseer información técnica para que el destinatario pueda hacerse una idea de sus dimensiones espaciales y de su aspecto. Para ello es necesario que se incluyan datos precisos sobrefecha de producción, título, técnicas, dimensiones, lugar de exposición o serie a la que pertenece. Como se aprecia en la siguiente imagen de una página de un dossier (Fig. 4).

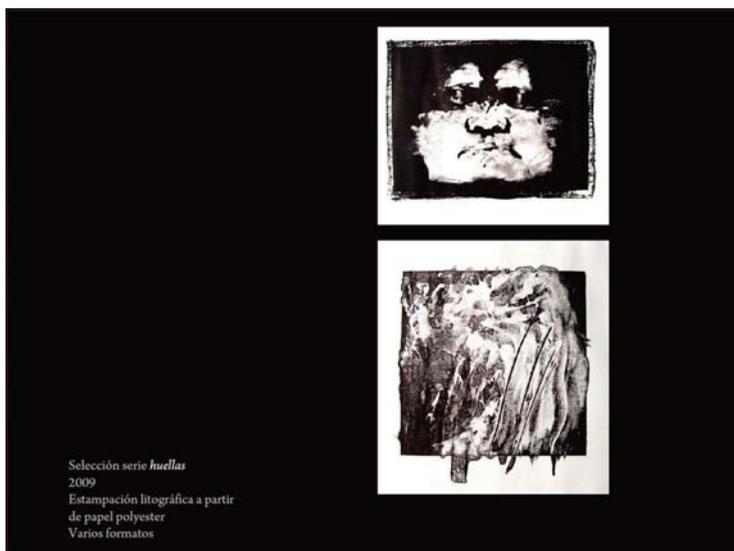

Figura 4. Laura de Miguel, s.f. Documento digital, PDF.

Volumen de texto y tiempo de lectura: La cantidad de texto inmerso en los documentos, así como la agilidad que genere en su lectura e interpretación, son muy importantes. Un gran volumen de información puede generar una desatención inmediata o datos incongruentes con el contenido artístico, evocando desconcierto en el lector. Igualmente la ausencia de información de carácter básico como por ejemplo, los datos de contacto, aunque parezcan obvios, son fundamentales. Un ejemplo de contenido teórico justo ya su vez puntual, lo tenemos en el siguiente modelo-completo de uno de los dosieres analizados (Fig. 5).

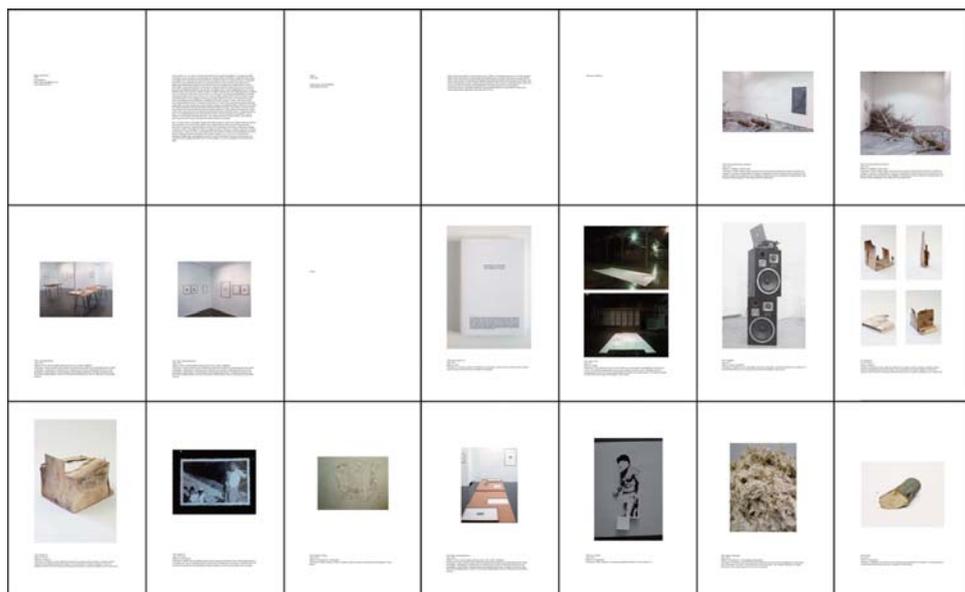

Figura 5. Albert Corbí, s.f. Documento digital, PDF.

4. Conclusiones y pautas generales para elaborar y usar un dossier

4.1. Dossier según formato

A continuación haremos un recorrido por los tipos de dossieres, haciendo una distinción de los mismos, según los formatos en los que se pueden desarrollar. Elegir el formato de un dossier para su confección, ya sea físico (impreso o manufacturado) o digital (online u offline), depende principalmente de a quién va dirigido, los medios con los que se cuenta para su confección y distribución, y también del tipo de obra trabajada. Es importante reparar en que, si se emplean los dos formatos deberían comportarse como elementos complementarios y no ser exactamente iguales.

Dossier digital offline

En la actualidad existen un sin número de herramientas para desarrollar un dossier digital, así como diversos tipos de formatos. Sin embargo, por su gran versatilidad el uso del formato PDF (Fig.6) es predominante. Especialmente se maquetan en hojas tamaño DIN A4 y suelen complementarse con enlaces a elementos publicados en internet como pueden ser imágenes, páginas web, blogs, vídeos, etc.

Figura 6. Santiago Talavera, 2011. Documento digital, PDF.

Dossier digital online

Publicar la información en internet es una gran ventaja de la actualidad, pues permite una presencia pública y duradera en el tiempo. Razón por la cual debería elegirse muy bien el contenido a enseñar, teniendo en cuenta que ello marcará la reputación y las posibilidades del artista. A su vez, es importante considerar que estos medios exigen estar actualizados constantemente, ya que están a la orden de todo tipo de usuarios, y la información obsoleta o quizá el exceso de esta, generen constante desinterés en todo tipo de públicos.

Positivamente, un dossier digital online puede ser un reflejo del artista, ya que permite acciones interactivas y abiertas a públicos muy diversos. Considerando todo lo mencionado, es fundamental establecer un orden visual con cada uno de los elementos inmersos en estos, que faciliten su visionado. El medio que más se utiliza es la página web (Fig. 7), pero existe también la posibilidad de publicar todo tipo de recursos en internet como blogs, ficheros, elementos multimedia, imágenes, etc.

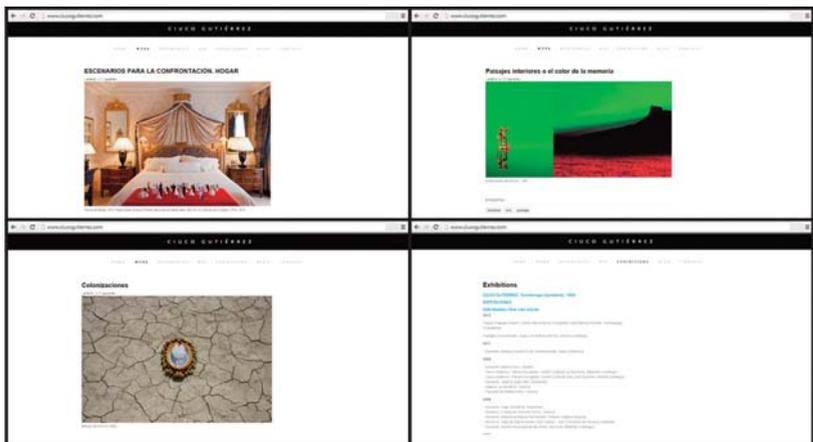

Figura 7. Ciuco Gutiérrez, 2015. Página web.

Dossier físico

Puede estar construido de forma manual, o digitalmente e imprimirse (Fig.8), según las necesidades, gustos y habilidades del propio artista. Este formato de dossier cada vez se emplea menos, teniendo en cuenta la creciente facilidad de producción, distribución y reducción de costes que brindan los medios digitales.

Aun así, los dossieres físicos siguen siendo demandados porque permiten contrastar información con otros documentos similares, por ejemplo en el caso de las convocatorias de arte. Además este formato permite presentarlo al instante, siempre que se tenga a mano, y a su vez facilita la percepción del contenido para quienes están acostumbrados al visionado de material físico.

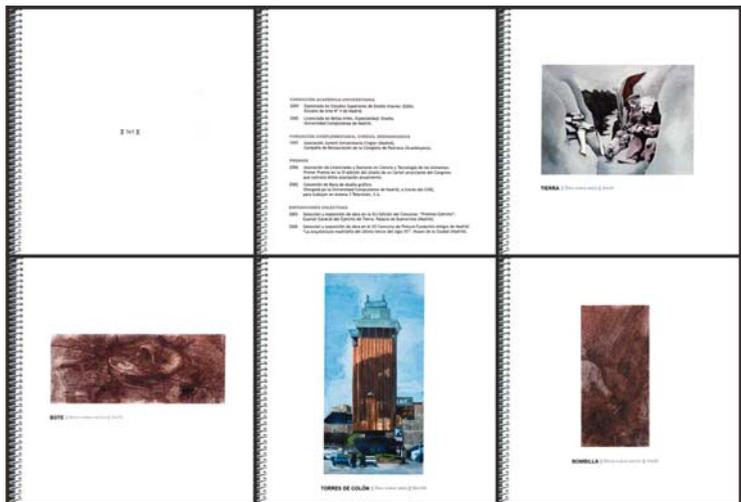

Figura 8. Laura García, 2011. Documento impreso.

4.2. Dossier general de artista

Es obligatorio mencionar los contenidos y posibilidades encontradas en la investigación, que tiene un dossier de carácter general. Independientemente del formato empleado, existe una serie de contenidos que pueden incluirse en cualquier tipo de dossier artístico. Su planteamiento, uso y colocación dentro del mismo documento, dependen de los objetivos del autor y las necesidades o requisitos del destinatario. Previa a su construcción, es esencial esbozar cómo quedará el dossier y estudiar detenidamente la información a incluir. Emplear un orden que lo haga legible, con información puntual y comprensible para diversos públicos.

Contenidos de un dossier general

Portada o carátula: Debería tener principalmente un título, mencionar el contenido del documento y el nombre del artista. Si se prefiere revelar aquí, se pueden incluir datos de contacto, aunque esta información puede ir en otras partes del dossier, como en la contraportada.

Presentación: Si se incluye, debería brevemente indicar a quién va dirigido. Hacer una introducción concisa sobre el contenido y propósitos del documento.

Statement (texto de artista): Puede ser una breve declaración del artista, donde se manifieste de manera precisa la filosofía de su trabajo o líneas de investigación artísticas. Es su postura con respecto a su obra. Quizá una hoja de contenidos o menos es suficiente.

Muestras visuales y/o audiovisuales de las obras: Conviene evitar el uso inadecuado de estos medios cuidando su resolución, calidad, formatos y proporciones, por tanto, la manera en que se registran o documentan. Es valioso presentar una adecuada selección de trabajos artísticos a quien valorará el dossier, lo que conlleva un cuidadoso proceso de autoanálisis y de selección. Sería oportuno incluir mínimo 10 y máximo 20 obras, según la situación.

Enlaces (complementarios): Si hay en internet información complementaria al trabajo del artista que esté vinculada de alguna manera con el dossier y el trabajo artístico del que se está haciendo mención, cabría añadir los enlaces (URL) pertinentes para ampliar información. Esto puede ser recurrente en el caso de enlaces a contenidos multimedia, publicados en repositorios web apropiados para proyectar muy bien estos recursos.

Muestras de montajes o exposiciones: Si tiene cabida o es necesario, el dossier podría mostrar el montaje de una obra determinada, o su exposición en un espacio artístico. Reparando siempre en que esta información no se confunda con las mismas muestras o detalles de las obras.

Información técnica: En caso de incluirla, evitar que se mezcle con otro tipo de datos. Debería ser completa y tener información sobre el título de la obra, dimensiones, fechas, técnicas empleadas, lugar en el que ha sido proyectada o colección a la que pertenece.

Memoria del proyecto: Este tipo de información es más recurrente para el planteamiento de un trabajo artístico que está por desarrollarse. Suele ser pedido para convocatorias que ayudan a desarrollar proyectos artísticos. En este caso, cabe trabajar simulaciones tridimensionales y planimetrías, que revelen con mayor claridad sus cualidades.

Textos de apoyo: Pueden explicarse de forma precisa, información relevante en cuanto a las obras y la perspectiva del artista en relación a ellas. Como se ha mencionado en otras ocasiones, es adecuado a lo largo de todo el documento utilizar discursos textuales concisos.

Currículum vitae o biografía: Debería presentarlo más significativamente de la trayectoria del artista (formación, premios, becas y exposiciones), de forma dinámica pero organizada. Seguir un orden cronológico es muy práctico.

Dossier de prensa: En la situación que haya notas de prensa, críticas o recomendaciones, sería adecuado hacer referencia de ellas. Al igual que otros contenidos del dossier, sin exceder la cantidad de información, seleccionando las más interesantes.

Referencias y fuentes de información: Es fundamental añadir fuentes que hayan tenido que ver con el contenido o el trabajo artístico. Por ejemplo, en el caso que haya influencias de otros autores y/o fuentes de información como pueden ser bibliográficas, políticas, etc.

4.3. Dossier según destinatario

Dirigido a convocatorias artísticas

Un dossier dirigido a una convocatoria debería suplir los requisitos y normativas exigidos por esta. En cualquier caso, el autor del dossier no puede olvidar lo fundamental y esencial del dossier que es su trabajo artístico, por tanto debe destacar sus obras. En caso de convocatorias para producción de obras, es conveniente hacer una descripción muy detallada de estas, técnica y conceptualmente.

Dirigido a galerías de arte

A través de los análisis realizados de las entrevistas dirigidas a galeristas, se puede revelar que estos principalmente quieren ver la trayectoria del artista en sus dossieres. Si se pretende hacer una entrega personal del documento, prefieren que se concierte una cita con antelación. Asimismo, señalan que siempre será más eficaz acceder a este tipo de espacios, si hay contactos en común que puedan referenciar el trabajo de los artistas.

4.4. Sentido común en la elaboración y uso

Durante la investigación observamos que existen una serie de procedimientos en la construcción del dossier, y en su presentación al destinatario. Muchos de estos se subestiman de manera aleatoria de un dossier a otro, pero técnica y conceptualmente, son aspectos importantes para que el dossier cumpla su función. Entre esos aspectos tenemos:

Registro o documentación de obras: Debería hacerse apropiadamente y de forma continua a lo largo de la trayectoria artística, para modificar el dossier cuando haga falta.

Capacidad de selección: Es valioso elegir de manera adecuada el material e información a incluir. Escoger las piezas logrando una unidad en el contenido, y así tal vez, generar un mayor interés en el que visiona el dossier.

Desarrollo de información: Todo el contenido textual del dossier exige una habilidad narrativa e inmediatez en el volumen de información proporcionado. No debería ser cargante en su lectura, ello puede generar desatención y fatiga visual.

Formato: Elegir el formato (digital o físico) requiere examinar cómo se quiere entregar el documento, las facilidades que otorga y las habilidades propias para desarrollarlo. El digital puede entregarse de la misma manera, pero el físico demanda una entrega personalizada o por correo postal.

Configuración y desarrollo: Elaborar el dossier conlleva un proceso de planificación. Estudiar cómo quedará, qué material hace falta reunir y la producción del mismo, evocan gran número de acciones. Es conveniente seguir procedimientos organizados, planificar y desarrollar.

Revisión: Una vez desarrollado y previo a su impresión o distribución, debería ser revisado por pares académicos, profesionales y/o expertos. Hay que considerar que posee contenidos que el autor reconoce automáticamente y tener una visión externa lo hará más global.

Entrega y distribución: Como se ha mencionado, según el formato, la entrega puede ser presencial o por medio de recursos digitales. Si existe la posibilidad y el destinatario está de acuerdo en hacer una presentación personal, es adecuado hacerla, ello le añade un valor inmensurable.

4.5. Estudio del perfil del artista

Dentro de los principios de construcción más significativos para elaborar un dossier, está el efecto de identificación y reflexión que implica su eventual desarrollo. Revisar y construir los elementos para agregar, evoca una constante reflexión sobre lo que se hace. Permittedole al autor valorar su trayectoria artística y proyectar posibles evoluciones.

De esta manera el artista podríallevar a cabo un autoanálisis revisando su trabajo y líneas de investigación, para encontrar aspectos que le identifiquen a nivel artístico. Pudiendo así plasmarlos en el documento, pues este constatará su identidad, enfoque y compromiso.

4.6. Estudio del destinatario

Asimismo habría que estudiar al, o los posibles destinatarios del documento artístico. Tendríaque tenerse en cuenta que presentar un dossier en espacios que difieran del perfil o contexto de trabajo, puede ser desfavorable. Convendría investigar muy bien y con antelación ¿qué tipo de trabajo artístico están dispuestos a recibir esos destinatarios?, ¿cómo y con quién trabajan? A su vez puede ser muy oportuno buscar contactos en común que puedan referenciar al artista y su obra.

4.7. Conclusión general

Para concluir, y aunque parezca un escueto agradecimiento, es muy importante mencionar y dar las gracias al incalculable trabajo y esfuerzo desempeñado por el Doctor Raúl Díaz-Obregón Cruzado como director de la tesis doctoral. Se agradece enormemente su imparable y excelente colaboración en cada uno de los episodios vividos durante la tesis, desde su estado más primigenio hasta su completa finalización y en eventualidades posteriores, como es el desarrollo de este artículo.

En relación a las conclusiones de la investigación comprendemos que, el dossier empleado en diversas situaciones artísticas, es un recurso clave para difundir y validar el trabajo del artista de distintas maneras. En cuanto a las posibles aportaciones de la investigación a lo largo del tiempo, somos conscientes de que los medios y recursos para construirlo varían y evolucionan incontrolablemente.

La sociedad del Arte y el propio artista se transforman con el transcurso de los años. Situación de la que hemos sido partícipes desde el inicio de la investigación, pero a la que debemos añadir que, la necesidad del artista de revelar su trabajo, en situaciones donde no tiene cabida la muestra de una proyección artística real, mantiene que la esencia del dossier seguirá existiendo, aunque sus componentes o los medios para confeccionarlo se transformen. Su esencia, es esa necesidad de mostrar el trabajo artístico, y ello permanecerá en el tiempo.

Como en otros ámbitos profesionales, existe actualmente en el Arte una vinculación directa con los medios digitales, y es muy importante tenerlo en cuenta en la elaboración del dossier. Coexisten diversas posibilidades digitales para elaborar y difundir todo tipo de documentos que evolucionan incesantemente. Y ello reclama actualizar los dossieres artísticos de manera constante. Una continua renovación de contenidos, de los formatos en los que se desarrollen, y de recursos para su confección. Por tanto, una renovación permanente del artista y su dossier.

La desactualización tanto de sus contenidos como de su formato, puede ser des-

favorable. Siempre se debería pretender generar documentos potencialmente destacables, donde quiera que se vayan a presentar. Los aspectos técnicos son muy importantes para la construcción, permiten visionados fluidos y fidedignos, por lo contrario, posiblemente no se puedan proyectar de forma adecuada en distintos soportes. A su vez, la información que sea obsoleta acerca del trabajo del artista, puede generar conjeturas equivocadas en los posibles destinatarios.

Por otra parte es significativo reincidir en que, con esta investigación no se ha pretendido generar unas normas o principios estrictos para la construcción y uso del dossier artístico. Somos conscientes de que cada artista como autor de su dossier, posee unas necesidades específicas, como también las tiene el contexto donde lo va a emplear.

Los artistas a nivel particular poseen unas líneas de investigación y lenguajes de expresión. Ello determina el o los espacios en los cuales pueden desenvolverse y trabajar. Espacios o contextos que a su vez evocan distintos contenidos a incluir, o no, en los dossiers, y que aquí hemos intentado tratar de manera global, con el propósito de desplegar unas pautas generales que pueden apropiarse por los posibles interesados al construir y usar un dossier, según sus necesidades.

Igualmente creemos que es ineludible seguir generando canales de comunicación entre las partes interesadas en el uso de este recurso artístico. Reconocer, interpretar y revelar sus necesidades, como se ha intentado hacer con esta investigación es muy importante, ya que los consensos para el adecuado funcionamiento del desarrollo y uso del dossier son necesarios, pues es información que varía constantemente.

Referencias

- Ayerbe, V. (2016). *El dossier del artista en Bellas Artes: Estudio de casos de la creación y uso en la práctica artística* (Vol. 2, 3 - 118) (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid). Disponible en: <http://eprints.ucm.es/39079/1/T37764.pdf>
- Baron, C. L. (2004). *Crea y presenta tu portafolio digital. Guía para diseñar, desarrollar y presentar sus trabajos de diseño digital* (1ª. ed.). Madrid: Anaya Multimedia.
- Cedefop Comisión Europea (2017). Europass [en línea]. Disponible en: <https://europass.cedefop.europa.eu/es> [2017, junio].
- Eisenman, S. (2006). *Cómo crear portafolios de diseño. Conceptos innovadores para presentar tu trabajo*. Barcelona: Index Book, S.L.
- Flick, U. (2007). *Introducción a la investigación cualitativa* (2ª. ed.). Madrid: Morata, S.L.
- Gayoso, J. M., García, J. J., Sánchez, M., Sánchez-Carralero, J., Escotado

- M.T., Parrarlo, M., y Ruiz, E. M. (2007, noviembre). *El dossier artístico personal. Herramienta para el aprendizaje y el desarrollo profesional. Proyecto de innovación y mejora de la calidad docente* [CD-ROOM], N° 713. Madrid: Vicerrectorado de innovación y espacio europeo de educación superior, UCM [2010, mayo]
- Klenowski, V. (2007). *Desarrollo de portafolios para el aprendizaje y la evaluación. Procesos y principios* (3ª. ed.). Madrid: Narcea, S.A.
- McMillan, J. y Schumacher, S. (2005). Análisis de datos cualitativos. En H. J. McMillan y S. Schumacher, *Investigación educativa*(477-519) (5ª. ed.). Madrid: Pearson Educación.
- Myers, D. R. (2011). *The graphic designer's guide to portfolio design* (2ª. ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons
- Taylor, F. (2013). *Cómo crear un portfolio y adentrarse en el mundo profesional* (2ª. ed.). Guía de orientación para creativos. Barcelona: Gustavo Gil.