

Premio MAVI UC
LarrainVial
ARTE JOVEN

**Conversatorio
de Arte Joven
2023**

**Conversatorio
de Arte Joven
Museo Artes Visuales
MAVI UC**

Publicación Digital
Museo de Artes Visuales
MAVI UC

**Coordinación
y Edición General**
Tania Orellana Valencia

Transcripción
Brenda Banda Corona

Edición de Texto
Elisa Montecinos

Corrección General
Amelia Saavedra Ramírez

Diseño Gráfico
Carolina Ruiz Ibáñez

Fotografías
Jaime Valenzuela
Jorge Brantmayer

Santiago de Chile, diciembre 2023

XVI Premio MAVI UC
LarrainVial
ARTE JOVEN
2023

Índice

Contenidos	Páginas
Presentación	6 / 7
Mesa 1	8 / 13
Mesa 2	14 / 25
Mesa 3	26 / 35
Créditos	38 / 39

Conversando de Arte Joven 2023

En el marco de la exposición colectiva del XVI Premio MAVI UC LarrainVial Arte Joven 2023, en septiembre pasado se realizó un conversatorio en el que participaron las cinco personas que ganaron esta versión del certamen, además de nuestra directora ejecutiva Amelia Saavedra y representantes de los principales certámenes de arte joven en el país. En esta edición, el premio contó con 46 obras finalistas nacionales e internacionales. Además, se logró la participación de artistas de cinco regiones del país. La actividad contó con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, y fue auspiciado por el Hotel Cumbres Lastarria. En la oportunidad se presentó también el catálogo del Premio Arte Joven.

El conversatorio estuvo dividido en tres mesas:

Mesa 1 Convocatorias de arte joven en las artes visuales

Con la participación de Ximena Zomosa, de Balmaceda Arte Joven y Tamara Estay, subdirectora de cultura de la municipalidad de Santiago. Moderó Amelia Saavedra, directora ejecutiva del Museo de Artes Visuales MAVI UC.

Mesa 2 Artistas emergentes

Con la participación de la ganadora del premio MAVI UC, Macarena Cuevas; la ganadora del Premio LarrainVial, Renata Ayala; los ganadores de menciones honrosas Eva Busch y Daniel Guajardo; y Matías Serrano, Premio Antenna del público. Moderó Judith Jorquera, coordinadora de exposiciones y colección MAVI UC.

Mesa 3 Charlas especializadas

Luis Solar se refirió a la conservación de materiales en el arte contemporáneo y Paula Salas, a su experiencia como ganadora de la segunda versión del Premio MAVI. Moderó Tania Orellana, coordinadora de proyectos MAVI UC.

Mesa 1

Concursos de arte joven en las artes visuales

Invitadas:

Tamara Estay

Coordinadora de la Unidad de Artes de la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago, y Concurso Santiago Arte Joven

Ximena Zomosa

Coordinadora de Artes Visuales Balmaceda Arte Joven y Concurso Balmaceda Visual

Modera:

Amelia Saavedra

Directora Ejecutiva del Museo de Artes Visuales, MAVI UC

Amelia Saavedra

Amelia Saavedra:

Estamos con dos personas muy relevantes en el mundo de los concursos de artes visuales. [Tamara Estay](#), coordinadora de la Unidad de artes de la Subdirección de cultura de la Municipalidad de Santiago, y del Concurso Santiago Arte Joven; y [Ximena Zomosa](#), coordinadora de artes visuales de Balmaceda Arte Joven y del concurso Balmaceda Visual.

Tamara, tú representas a uno de los concursos más antiguos de arte joven, que cuenta con 23 versiones. Queremos que nos cuentes cómo ha ido evolucionando este concurso y por qué es importante mantener un certamen orientado al segmento joven.

Tamara Estay

Tamara Estay:

Más allá de modelos o formatos de convocatoria similares o diferentes, todos tenemos el mismo foco, que es visibilizar la producción de arte joven. Este concurso nace en 1998 con dos disciplinas, pintura y escultura, en un contexto donde solo existía el concurso de Valparaíso. Se crea con un presupuesto y un programa municipal para apoyar los proyectos de artistas jóvenes. El 2011 su diseño es reformulado y de tener dos disciplinas se pasa a diez. Como una manera de reconocer los cambios en las prácticas de los artistas jóvenes, el premio va actualizando sus categorías en cada nueva versión y hace poco más de diez años se comenzaron a hacer exposiciones para visibilizar las obras y a los artistas. La municipalidad ha mantenido tanto tiempo este concurso como una forma de responder a ese espacio de transformación que es el arte contemporáneo, a través de obras con sentido crítico, que puedan dialogar desde distintos intereses e identidades.

Amelia Saavedra:

Ximena, ¿qué significa para el concurso Balmaceda Visual tener alcance en varias regiones de nuestro país?

Ximena Zomosa

Ximena Zomosa:

Nuestro concurso universitario siempre fue una convocatoria nacional, por lo que podían postular estudiantes de arte y egresados recientes de distintas regiones. Durante 12 años –seis versiones cada dos años– tuvimos esta convocatoria. Lamentablemente hay muy pocas escuelas de arte en nuestro país, sobre todo en el norte. Por lo tanto, el alcance del concurso no fue el que esperábamos. Eso se

transformó con la última versión del Balmaceda Visual, el año antepasado. Fue un certamen de curatoría pública abierto a personas jóvenes, que no necesariamente fueran estudiantes de arte, lo que permitió mayor presencia regional. De alguna forma, antes estaba enfocado a Santiago por razones evidentes de mayor cantidad de escuelas de arte. La reflexión fue que Balmaceda Visual debía abrirse a un campo mayor de jóvenes artistas a nivel nacional, no necesariamente dentro de la formación académica.

También fue importante considerar lo que había ocurrido recientemente en Chile –el estallido social–, con demandas de educación de calidad y gratuita, vinculadas con la labor de Balmaceda. El nombre del certamen fue Para un país despierto. Puedo adelantar que la próxima versión considerará aún más el elemento regional. Trabajaremos el concepto de «bordes fluidos» y estamos haciendo todo un plan para que esa instancia incluya exposiciones en las sedes de Balmaceda en regiones con una mirada hacia los públicos locales y sus cruces. O sea, no necesariamente un artista de Concepción va a exponer en Concepción, puede hacerlo en otra región. Eso genera diálogos y un cuestionamiento a las estructuras cerradas, los paradigmas, y todas las cosas que se están poniendo en cuestión en el siglo xxi.

«Trabajaremos el concepto de *bordes fluidos* y estamos haciendo todo un plan para que esa instancia incluya exposiciones en las sedes de Balmaceda en regiones con una mirada hacia los públicos locales y sus cruces»

Ximena Zomosa

Amelia Saavedra:

La última pregunta que me gustaría hacer a las dos, tiene relación con la mesa que viene, con los ganadores de los concursos de Arte Joven. ¿Cómo se han podido relacionar ustedes con las y los artistas?, ¿saben qué les significó haber obtenido un premio de esta naturaleza?

Tamara Estay:

Me parece importante mantener los vínculos con los artistas, no solamente durante el tiempo que duran el concurso y la exposición, sino generar una relación más permanente entre instituciones, artistas y comunidades. Nosotros, a través de la Subdirección les invitamos a ser parte de las escuelas abiertas, de la semana de la educación artística, y de los distintos hitos que realiza el municipio: el mes de la fotografía, el mes feminista, el mes del patrimonio. Ha sido muy nutritivo tanto para nosotros como para ellos este reconocimiento. El aporte que puede generar no es tan amplio, pero sirve para agendar un proyecto, realizar un viaje, pagar una pasantía, en fin.

Ximena Zomosa:

Balmaceda tiene muchas instancias de encuentro con artistas, hay una proyección, una relación en el tiempo. Tener una muestra tan amplia, con una buena cantidad de público y actividades de mediación, es un estímulo a la vez que permite apreciar la propia obra. Es un espacio para probar y reflexionar sobre lo que se hace. Yo siempre digo, uno está mostrando algo bueno; lleven público, actívenlo, no dejen las cosas ahí, como que «ahí está, y chao». Siempre es bueno mirar las cosas como un espacio de formación, de aprendizaje.

Tamara Estay
Santiago Arte Joven

Amelia Saavedra
Directora Ejecutiva MAVI UC

Ximena Zomosa
Balmaceda Visual

Mesa 2

Artistas emergentes

Participan:

Macarena Cuevas

Ganadora del Premio MAVI UC

Renata Ayala

Ganadora del premio LarrainVial

Eva Busch

Mención honrosa

Daniel Guajardo

Mención honrosa

Matías Serrano

Premio Antenna del público

Modera:

Judith Jorquera

Coordinadora de Exposiciones
y Colección del Museo de Artes Visuales,
MAVI UC

Judith Jorquera

Judith Jorquera:

En esta mesa de artistas emergentes contamos con la participación de las y los ganadores de este certamen. **Renata Ayala** obtuvo el premio LarrainVial. **Daniel Guajardo**, mención honrosa. **Macarena Cuevas**, premio MAVI UC Arte Joven. **Eva Busch**, mención honrosa, y **Matías Serrano** premio Antenna del público.

El propósito de esta conversación es conocer las obras de cada uno, sus procesos de producción y su experiencia al postular al MAVI UC.

Renata Ayala

Renata Ayala:

En mi caso siempre hay una preparación antes de postular; pienso una obra específica, casi siempre algo inédito, considero mucho el espacio donde va a estar esta obra, porque en el taller son dimensiones mucho más pequeñas. ¿Cómo es el lugar, la sala, las paredes, las alturas? En resumen, hay mucha preparación previa, también hay que considerar los trabajos que han quedado antes, si es que voy en

esas líneas o no. Es algo que pienso mucho, pero sin dejar de lado lo que me interesa mostrar. Tampoco es que uno tiene que calzar en los espacios, más bien hay que tratar de abrirse paso en ellos.

Daniel Guajardo

Daniel Guajardo:

Yo usualmente pinto mucho y dependiendo de cómo va quedando la obra, de su desarrollo, veo si la puedo postular o no. En este caso, la obra que tengo acá la trabajé mucho en el taller y creí que tenía buen peso, se podía defender y podía postularla a este concurso. Creo que también juega un poco el azar, es como en la pintura: una incertidumbre. Esta es mi primera experiencia en realidad en un concurso.

Arriba
***La nube que sopló
el dragón***
De Renata Ayala

A la izquierda
***El ojo se acostumbra
a las desapariciones***
De Macarena Cuevas

«Estoy muy contenta de haber llegado hasta este punto, de haber coincidido con personas que conocía y conocer a otras nuevas. Ha sido muy entretenido y de mucho aprendizaje»

Macarena Cuevas

Macarena Cuevas

Macarena Cuevas:

También es la primera vez que concurso en el MAVI. Había tenido otras experiencias en otros concursos en que no había quedado. Mi proceso es muy explorativo. En general para postular una obra a un concurso hay que adaptarla a las bases, a la instancia en particular. No postulé con expectativas ni predisposiciones, solo estaba conforme con este trabajo, que también venía explorando hace un rato, y fue como «ya». Y estoy muy contenta de haber llegado hasta este punto, de haber coincidido con personas que conocía y conocer a otras nuevas. Ha sido muy entretenido y de mucho aprendizaje.

«En términos de la experiencia en el concurso, me ha llamado la atención la variedad de obras y de tantos medios distintos»

Eva Busch

Eva Busch

Eva Busch:

En mi caso también este fue el primer concurso del MAVI al que postulé, y ha sido muy gratificante, estoy muy contenta. Postulé una obra que ya tenía. Eso también fue un impulso para mi proceso personal, al sacar a la luz algo que no había mostrado antes, algo que había hecho en la universidad. Y en términos de la experiencia en el concurso, me ha llamado la atención la variedad de obras y de tantos medios distintos. Nosotros cinco tenemos obras muy diversas, y eso me ha gustado verlo.

Matías Serrano

Matías Serrano:

Esta es la primera vez que concurso de forma individual. Con mi pareja tenemos una colectiva que se llama 22 Bits y hemos estado participando también en la instancia de la Municipalidad de Santiago. Por temas de desarrollo profesional personal, quise probar una obra en un concurso. Mi obra era sonora, así es que había que hacer bastantes concesiones en términos temporales e instalativos.

Judith Jorquera:

¿Creen que este tipo de concursos impacta en sus carreras profesionales?

Matías Serrano:

Sí, un montón, para mí sobre todo considerando el síndrome del impostor cuando trabajas haciendo sonido en contextos de artes visuales. Entonces quedar y tener la suerte que la obra sea premiada, valida y alivia cierta carga mental sobre el propio trabajo, respecto a si uno va en la vía correcta o no.

Eva Busch:

El camino de ser artista es superincierto, a veces un poco abismal. Uno sale de la universidad y tiene menos contacto con profesores y con otros artistas. Estar dialogando en estos espacios, recibir los comentarios de la obra, da cierta seguridad. Me ha impulsado mucho en mi proceso estar aquí.

Macarena Cuevas:

De todas maneras impacta. Uno sabe que como artista tiene que exponer, pero cuando no hay un conocimiento de cómo funciona el campo de las instituciones más allá de la universidad, se vuelve un poco confuso. En mi caso he tenido experiencias de exponer, pero muy autogestionadas y muy en colaboración con amigos, amigos, porque me acomoda esa libertad fuera de la institución. Pero llega un punto en que uno quiere aprovechar las plataformas y expandir su trabajo a otros lugares, porque sino se

Mesa 2

empieza a repetir la gente que llega a ver las obras. Este espacio, que es una plataforma con público de todas las edades, de todos los lugares, obviamente es muy gratificante, y te obliga como artista a desenvolverte en otras áreas. Como esta misma instancia de hablar del trabajo propio.

Judith Jorquera:

Este espacio es muy potente y permite llegar a otros públicos, no solamente de arte contemporáneo. Entonces la expansión de sus trabajos tiene otra dimensión que va más allá de solamente exponer en un nicho tan particular como las artes visuales.

Macarena Cuevas:

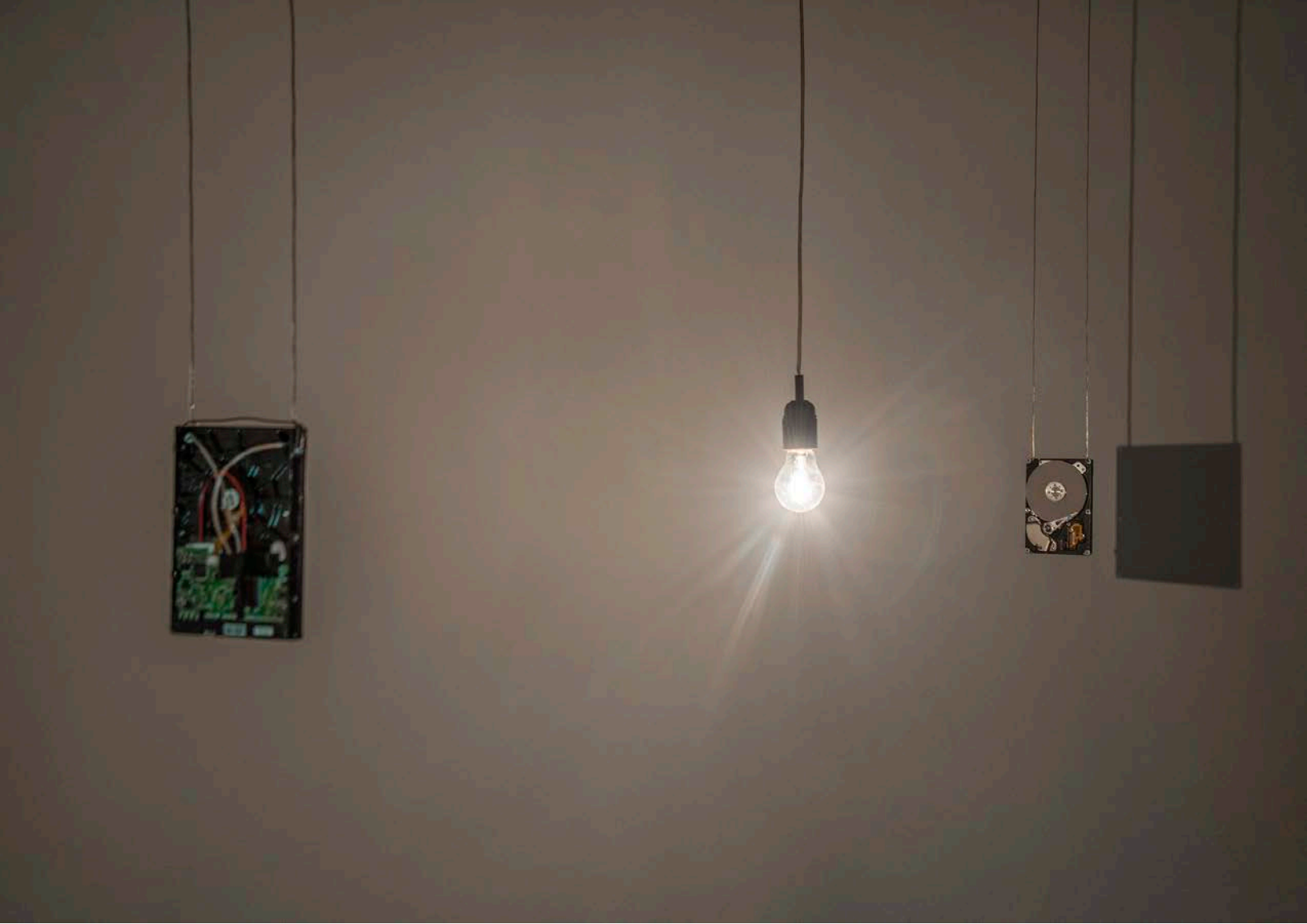
Sí, y en ese sentido es muy importante materializar lo que significa hacer arte colectivo. Estas instancias nos hacen estar más cercanos y cercanas a la gente que no es artista. Es bueno aprender a hablar del trabajo a distintos niveles.

Daniel Guajardo:

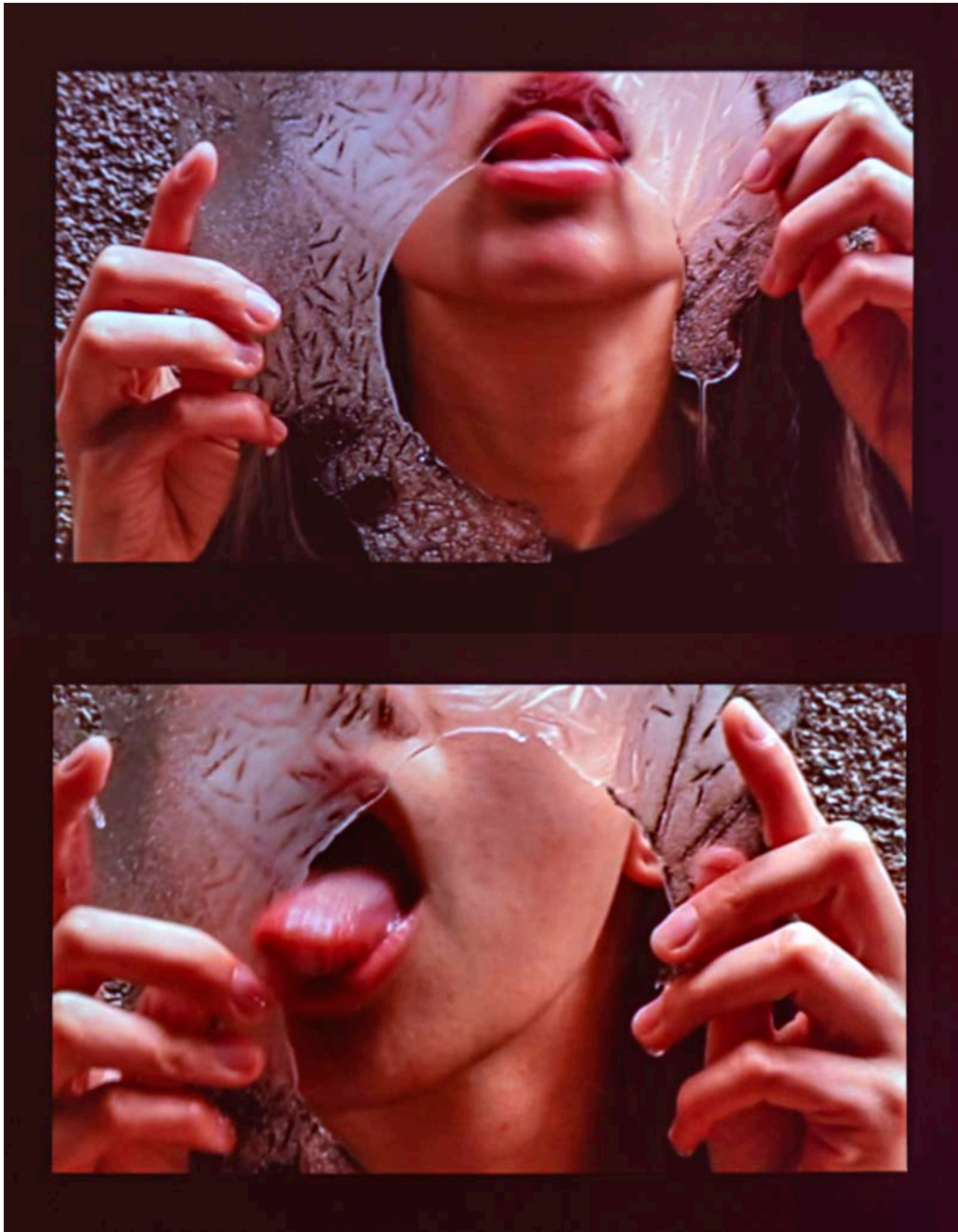
También he tenido instancias de exhibir en otros lados, pero de manera autogestionada. En un principio siempre es la escena muy acotada, tus amigos, que en general nunca te van a decir si algo está malo o si no les gusta. Este tipo de instancias es distinto, porque tiene que ver con la profesionalización de ser artista. Empiezas a ser más visto, más visibilizado, y lo que decía Macarena: sirve también para expandir y encontrarse con otros que tienen la distancia suficiente para ver tu obra e interpretarla. Creo que uno siente mucha incertidumbre, de preguntarse ¿está bien lo que estoy haciendo? Eso me pasa a mí (risas).

Renata Ayala:

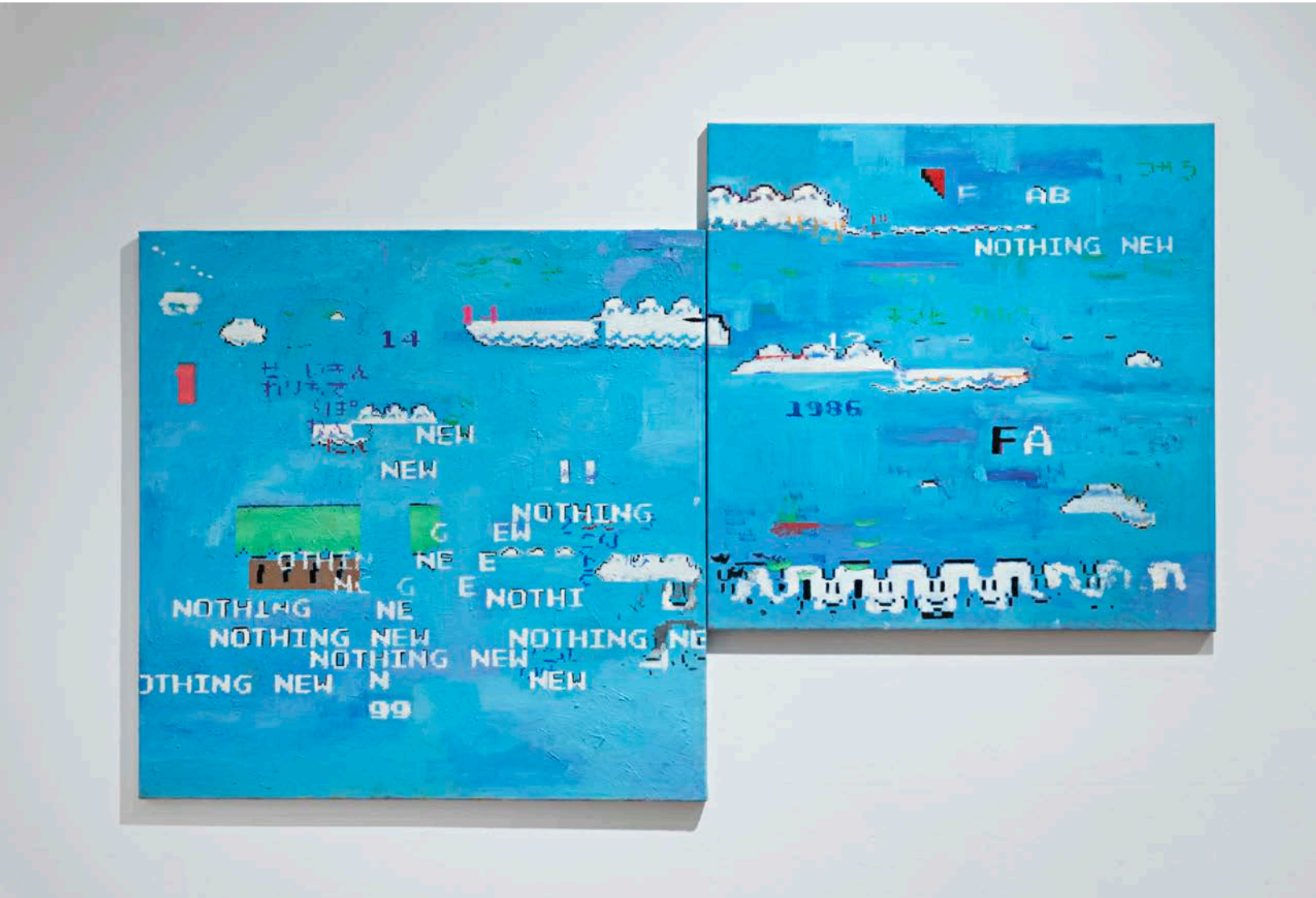
Cualquier concurso obliga a producir más. Uno tiende a postergar las cosas por esas dudas que surgen. Postular me hace hacerlo, terminarlo y ponerme el deadline de decir «ya, este día lo debo tener listo». Eso primero. Después, es exponerse uno también, no solo el trabajo; empezar a hablar con personas, hacer las visitas guiadas, y cosas así.

**La memoria
contándole a la luz
el sonido de la lluvia**
De Matías Serrano

*El cristal de hielo
en las manos
es al principio
un placer novedoso*
De Eva Busch

*Reminiscencia
Disruptiva*
De Daniel Guajardo

Renata Ayala
Artista Visual
Ganadora del XVI Premio Larrain/Vial

Daniel Guajardo
Artista Visual
Mención Honrosa

Macarena Cuevas
Artista Visual
Ganadora del XVI Premio MAVI UC

Judith Jorquera
Coordinadora Exposiciones
y Colección MAVI UC

Eva Busch
Artista Visual
Mención Honrosa

Matías Serrano
Artista Sonoro
Premio del Público Antena

Mesa 3
Charlas especializadas

Participan:

Luis Solar
Conservador, Restaurador
y Museógrafo del Museo Chileno
de Arte Precolombino

Paula Salas
Artista Visual y Ganadora
del Premio Arte Joven, versión 2008

Modera:

Tania Orellana
Coordinadora de Proyectos
del Museo de Artes Visuales,
MAVI UC

Tania Orellana

Tania Orellana:

Tenemos la última mesa del conversatorio de Arte Joven con dos especialistas de las artes visuales: **Paula Salas**, artista visual, docente y ganadora del Premio Arte Joven en la versión 2008; y **Luis Solar**, profesional conservador, restaurador y museógrafo del Museo Chileno de Arte Precolombino, y además docente de la Universidad de Chile y de la Universidad Finis Terrae.

Luis, cuéntenos ¿cómo se conserva una obra que es efímera, que puede ser performática, el plástico y las distintas materialidades de la producción actual en el arte contemporáneo?

Luis Solar

Luis Solar:

Mis primeros estudios fueron de licenciatura en Arte –básicamente pintura–, en ese momento empecé a explorar distintos materiales. Posteriormente me incorporé al Museo Chileno de Arte Precolombino, ahí empecé a ver cómo conservar los materiales.

En este momento, por ejemplo, se está cuestionando mucho la conservación y la restauración dentro del arte contemporáneo. Porque hay factores que

son bastante importantes si queremos hacer restauración, por ejemplo.

El artista primero tiene que ver cuál es la durabilidad de las mismas obras en relación a los materiales utilizados. Porque hay factores intrínsecos al material utilizado en relación al ambiente en que se desarrollan. Si nosotros no tenemos un ambiente adecuado desde el punto de vista de iluminación o temperatura, varias obras se verán alteradas.

Tania Orellana:

En ese sentido, Luis, ¿qué debiera considerar un artista al momento de crear una obra en torno a los materiales que está escogiendo? Por ejemplo, acá tenemos la obra de Macarena, que es un acrílico encontrado. La obra de Eva también tiene una perdurabilidad como video, como cinta.

«En este momento, se está cuestionando mucho la conservación y la restauración dentro del arte contemporáneo. Porque hay factores que son bastante importantes si queremos hacer restauración, por ejemplo. El artista primero tiene que ver cuál es la durabilidad de las mismas obras en relación a los materiales utilizados»

Luis Solar

Luis Solar:

Si hablamos del acrílico, tiene un envejecimiento bastante acelerado desde el punto de vista de la incorporación de temperatura y humedad asociadas. Hay varios materiales que se han ido incorporando y que tienen durabilidad básicamente por el ambiente en que se desarrollan. He hecho clases en bastantes universidades, y muchos alumnos se incorporan a la carrera o a la asignatura básicamente para saber el comportamiento de los materiales.

Cuando se producen exposiciones dentro de una galería o dentro de un museo hay una responsabilidad, desde el punto de vista de la conservación de las obras. El artista debiera entregar una ficha con recomendaciones no solamente de exhibición, sino también del traslado de la misma obra. Ver de qué manera entre la institución que está exhibiendo y el artista que está exponiendo puede haber un convenio en la preservación de los materiales. Eso de alguna manera es lo más general.

Me ha tocado participar también en seminarios, en relación de artistas y conservadores. Siempre los conservadores estamos preocupados por la conservación de ciertos materiales. Conceptos como el sistema de iluminación también han ido evolucionando. Antiguamente teníamos todos esos sistemas de luces incandescentes o tubos fluorescentes, que han ido cambiando y han sido reemplazados con el sistema led. Esto básicamente está orientado a tener, dependiendo de los colores, la incidencia de los ultravioletas, no de infrarrojos pues estos degradan la composición del material. El ultravioleta altera los colores del objeto. Tenemos que ver cuál es el daño a futuro de la iluminación por led. Un ejemplo, cuando apareció el CD era un disco poco menos que indestructible, y después empezamos a darnos cuenta que toda la información podía desaparecer algún minuto precisamente por los materiales. En este momento estamos experimentando con el led como fuente lumínica económica y de alta sensibilidad, pero también tenemos que ver qué es lo que pasa a futuro con ese tipo de iluminación.

Cuando hablamos de la incorporación de un material distinto, orgánico o inorgánico, los materiales orgánicos siempre están mandando el punto de vista de la conservación, porque son los materiales que se dañan más rápidamente. Si tenemos materiales de metal puede producirse corrosión si hay un porcentaje mayor de humedad. Si nosotros disminuimos el porcentaje de humedad con respecto a los metales, puede destruirse el material orgánico. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio desde el punto de vista de la iluminación que es importantísimo, con la temperatura y asociado al porcentaje de humedad, para que los

materiales se comporten de acuerdo a lo que se necesita. Me ha tocado trabajar con materiales que tienen incluso 4.000 o 5.000 años de antigüedad, siempre velando por su preservación.

En relación al ambiente mismo de la exhibición, nosotros hacemos mediciones de la cantidad de lux que las obras reciben. Por lo general lo que más marca las restricciones son los materiales orgánicos. Tenemos un nivel de lux determinado –que no puede pasar más allá de 100 a 150 lux, considerando los materiales orgánicos–, y un grado de temperatura de alrededor de 20 grados. El problema es cuando no están las condiciones para poder hacer la exhibición. Menciono el caso del Museo de Arte Precolombino cuando traemos cosas de Europa o de Estados Unidos que vienen con un dossier de exigencias claves. Nos encargan, por ejemplo, vitrinas especiales presurizadas, con niveles de control de humedad interno, que son super difíciles de mantener. Esas exigencias en Europa y Estados Unidos son comunes.

Ahora, apelando al sentido de la parte económica (risas) es un factor bastante decidor; no todas las galerías o museos cuentan con las condiciones para poder hacer exhibición de obras. Hay situaciones en que uno quisiera traer artistas extranjeros con condiciones de recepción de obra que es imposible tener desde el punto de vista de la conservación, entonces no podemos optar a ellos. Acá en Chile, afortunadamente, se ha ido incorporando la conservación a nivel de museos y las galerías. Se han empezado a preocupar del cambio de iluminación, del ambiente de las mismas salas, y eso ha ido evolucionando en virtud de la preservación de las mismas obras, lo que es muy bueno.

Tania Orellana:

Muchísimas gracias, Luis. Hoy también nos acompaña Paula Salas, ganadora del premio el año 2008, quien nos contará cómo fue su experiencia después de haber ganado este concurso.

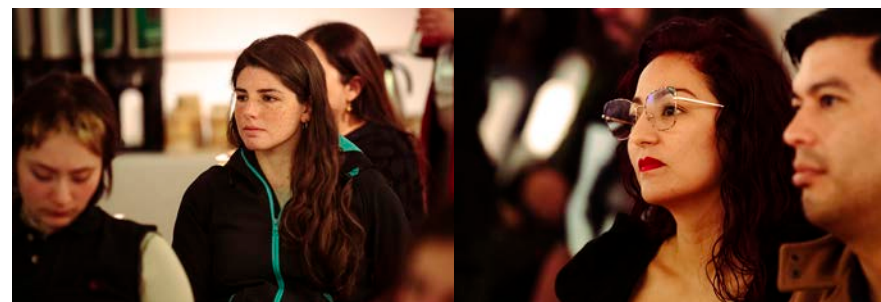
Paula Salas

Paula Salas

Escuchar a los recientes ganadores me recordó mucho ese momento que ya fue hace como 15 años. Me sentí muy identificada con varias de las cosas que dijeron. El puro hecho de decidir participar en un concurso, tomar la acción de mandar la obra y de sacar la foto, es superimportante. En ese minuto, cuando mandé ni siquiera había terminado (risas). Pero dije «bueno, no pierdo nada».

Veo un público diverso, me imagino que muchos de ustedes están en ese momento inicial de la carrera artística. Preparé una presentación muy breve, Cinco ideas para empezar, cinco consejos de la observación del campo y de cosas que he leído a otras personas, pero también hay bastante de la experiencia propia. Lo primero que recomiendo es algo muy básico, que es ponerse metas pequeñitas, constantes y alcanzables. Por ejemplo, este mes participar en el concurso MAVI UC. El próximo mes, armar mi portafolio. Mi sensación es que uno tiene unas ideas un poco utópicas: voy a hacer una exposición con 200 obras; voy a pintar 10 cuadros de gran formato para hacer mi primera exposición sola. Eso puede tomar años y el camino es solitario, a veces decepcionante.

Mi recomendación es tener objetivos alcanzables, más constantes, aparte de la producción misma de la obra. Pueden ponerse objetivos como postular a un Fondart. Independiente de que ganen o no, es un logro simplemente hacerlo, enviarlo, postular. Las personas que han concursado en este y otros certámenes podrán decir cuánto se aprende en el proceso de postular, de concursar. Como jurado de este concurso, vi que gente que postulaba varios años seguidos sin lograr pasar a la siguiente etapa, hasta que lo lograba, porque iba entendiendo la lógica del concurso, lo que se espera de las obras, venía a ver las exposiciones. Hay un aprendizaje en tratar de hacer las cosas, incluso cuando uno no las logra, ese proceso es muy valioso. Entonces, ponerse objetivos pequeñitos, alcanzables, ya sea concursos, ferias, fondos. Creación de obra también: «este mes voy a terminar este cuadro, el próximo mes voy a hacer esa serie de fotos que tenía pensada». Cosas así, en vez de “en un futuro voy a hacer una exposición, voy a ocupar todo el museo con mis obras”. Está bueno eso como sueño, pero en la práctica, en el día a día, se necesitan cosas más cercanas (risas).

Lo siguiente que recomiendo que es crearse un kit de materiales básicos para empezar y que van a ser importantes para siempre. Lo primero que hay que hacer desde que uno comienza a hacer trabajos artísticos es tener un registro fotográfico y audiovisual de la mejor calidad que uno pueda.

Quizás no tenemos una cámara superbuena, pero sí alguna amiga o amigo fotógrafo, entonces se puede intercambiar favores (risas) para conseguir ese registro más pro, porque en concursos como este la calidad de la imagen es valiosísima. Hace una diferencia del cielo a la tierra tener una foto sacada con el celular, en mi pieza, en la noche, versus un registro con una iluminación adecuada y de buena calidad. Muchas obras se pierden y el registro pasa a ser lo único que nos queda. Después uno realmente valora el tener esos registros de performances o de cosas que desaparecen. Luego, tener un statement, que es una declaración de principios de artista. Es un texto muy cortito, en el cual los artistas explican su obra materialmente: es una pintura, es un video, es una instalación en el espacio con acrílico y acero. Esto para que la gente pueda imaginar cómo trabajan, cómo hacen la obra. Si eso no aparece en un statement, es una gran pérdida, porque es importante saber cuáles son las metodologías, los procesos que llevan a hacer un trabajo, y luego el por qué, los fundamentos. Tiene que ser lo más conciso y preciso, idealmente de un párrafo, una declaración muy cortita, y les juro que les va a servir. Uno lo va actualizando, pues quizás con los años se pasa a otro medio, a otra área. Otra cosa que les va a servir es tener un currículum, en las artes se usa mucho y se los van a pedir. También es necesario tener una biografía, que es la versión redactada y breve del currículum, con su formación, sus exhibiciones, los premios y becas que han ganado. El currículum tiene que dar cuenta de la trayectoria de manera ordenada. Esa también puede ser una meta, por ejemplo decir: en las próximas dos semanas voy a hacer mi currículum. Después uno lo va actualizando solamente.

Otra herramienta fundamental en el arte es el portafolio, que se exige en muchos concursos y en miles de postulaciones. Básicamente es una selección de obras de unas 10 páginas con 10 obras que representen lo que les interesa mostrar. El diseño tiene que privilegiar la imagen, pero también tienen que ir descripciones y la ficha técnica. El portafolio recomiendo hacerlo ya, y después lo van actualizando. Así cuando llegue la época de postular a los concursos no tienen que hacer toda esa pega de nuevo (risas). Cuando uno ya tiene esas cosas puede pensar en tener una presencia en redes sociales, o hacerse una página web. Por ejemplo, en Instagram pueden ir publicando las imágenes que prepararon para el portafolio, con las descripciones u otras cosas por el estilo.

Paula Salas
Artista Visual
Ganadora del Premio MAVI 2008

Solar
MONAP
Arte y UFT

Tania Orellana
Coordinadora de Proyectos

La tercera idea que me parece demasiado importante es juntar fuerzas. Es verdad que muchas veces las carreras artísticas son en solitario, en el sentido que los artistas tienen una obra individual. Pero es demasiado importante trabajar en equipo para lograr cosas más ambiciosas, un Fondart es muchísima pega y hay que tener expertise en muchas cosas, desde la gestión de recursos hasta el registro audiovisual. En equipo es mucho más factible cubrir todo lo necesario para gestionar proyectos más interesantes, más complejos. Así se pueden gestionar exposiciones, se puede tener taller. Tener taller es un lujo (risas), también para los artistas más viejos, entonces si tienen un grupito pueden gestionar un taller juntos, ese espacio es demasiado importante: es muy entretenido, muy productivo, superreflexivo, donde uno socializa y aprende.

Recomiendo mucho tener instancias de autocorrecciones de obra. Como cuando uno estudia arte, y van viendo la evolución de tu trabajo y dándote feedback. Al salir de la universidad se pierde eso, y es una de las cosas que más se extrañan. Uno puede autogestionárselo con amigos, con colegas, o también hay gente que junta plata y llama a un artista que admira. Pero no es necesario, puede ser entre pares, mirarse la obra y darse feedback, cada dos semanas o el tiempo que uno estime. Esa regularidad, esa conversación permanente, enriquece mucho la práctica personal. Lo otro que recomiendo mucho es trabajar con artistas e instituciones de mayor trayectoria. Instituciones como el mismo MAVI u otros museos o instituciones donde aparte de trabajar y tener un sueldo se puede aprender mucho. También se puede trabajar para artistas con más trayectoria, quienes casi siempre tienen asistentes. Yo lo hice y aprendí tanto tanto de los artistas con que trabajé, que después seguí para siempre siendo amiga (risas). Esto lo podríamos resumir como una red, el networking, estas personas y estos amigos con los que van a corregir los trabajos, con quienes van a compartir taller, son su red de trabajo. En un futuro, ellos también les van a ayudar hacer su carrera y ustedes les van a ayudar a ellos. Entonces lo que están construyendo no solo sirve para el momento, sino también para proyectarse en un futuro. Uno está sembrando para más adelante cosechar.

El punto 4 quizás es obvio, pero es superimportante: siempre mantenerse activas, activos, activos; seguir explorando, investigando, produciendo obra. Hay momentos en que uno no tiene tantas ganas, no tiene el impulso, el deseo, y en esos momentos es cuando es más importante acordarse de esto. Si uno tiene un taller, ir igual al taller y si no tienes ganas de dibujar o de pintar o de crear, puedes leer, por ejemplo, o puedes ver videos. Pero en el

fondo, esto es una práctica y las prácticas –al igual que una práctica deportiva– hay que ejercitarlas todo el rato. Si uno por tres meses no tiene ganas de hacer nada y se quedó echado, ni siquiera dibujó algo, cada vez se vuelve más difícil recuperar la creatividad. No es una inspiración que llega desde arriba. La creatividad, como todas las capacidades humanas, se ejercita, se entrena y se mejora. Si es que ustedes se mantienen explorando, es mucho más probable que se les ocurran ideas geniales, versus esperar en la cama la inspiración (risas). Probar materiales distintos a veces requiere de pura creatividad, reciclar cosas, darles una vuelta.

Lo otro es estar constantemente en formación, aprendiendo cosas nuevas. Existen talleres en las municipalidades, presenciales, que también son de muy bajo costo y existe internet: existe YouTube (risas), que es infinito, o sea, la cantidad de cosas que uno puede aprender autogestionadamente, son infinitas. Hay que tener es disciplina para poder seguir, empezar algo y hacerlo hasta el final. Por último, recomiendo mucho pensar que no estamos solos en este mundo del arte. Hay que participar en eventos, ir a las inauguraciones, ir a los seminarios, ir a las visitas guiadas, ir a los talleres, porque esto es un ecosistema que es el mundo del arte. Si uno quiere integrarse en este ecosistema tiene que conocerlo. Ir a los eventos del arte es una parte esencial de esta carrera, sobre todo en la primera etapa.

Esta foto es una obra Nico Grum, un artista con una vasta trayectoria quien hace un tiempo hizo la serie Rechazos. Agarró cientos de cartas de rechazo que había recibido de concursos, fondos, residencias, universidades; todo, todas estas cartas las imprimió, las decoró, y las montó sobre una muralla, las embelleció e hizo una especie de exorcismo. Para mí ese trabajo revela el lado B de esto. Mucha gente no concursa porque le da demasiada pena quedar fuera; el miedo de quedar fuera, de ser rechazado, rechazada, es muy grande, sin embargo eso es parte de la carrera: las más de las veces las cosas no resultan. Lamento contárselos, hacerles spoiler (risas), pero es para estar mejor preparados. No puedo parar la práctica porque algo no me resultó, y yo creo que eso es lo más importante. Va a haber muchos momentos en que se van a cerrar puertas y las cosas no van a resultar, y hay que respirar hondo y volver a echarle para adelante. No hay de otra, así es que nada, les deseo a todos los que están aquí una linda y notable carrera, larga, e invitarles a seguir concursando.

«Mucha gente no concursa porque le da demasiada pena quedar fuera; el miedo de quedar fuera, de ser rechazado, rechazada, es muy grande, sin embargo eso es parte de la carrera (...)»

Paula Salas

LA DEBUTANTE
Roberto Matta
1947

Créditos Conversatorio

Organiza

Museo de Artes Visuales
MAVI UC

Directora Ejecutiva

Amelia Saavedra Ramírez

Coordindora de Proyectos y Premio Arte Joven

Tania Orellana Valencia

Coordinadora de

Exposición y Colección

Judith Jorquera González

Comunicaciones

Soledad Sandoval Lizana

Registro Fotográfico

Jaime Valenzuela
y MAVI UC

Montaje

Oscar Vargas González

Registro y Edición

Audiovisual

Pablo Rojas Schwartz

Encargada de Recepción

Francisca Lillo

Auspicia

LarrainVial

Agradecimientos

Colabora

antenna
fundación

MUSEO CHILENO
DE ARTE
PRECOLOMBINO

Organiza

Auspicia

LarrainVial

Colabora

**antenna
fundación**

mavi.uc.cl

