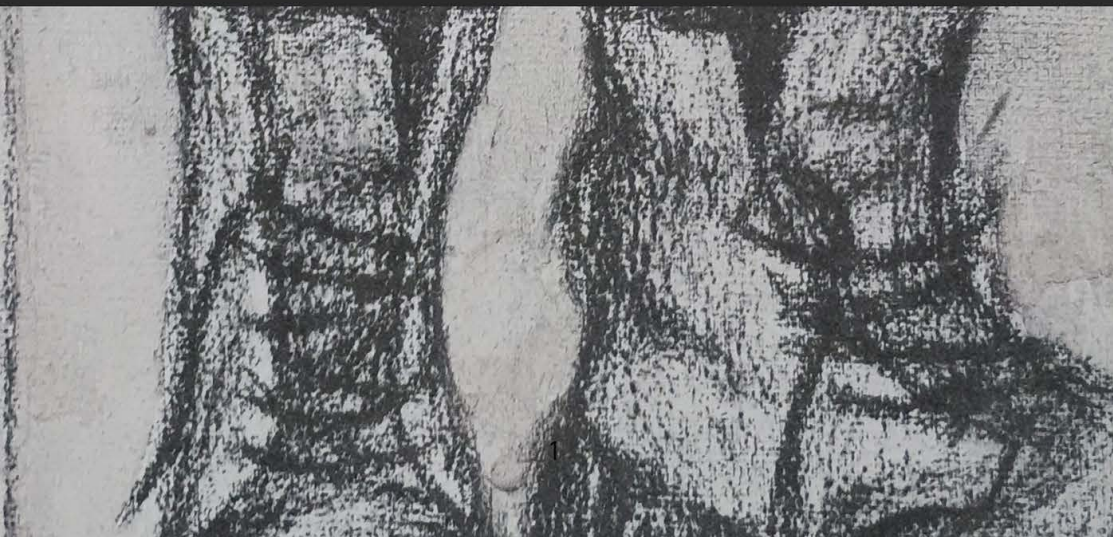

Procesos de artista

No. 1 *Autogestión*

PROCESOS DE ARTISTA
N.º1 AUTOGESTIÓN

Yiseth C. Cardona L., 2025 - Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Se prohíbe el uso total o parcial de este documento, en cualquier formato y por cualquier medio técnico, físico o digital (impresión, conversión a otro medio, distribución, presentación, audiovisual, multimedia), con fines de lucro, comerciales o económicos, ya sea a nivel personal o institucional.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
¿QUÉ ES LA AUTOGESTIÓN?	4
¿QUÉ ES SER ARTISTA Y DE QUÉ TRABAJA?	5
¿CUÁL ES EL USO DE UN MAPA OCUPACIONAL?	7
¿QUÉ AUTOGESTIÓN HACEN LOS ARTISTAS?	9
¿CÓMO INICIA UNA CARRERA ARTÍSTICA?	12
PLANTILLA PARA DEFINICIÓN Y CRONOGRAMA DE PROYECTO	14
PLANTILLA DE PRESUPUESTO	18
PLANTILLA PARA TABLA DE PRECIOS	20
MODELO DE CURRÍCULUM	24
REFERENTES	27

INTRODUCCIÓN

Este manual ha sido diseñado para artistas que inician su camino en el campo laboral de las artes, ya sean estudiantes, egresados, autodidactas o emprendedores. En este formato se comparten reflexiones sobre la situación laboral actual de los artistas, mostrando una perspectiva de los desafíos, oportunidades y preguntas frecuentes que surgen al comenzar esta profesión.

Se logró realizar este manual a partir de revisión bibliográfica, y la realización de entrevistas a actores del sector artístico y cultural, a partir de las cuales se citan fragmentos que complementan la narrativa desde una perspectiva vivencial y personal de los actores.

Además, incluye un apartado de plantillas que están enfocadas para funcionar como herramientas complementarias en proyectos creativos como son: un cronograma, la organización de un presupuesto, una tabla de precios de productos o servicios y un modelos de cv para artistas.

Esta información es una iniciativa para que los artistas jóvenes tengan un conocimiento de base que les permita dar orden a sus proyectos introduciéndolos a las practicas de autogestión.

¿QUÉ ES LA AUTOGESTIÓN?

Definiciones dadas por actores del sector artístico y cultural que fueron entrevistados como parte de la indagación para el manual de autogestión.

"La autogestión es autogestionarse. Hay muchas maneras de hacer arte. Lo que significa que no solo uno tiene que ser el artista de carrera o de espacio de exposición, esa es una manera y es igual de válida a las otras. La reflexión va de qué tipo de artista quiero ser y eso depende de las intenciones que uno tenga."
(Francisco B.)

"Son mecanismos para generar recursos para poder tener sostenibilidad en algún proyecto de forma autónoma."
(Laura O.)

"La autogestión involucraría entender, por un lado, cómo llevas a cabo, cómo materializas la idea en términos de producción o de modos de hacer de las artes, y por otro lado, inevitablemente tienes que dialogar con este sistema económico en el que es importante entender cómo esa energía es un capital de creación que sí o sí necesita circular, para que esa energía vuelva y retorne a ti y que tú puedas pagar tus cuentas y continuar haciendo ese ejercicio poético. (Laura W.)

"Entiendo la autogestión en el campo del arte como un proceso permanente que realiza la persona que se dedica a pensar para producir imágenes... la producción de obras o desarrollo de eventos o diseño de iniciativas comerciales o productivas. (Guillermo V.)

Considero que la autogestión es una manera de hacer gestión, creo que lo define eso, hacer gestión para sus propios proyectos. Es un momento en el que uno necesita, en el que uno se da cuenta de que sus proyectos no pueden ser hechos exclusivamente por una persona, sino necesita de todo un aparataje a veces económico o a veces institucional o de otro tipo de recursos. (Luis C.)

¿QUÉ HACE UN ARTISTA Y DE QUÉ TRABAJA?

La labor del artista es difícil de explicar por la complejidad de su profesión, la diversidad de tareas que se pueden realizar y temas que llegan a ser abordados desde esta profesión. A los artistas se les conoce mayormente por labores relacionadas a la pintura y escultura ya que esto hace parte del imaginario del artista expositor en museos y galerías, pero en la práctica las artes tienen una diversidad de prácticas laborales amplia, donde los profesionales pueden desempeñarse creativamente en labores teóricas, administrativas y plásticas. Además, los artistas tienen puentes a prácticas relacionadas con campos afines como son el diseño, la gestión, difusión y el comercio, lo cual ofrece una amplia gama de trabajos y proyectos que pueden ser ejecutados por un artista. Pero para una mayor claridad de lo que es un artista, en la plataforma de OcupaCol se encuentra la siguiente definición de la profesión de artista plástico y visual:

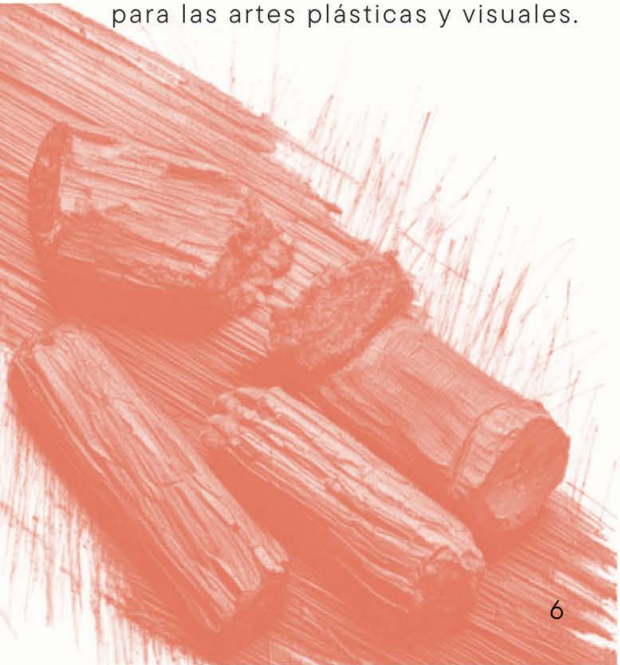
> "Desarrollan actividades de investigación, creación, elaboración, producción, conservación, circulación y exhibición de obras de arte antiguas, modernas y contemporáneas; que generan un bien de una dimensión visual, material y de contenidos simbólicos, desarrollados desde un conjunto de disciplinas orientadas a la creación artística que van desde las artes plásticas tradicionales como la pintura, la escultura y el grabado, entre otras hasta especialidades que incorporan el uso de nuevas tecnologías como el arte digital o el arte transmedia, entre otras. Se pueden desempeñar en galerías de arte, ferias de arte, espacios culturales, universidades, escuelas de bellas artes, bibliotecas, museos, entre otros." (OcupaCol, s.f.)

Dentro de la misma sección, Ocupacol ofrece una lista de labores realizadas por artistas como, por ejemplo: artista de paisaje, dibujante, escultor, entre otros. Una información que está limitada por la idea del artista productor de obra, ya que todas las labores que menciona se relacionan con prácticas de creación bidimensional y tridimensional. Pero esto pierde de vista el amplio espectro de trabajos que realizan los artistas actualmente, por mencionar algunas de esas labores: gestor cultural, museógrafo/a, curador/a, historiador/a de arte, docente, tallerista, emprendedor/a, tatuador/a, grabador/a, ceramista, artesano/a, ilustrador/a, escultor/a,

montajista, etc. Además, es común que los artistas se desempeñen en múltiples actividades, principalmente por razón de que una de las actividades le permite una entrada económica y en otra puede enfocar sus recursos y desarrollar sus proyectos de interés propio. Esto presenta una práctica de diversificación de habilidades y actividades.

> "Y entré como redactora para el teatro. ¿Por qué? Porque necesitaban un perfil muy enlazado a la cultura. Normalmente, eso es un cargo de comunicadores sociales. Pero se abrió esa puerta, entré y me reencontré con una pasión." (Valentina)

Es importante tener en cuenta todas estas labores para comprender los procesos económicos y sociales que está teniendo el campo de las artes plásticas y visuales en nuestro entorno, una forma de entender y visualizar el panorama artístico es a través de un mapa ocupacional o una cadena de valor de las artes plásticas y visuales, una herramienta de la cual no disponemos actualmente. Para tener presente un ejemplo de esto, en el observatorio laboral del SENA, donde se puede encontrar información sobre las descripciones de las ocupaciones, los cargos y los procesos que los componen, encontraremos mapas ocupacionales de artes escénicas, artesanías, y música, pero no se realizó un mapa ocupacional para las artes plásticas y visuales.

¿CUÁL ES EL USO DE UN MAPA OCUPACIONAL?

Un mapa ocupacional es una herramienta fundamental para comprender la estructura y dinámica de un sector laboral. En el caso de las artes, un mapa ocupacional permite identificar los diferentes procesos que conforman la cadena de valor, desde la creación hasta el consumo, y ubicar a los profesionales en cada una de estas etapas. Por dar un ejemplo, en un primer momento se puede ubicar el sector cultural el cual se involucra con todas las prácticas artísticas, luego definimos un área particular que sería en este caso Artes plásticas y visuales, esta área se compone de unas fases o procesos en los cuales encajaríamos las labores particulares (como: pintor, gestor, tallerista, etc). Para comprender mejor cómo funciona un mapa ocupacional en el ámbito de las artes, es útil analizar las diferentes etapas que conforman el ciclo cultural según la UNESCO (2009) , los cuales son:

1. Creación: origen y autoría de ideas y contenidos (por ejemplo, escultores, escritores, empresas de diseño) y la realización de producciones únicas (por ejemplo, artesanía, bellas artes).

2. Producción: las formas culturales reproducibles (por ejemplo, programas de televisión), así como las herramientas especializadas, infraestructuras y procesos utilizados en su realización (por ejemplo, la producción de instrumentos musicales, la impresión de periódicos).

3. Difusión: la puesta a disposición de los consumidores y expositores de productos culturales generalmente producidos en serie. Consumidores y exhibidores (por ejemplo, la venta al por mayor, al por menor y el alquiler de grabaciones musicales y juegos de ordenador, la distribución de películas). Con la distribución digital, algunos bienes y servicios van directamente del creador al consumidor.

4. Exposición/Recepción/Transmisión: se refiere al lugar de consumo y a la de experiencias culturales en directo y/o no mediadas al público mediante la concesión o la venta de acceso para consumir/participar en actividades culturales basadas en el tiempo (p. ej., organización y producción de festivales, óperas, teatros, museos). Transmisión se refiere a la transferencia de conocimientos y habilidades que puede no implicar ninguna transacción comercial y que a menudo se produce en entornos informales. Transacción comercial y que a menudo se produce en entornos informales. Incluye la transmisión de patrimonio cultural inmaterial de generación en generación.

5. Consumo/Participación: las actividades del público y los participantes en el consumo de productos culturales y la participación en actividades culturales. Consumir productos culturales y tomar parte en actividades y experiencias culturales (por ejemplo, leer libros, bailar, participar en carnavales, escuchar la radio o visitar galerías).

Entendiendo las actividades que pueden desarrollarse en cada etapa se puede identificar de forma particular y personal donde se ubica cada trabajador, a partir de los conocimientos que tiene, habilidades y actividades que desempeña. Por ejemplo, un ilustrador independiente puede realizar la creación de fanzine con una historia original, hacer publicaciones en redes sociales para presentar su nuevo proyecto y atraer mas ventas, participar en eventos y ferias locales que le permitan vender las reproducciones de su fanzine. Con la realizaciones de todas estas acciones el ilustrador hace parte de cada una de las etapas del ciclo cultural -obviando la etapa de consumo y participación, ya que es común que los artistas sean consumidores de arte-. También se pueden encontrar casos donde el profesional desempeña actividades que lo ubican en una única etapa del ciclo cultural; en ambos casos reconocer los procesos en los que nos involucramos nos puede permitir reconocer el valor que tiene el trabajo realizado y entender el impacto que este puede tener.

Siguiendo el ejemplo de un ilustrador independiente, el mapa ocupacional mostrará en que procesos de producción hace parte, lo que permitirá identificar donde se puede necesitar de sus conocimientos, como pro ejemplo en la difusión de un proyecto ilustrando las imágenes publicitarias; o en caso de realizar un proyecto identificar que otros profesionales serán necesarios, como puede ser alguien con conocimientos en medios audiovisuales para complementar la estrategia publicitaria.

- ¿En cuál de las etapas del ciclo cultural consideras que tu trabajo tiene mayor impacto?
- ¿Qué otros profesionales o áreas se involucran en esta etapa?
- ¿Cómo puedes utilizar esta información para mejorar tu carrera profesional?

¿QUÉ AUTOGESTIÓN HACEN LOS ARTISTAS?

"¿De qué trabaja un artista?" Un artículo escrito por Lucas Ospina nos presenta la necesidad de la diversificación de actividades de los artistas, es común saber que los artistas desempañan más de un trabajo debido a la presión para generar ingresos, la influencia de la tecnología y la cultura de la inmediatez han dado lugar a nuevas formas de valorar el trabajo creativo que a menudo priorizan la rentabilidad y la visibilidad sobre la expresión artística y la reflexión profunda. En este ciclo de producción masiva no solo de contenidos, sino también de productos, tomarse cuatro años para pintar un cuadro y ser financiado al mismo tiempo es un escenario no tan común como solía ser, ya no hace parte de nuestra forma y ritmo de vida, con lo que podemos observar la adaptación en la producción artística, desde stickers, fanzines, libros ilustrados, accesorios, cerámica, ropa y demás objetos que pueden hacer parte de nuestra cotidianidad están siendo intervenidas por la mano de artistas y se están encontrando otras maneras de llegar al público más allá de los espacios convencionales como son galerías y museos.

> "Cuando voy a Chile me doy cuenta que los grabadores de Chile salen a la calle a vender sus grabados y eso me impactó mucho, porque aparte que obviamente es otro contexto, es otra cultura, pero ellos tienen esa cultura de que no existen las plazas de mercado estáticas, si no son ambulantes, son itinerantes. Entonces, en esos espacios se gestaba ese movimiento de vender en la calle tus grabados. Y yo siempre he sido una persona que se ha transportado en bici, por lo que empiezo a ver esa itinerancia,
> Y fue, de alguna manera, inspirador. Como de decir, no todo tiene que ser como viene siendo, ¿sí? Y eso incluye el cómo nos pensamos también como artistas, como que yo vengo ya con todas esas preguntas y digo, ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿vamos a unos recintos cerrados donde hay ferias? ¿O estamos trabajando seleccionando convocatorias? ¿o estamos en un call center? Como todo eso empieza a conectar y a engranar. Y vengo haciendo mi proyecto de grado, entonces, en el 2021, que lanzan la primera escultura local, me presenté con un proyecto en triciclo, que es un taller de grabado itinerante slash tienda" (Vanessa Parra)

Además de las actividades creativas, los artistas también deben dedicar tiempo y esfuerzo a la promoción y divulgación

de su trabajo, especialmente en la era digital. Actualmente la autopromoción debe hacerse de forma -idealmente- constante a través de redes sociales, un portafolio digital o una página web; una estrategia que resulta exigente por presentar un ideal el cual es la constancia en producción de contenido y la disponibilidad para estar conectado, lo que a su vez significa para algunos el aprender habilidades y estrategias de comunicación digital, lo cual parece un requisito que hace parte de la profesión al experimentar una velocidad de producción de contenidos masiva de la cual surge la necesidad de ser parte, tener una visibilidad virtual y mantener un mínimo de interacciones que se están convirtiendo en indicadores de valor. Las actividades de autogestión con las cuales se planifican los recursos necesarios para seguir desempeñando sus labores o destinándolos al desarrollo de proyectos lo que exige aprender a administrar los recursos económicos (fuentes de financiación propia, de ahorro, laboral o convocatoria), recursos técnicos (herramientas y materiales) y los recursos humanos (capital social).

> "Ya tengo un poco más de 20 años de trabajo en la escena y he desempeñado tantos trabajos, digamos el mismo impulso que ha llevado a que mi obra haya encontrado ciertos espacios de desarrollo, pues yo considero que durante mucho tiempo no he hecho autogestión. Yo me he preocupado más en hacer obra y hacer proyectos de obra y eso poco a poco ha encontrado espacios de desarrollo, por un lado, porque la obra ya tiene un impulso y por otro porque estoy vinculado también, o sea, soy representado por galerías de arte que me ayudan a mantener cierta vigencia en la escena, cierta viabilidad económica y un respaldo que difícilmente de otra manera alguien puede tener y es como tener obras siempre en un stock, siempre como disponible para personas interesadas, participación en ferias, actualización constante de páginas web. Entonces, la galería con la comisión que ya cobran, que generalmente es del 50%, digamos que me cubre como esa necesidad de tener que estar buscando y buscando y desarrollando más cosas que únicamente mi obra." (Luis Mellizo)

Estas tareas se asemejan a la labor que desempeña un agente y promotor artístico, "*Gestionan, promocionan y difunden artistas y proyectos artísticos, musicales, teatrales, eventos, festivales, organizaciones culturales, deportivos, entre otros, apoyan la ejecución de estrategias de relaciones públicas y consiguen fechas y lugares donde los artistas puedan circular.*" (definición de Ocupacol). El comprender esta serie de actividades como las que son desempeñadas por otro perfil profesional permite dimensionar la dificultad que representan en su ejecución y cuestionar los procesos que se están teniendo actualmente podría llevar a mejorarlos, reforzarlos o cambiarlos según la necesidad propia que estén teniendo los artistas. El pensar la ejecución de proyectos desde una actividad colectiva o la búsqueda de subcontratación o el intercambio de saberes hace parte de encontrar dinámicas que funcionan para seguir creando desde distintas miradas y adaptándose a las circunstancias que muchas veces configuran los procesos.

"Es multitasking y depende del contexto. Depende mucho de tu deseo... hay que identificar los problemas, unos objetivos, trazar unas rutas y poner a prueba esas rutas. La escritura de un proyecto que tiene un propósito, una metodología, una justificación, unas actividades, unas conclusiones, un cronograma, un presupuesto, pues hacer el seguimiento, el establecimiento también de un equipo de trabajo, porque, pues sabemos que no lo podemos hacer solas todo." (Laura W.)

- ¿Es sostenible mantener este ritmo de trabajo a largo plazo?
- ¿Estos procesos de autogestión solo representan los primeros años al establecerse laboralmente?
- ¿Realizas algún tipo de actividades de gestión del tiempo, planeación de actividades, planeación de presupuesto o similares que te permitan direccionar tu tiempo y energía en los proyectos?

¿CÓMO INICIA UNA CARRERA ARTÍSTICA?

¿Y qué pasa al inicio de todo? ¿Cómo un recién egresado o alguien que empieza en el mundo laboral del arte genera una historial que dé evidencia de sus saberes? Este tema está rodeado de incertidumbre, más allá de la hoja de vida, a menudo se menciona que ciertas acciones, trabajos, estudios, países o idiomas los cuales permitirán tener éxito como artista. -Desde una postura personal considero que no existen atajos en este proceso, el crear una carrera laboral está muy ligado a los ideales personales, a las propias concepciones de éxito y los espacios de acción que se desean explorar-.

> "La hoja de vida es la consecuencia del hacer o sea, como primer suceso diría ¿dónde está tu hacer? Si hay un hacer constante, la hoja de vida se da pero es el resultado de la movilidad de cada parte de cada individuo que al final, obviamente, pero no desde la certificación de la certificadería como que siento que eso es un vicio como estudiar una maestría sin un interés. Claramente, muy relacionado con las otras reflexiones que uno puede tener, en mi caso implicó presentarme a esta beca que fue ganada, fue muy bonito porque en esa beca mirando un poco hacia atrás veo que en esa formulación para esa beca si se planteó que estaba la intención de tener un espacio colectivo para el dibujo, todavía no el dibujadero, es un proceso que viene con su llanura hace años. Desde la etapa universitaria fue muy vivo en Alemania sentándome durante muchas jornadas a mirar la nada y pensar ¿cómo podría ser posible un espacio de reflexión en torno a las urgencias que necesitamos? Entonces es un proceso que se documenta; fue muy bonito ver que en la propuesta estaba dicho que al regresar a Colombia se quería generar un espacio abierto de reflexión en torno al dibujo y pasaron dos años después de terminar y el dibujadero está presente; entonces ahí es donde insisto en que primero que todo ¿dónde está el interés del artista? Ese interés va dando las cosas... si hay que organizar una hoja de vida, pero esa hoja de vida no solo es ¿qué es? ¿Qué has hecho? Sino ¿Hacia dónde te proyectas?
> (Francisco B.)

La búsqueda de estabilidad económica es una preocupación común para los artistas. Si bien es cierto que algunas labores en el campo del arte y la cultura pueden parecer más demandadas, mejor remuneradas o con mayor proyección a largo plazo, es importante recordar que no existe una única "mejor" opción laboral. La realidad es que existen múltiples posibilidades y oportunidades, y la elección del camino a seguir dependerá de tus intereses personales, tus redes de contacto, tus habilidades y de aquello que te motive y te

permita desarrollar tu potencial.

"Por lo general no te dicen cuánto dinero hay. Y es muy importante que puedas hablar sin pelos en la lengua de las cosas prácticas, que es cuánto dinero tenemos, cuánto dinero me voy a poder ganar aquí. Y preguntarlo sin temor a que sea una cosa, que sea un derrotero para tu trabajo como artista. Como, ¿por qué no voy a poder cobrar y poder hablar de esto? Si es lo que me va a permitir entender la viabilidad o el alcance, digamos, también en términos energéticos de lo que yo puedo poner, si me conviene o no me conviene. Sí. Entonces, el tema, digamos, presupuestar también parte mucho del interés de la persona en cuestiones de, ok, ¿por qué estoy haciendo este trabajo? ¿Esto es porque me va a pagar los residuos? O el contrario, es porque yo quiero contribuir en un servicio y lo puedo donar. Entonces, hay que entender muy bien cuál es la naturaleza del trabajo que estás haciendo y cuáles son esos otros valores que te van a dar a ti. Experiencia, reconocimiento, posicionamiento, ¿qué pesa más en el caso de una propuesta? Y como te digo, no existe una fórmula. A medida que tú te vas dando cuenta como, ¿cuáles son tus objetivos a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Aceptas o no ciertas propuestas? Lo importante es que tú tengas claro lo que quieres con eso y también cuánto, no solo en términos monetarios, te va a representar a ti." (Laura W.)

La construcción de una carrera artística es un proceso complejo y multifacético, donde la autogestión juega un papel fundamental. No existen fórmulas mágicas ni atajos, pero sí herramientas y estrategias que pueden facilitar el camino. En el siguiente apartado, encontrarás plantillas prácticas que te servirán como guía y punto de partida para organizar tus proyectos, administrar tus recursos y planificar tu futuro profesional.

- ¿Hacia dónde te dirigen tus intereses?
- ¿Qué parámetros personales definirían tu éxito?
- ¿Cuáles son las herramientas que necesitas para enfocar tu carrera?

PLANTILLA PARA DEFINICIÓN Y CRONOGRAMA DE PROYECTO

TITULO	
DESCRIPCIÓN	OBJETIVO GENERAL
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN

CRONOGRAMA											
FASE	ETAPA	MES 1				MES 2				ACTIVIDADES	RESPONSABLES
		S1	S 2	S 3	S 4	S1	S 2	S 3	S 4		

El objetivo de esta platilla es organizar la información del proyecto para que este tenga una mayor claridad y de esta forma resultará más fácil presentarlo como una propuesta a convocatorias, espacios en los que quieras participar o equipos con los que quieras colaborar. Tener un proyecto bien estructurado permite que sea fácil de entender y explicar; esto te permitirá posicionarte con ideas concretas, listas para ser desarrolladas y ejecutadas.

¿Cómo se construye el proyecto?
La descripción del proyecto es un resumen que responde a la pregunta ¿Qué quiero hacer? Dónde se explica el tema, el enfoque y el alcance que tiene el proyecto.

El objetivo general es la meta principal del proyecto, con este vas a indicar a qué resultado quieres llegar, considerando los disponibles y delimitando el tiempo, espacio y materialización para que sea un objetivo alcanzable. Por ejemplo: El objetivo de esta cartilla es ofrecer herramientas prácticas para el uso de artistas jóvenes de Bogotá. Las delimitaciones pueden cambiarse o modificarse. Continuando con el ejemplo, si se desea cambiar el alcance de la cartilla, la definiría "... artistas jóvenes de Colombia", lo cual lo hace más amplio y requeriría de una mayor cantidad de recursos para ser un objetivo alcanzable.

Para alcanzar este objetivo general, es necesario establecer una serie de objetivos específicos que actúen como metas parciales y nos permitan medir el progreso del proyecto. Los **objetivos específicos** son las metas pequeñas que te permiten alcanzar el objetivo general, además de ayudarte a medir el progreso hacia el objetivo general.

Adicional a esto, se pueden tener en cuenta otros aspectos que delimitarán el proyecto, como son: el público objetivo, las estrategias de alcance y establecer indicadores de éxito, los cuales se pueden agregar a la plantilla.

El cronograma de actividades es una herramienta fundamental para organizar y visualizar la programación y seguimiento de las etapas del proyecto, tiene una estructura más general que son las fases y etapas las cuales se piensan como los capítulos en los que se divide el proyecto, y luego hay una estructura más especifica que se puede define ubicando las semanas de trabajo. La estructura del proyecto se establecerá con las etapas, que son los bloques en los que se dividirá el trabajo, por ejemplo: preproducción, producción y publicación. por ejemplo: preproducción, producción y publicación. Cada etapa se descompondrá en una serie de actividades o tareas específicas que representarán cada paso

a seguir en el proceso. Considera el orden de las actividades, ya que algunas dependerán de acciones previas. Es algo a tener en cuenta al estructurar un cronograma. También algunas actividades pueden desarrollarse de forma simultánea, permitiendo avanzar a un buen ritmo en el proyecto. -Se debería tener en cuenta no solo el tiempo, sino también la energía disponible a invertir para evitar sobrecargas pensando en la salud propia-.

¿Cuántos pasos puede requerir tu proyecto?
Tanto las acciones grandes como las pequeñas tienen relevancia en el proyecto, por eso es importante anotar todo para que la ejecución sea organizada y también reconociendo el tiempo que toma cada tarea. Acciones como enviar correos, contactar a un profesional o hacer comisiones pueden ser tareas que se pasan por alto anotarlas en el cronograma, pero la organización te permite reconocer el tiempo y esfuerzo que toma el proceso y valorar el trabajo que haces. También puedes encontrar tareas que se correlacionan y suceden de manera simultánea, y encontrar tareas que se componen de otras más pequeñas.
Por ejemplo:

Tarea grande: Planeación de espacios de divulgación.

Subtareas:
- Hacer una lista de espacios donde se hará la divulgación.
- Programar en el cronograma las fechas de divulgación.
- Contactar a cada espacio para solicitar disponibilidad en las fechas propuestas.

¿Cuánto tiempo asignarle a cada acción?
La duración de cada tarea dependerá de las capacidades de trabajo del individuo o el equipo para realizar cada actividad. Hay que ser realista al estimar los tiempos que requerirá cada una, pensando los tiempos en horas de trabajo diario o semanal.

Aunque se intente planificar con precisión, siempre surgirán imprevistos que pueden modificar la duración de una tarea, por lo que es recomendable incluir un margen de tiempo adicional que dará flexibilidad al cronograma y permitirá adaptarse a los cambios que se requieran.

Esta plantilla idealmente debe ser complementada con la siguiente que es la plantilla de presupuesto, esto con el fin de comprender que valor monetario representa el proyecto, cada quien decide si este valor lo piensa como una inversión o como un gasto a cubrir, pero la realidad es que ningún proyecto sale gratis, su producción o ejecución tiene una equivalencia en tiempo y en dinero.

Algunas preguntas a tener en cuenta y que pueden ser información relevante al planear son: ¿el proyecto recibirá algún tipo de financiación? Si es así, ¿Quién lo financia? ¿Qué monto y bajo qué condiciones? Si el proyecto será financiado con recursos propios, conocer el valor del mismo le permitirá planear mejor el cómo deberá asumir esos gastos, qué porcentaje de sus ingresos destinará a la inversión y, de ser necesario, cómo distribuirá esa financiación en el tiempo.

- ¿Qué recursos posee que pueda usar para el proyecto?
- ¿Tiene una forma para medir cómo distribuye los recursos?
- ¿Conoce estrategias que le permiten adquirir recursos faltantes para un proyecto?

PLANTILLA DE PRESUPUESTO

COTIZACIÓN				
CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EQUIPO				
MATERIAL				
HERRAMIENTAS/ EQUIPOS	Laura, alquiler de cámara.	$250.000 (por día)	2	$500.00
OTROS				
TOTAL		$$		

Esta plantilla puede usarse para hacer la cotización del presupuesto que requiere un proyecto, para planificar el presupuesto que ya está destinado para un proyecto o para hacer un seguimiento de los gastos que ha significado un proyecto.

Las **categorías** se pueden definir según las necesidades del proyecto, por poner unos ejemplos de categorías: contrataciones externas, movilización, alimentación, arriendo de un espacio, publicidad, programas de edición, etc. En la descripción se pueden agregar los detalles que se consideren pertinentes, como en el ejemplo de la herramienta. Una vez definidas las categorías, es importante registrar la información detallada de cada gasto en la sección de descripción.

En la **descripción** le das un nombre al servicio o producto que estás cotizando y la empresa o persona que te lo ofrece, lo que te permitirá tener un registro claro de lo que estás pagando. Puedes incluir información como un número de contacto, dirección o link de compra.

El **valor unitario** es importante tenerlo en cuenta para el tipo de productos o servicios donde obtendrás más de una unidad. Al igual que el anterior, tener un registro claro y ordenado hará más fácil hacer el seguimiento de los costos.
La cantidad se llenará con la información de unidades de un producto o servicio requerido.

El **valor total** será el más importante, pues aquí es donde se realizará la suma de todos los costos para conocer el presupuesto total.

En caso de que la plantilla se use para hacer un registro de los gastos que se están haciendo en el momento, es recomendable añadir una casilla llamada “restante” donde se anotara la cantidad del presupuesto que se tiene aún luego de cada gasto.

Opcionalmente se puede hacer un registro de los productos y servicios obtenido a través de recibos de compra. Pueden tenerse a la mano o escaneados. Estos serán útiles para cuando se quiera verificar la información de la tabla.

PLANTILLA PARA TABLA DE PRECIOS

Esta plantilla es una guía general para crear una serie de precios base para los distintos productos o servicios que puedas llegar a ofrecer, lo que facilitará dar cotizaciones a los clientes en caso de que tengas interés en ofrecer un servicio o producto.

Tipo de producto/ servicio	Variables		Rango de Precios
	Tamaño	Material	
Cuadro	S: 20*20 cm	Acrilico	$ xxx
		Oleo	$ xxx
Cuadro	M: 50*50 cm	Acrilico	$ xxx
		Oleo	$ xxx

En el recuadro pongo el ejemplo de un producto con variables que afectarán el precio, que en este caso son tamaño y material, pero puede haber otras especificaciones como el tiempo de producción, por lo que puede agregar columnas según vea necesario. A continuación, te dejo una lista de posibles variables.

- Tiempo de producción
- Medidas
- Materiales
- Complejidad
- Investigación
- Recursos humanos
- Subcontratación
- Servicios
- Herramientas

Por ejemplo: Si vas a ofrecer servicios de diseño de ilustraciones, tu plantilla de precios podría incluir variables

como el tamaño de la ilustración, la complejidad del diseño, el número de revisiones, el tiempo de entrega, los derechos de uso, etc. Además de considerar estas variables, es fundamental que el artista comprenda cómo realiza su trabajo, similar a como en una línea de producción se identifican los pasos necesarios para crear un producto. Un ejercicio a tener en cuenta es comprender como realiza su trabajo como creativo, similar a lo que sería construir una línea de producción -esta se entiende en la industria comercial como la serie de acciones realizadas para hacer un producto-, comprender que pasos realiza comúnmente para llegar a un resultado. Ya sea desde un emprendimiento, un servicio que ofrezca o como productor de conocimiento o cultura. Pasa por una serie de acciones que lo llevan a un resultado, y como artistas sabemos que esas acciones pueden cambiar de orden en ocasiones, por lo que tendremos la flexibilidad de pensarlo como una línea que puede modificarse, y esta puede ser tan simple y compleja como desee, solo es un ejercicio de reconocer los procesos de trabajo.

"cuando iniciamos con *Hilo*, pusimos un precio base viendo cuánto valían las obras de gente, pues, así como que estaban iniciando su carrera. Y después las galerías van regulándote el precio entre ellas. Entonces va incrementando según tu carrera, según los premios, según los lugares donde has estado, las colecciones a las que has ingresado, te van subiendo un poquito el precio." (Samuel L.)

¿Cómo establecer el precio de un producto?
La fórmula más básica será la siguiente:

(costo de materiales) + (costo hora laboral) + (porcentaje de ganancia) = $

Para el costo de materiales, puedes hacer una cotización de los insumos que sueles usar en la plantilla de presupuestos. Haciendo una pequeña adaptación a la plantilla de presupuesto, puedes tener una lista de los insumos, distribuidores y precios a la mano que te será útil para consultar. Recuerda que esa información debe ser actualizada al menos cada año por los cambios que puede haber en los precios de algunos productos.

¿Cuánto vale mi hora laboral?
Hay distintas maneras de establecer un precio a tu hora laboral, y depende de distintos factores como nivel de formación, experiencia, dominio en el tema o técnica y algo que llamaremos reconocimiento social. Ciertamente, es complicado y ha sido la inquietud de muchos trabajadores del arte y la cultura, llevándonos a simplemente aceptar el precio que se nos ofrezca.
Aunque no hay una respuesta clara, hay herramientas que pueden darte una primera idea de cuánto cobrar por tu hora, como es:

Calculadora freelance: Es un recurso fácil de buscar; muchas webs tienen esta herramienta donde calculas tus gastos de trabajo, salud e impuestos y te estima cuál debería ser el costo de tu hora laboral. Particularmente, recomiendo la página "lavidafreelance.com", que ofrece una idea de cuál puede ser tu precio por hora, día y proyecto.

Adgora: Es una asociación de publicidad colombiana, dentro de los servicios que ofrece esta organización en su página, contiene un repositorio de información detallada sobre las tarifas de distintos servicios de diseño, está la opción de precios estándar y la calculadora que tendrá en cuenta factores como el tipo de servicio, formación y los años de experiencia de quien ofrece el servicio. Aclara que es solo una guía, pues factores como la urgencia del proyecto, los conocimientos técnicos y el dominio de software influyen en la determinación de las tarifas.

Litebox.info: es un grupo de artistas comerciales que abogan por el reconocimiento y respeto de la labor de los ilustradores. En su web tienen un apartado llamado *Rate Finder* donde reúnen datos de las tarifas cobradas por ilustradores en dólares a empresas, tal como aclara la misma web no contiene información de los costos por comisiones particulares, pero de igual manera puede ser una guía a la hora de querer establecer precios en una moneda internacional.

Estos no son recursos específicos de las artes plásticas, pero pueden funcionar como guías para quienes ofrezcan servicios de diseño o ilustración y la invitación es a buscar que

recursos hay en internet asociados al trabajo que realizas, con lo cual te puedes llevar la sorpresa de encontrar una comunidad que colabora con esta clase de recursos o mejor aún, tu lector, crear una comunidad dónde se apoyen en su labor, en conocimientos, en recursos y lo más importante en darle un valor realista a su trabajo.

Establecer precios para el trabajo creativo requiere de un análisis cuidadoso de múltiples factores, desde los costos de producción y la hora laboral hasta el valor intangible del arte y la experiencia. Es fundamental comprender que existen diferencias significativas al poner precio a un servicio de diseño, donde a menudo se prioriza la rentabilidad y la inmediatez, y un proyecto artístico propio, donde la expresión y la reflexión profunda pueden tener un peso mayor. En este último caso, el porcentaje de ganancia puede ser una herramienta valiosa para autofinanciar futuros proyectos creativos y asegurar la sostenibilidad de la carrera artística a largo plazo.

- ¿Se siente cómodo con el precio que da a su trabajo?
- ¿Qué otro aspectos consideraría al momento de definir el precio de su trabajo o de su obra?

MODELO DE CURRICULUM

Datos personales y de contacto
Nombre completo:
Teléfono:
Dirección:
Correo electrónico:
Sitio web/Portafolio online:
Redes sociales:

Perfil artístico
Breve descripción de tu enfoque artístico, estilo y técnicas principales.

Competencias y conocimientos adicionales.
Mencionar habilidades y conocimientos técnicos o complementarios que posea.

Formación académica
Título obtenido, Institución, Año de graduación.

Formación extracurricular
Nombre del curso/taller/seminario, Nombre de la entidad. Año

Experiencia
-Experiencia laboral
Cargo desempeñado, Nombre de la empresa, Ciudad, Año
Resumen.
-Exposición individual o colectiva.
Título de la exposición, Galería/Museo/Espacio cultural, Ciudad, Año.
Resumen.
-Premios y Reconocimientos
Nombre del premio, Institución otorgante, Ciudad, Año.
Resumen.
-Residencias Artísticas
Nombre de la residencia, Lugar, Duración, Ciudad, Año.
Resumen.
-Publicaciones
Título de la publicación, Editorial/Revista, Ciudad, Año.
Resumen.

La hoja de vida será un documento necesario durante la búsqueda de trabajo, la participación de proyectos y la presentación a convocatorias. Este documento requiere de una constante actualización -mínimo anual- y modificación ya que dependerá de los proyectos a los que desee postularse. t

El **sitio web, portafolio y las redes sociales** solo se incluyen si están relacionadas con el proceso artístico de la persona. De otra forma, pueden ser distractores.

El **perfil artístico** es el espacio adecuado para colocar tu statement. Para construirlo debe tener en cuenta cuáles son sus temas de interés que ha trabajado, de qué manera ha abordado esos intereses, mencionando técnicas, materiales o metodologías que ha desarrollado y le interesa continuar trabajando, puede detallar de forma concisa cuál es su proceso al momento de trabajar y por último puede mencionar un objetivo que tenga ideado para su carrera como artista el cual debe relacionarse con lo anterior. Para tener ejemplos de cómo construirlo, revise los statements de artistas que siga y con quienes comparta temas de interés.

Las **competencias y conocimientos adicionales** incluyen habilidades en técnicas artísticas, el conocimiento de manejo de software, habilidades o conocimiento en gestión, administración y mediación, el manejo de una segunda lengua o idioma y un largo etc. Teniendo en cuenta que estos conocimientos contribuyen los proyectos en los que participa, Adicional, esta información complementará el perfil que redacto anteriormente.

Para la **formación académica** mencioné la educación titulada que ha tenido hasta el presente y de la cual tenga certificación: incluyendo pregrado, posgrado, técnico y tecnólogo. También puedes incluir otro apartado llamado formación extracurricular, donde incluirás cursos, laboratorios, talleres y charlas que sean parte de tu formación, desarrollo de habilidades y conocimiento. Para esta categoría también es importante contar con certificaciones.

Para la **experiencia** en principio, puedes anotar las actividades que hayas realizado o en las que hayas colaborado, como son exposiciones, premios, residencias,

publicaciones, charlas, talleres, laboratorios, cursos, ferias, creación de diseños, etc. Luego de obtener una mayor cantidad de experiencia, esta se puede categorizar usando como ejemplo las que se encuentran en el formato.

La información sobre la experiencia suele presentarse en un formato similar: ¿Qué actividad se realizó? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Cuándo se realizó? El resumen no es obligatorio, pero es una oportunidad a detallar las actividades que hiciste, el enfoque de esa experiencia, los objetivos que se plantearon o el contexto dónde se realizó; detallando si fuiste participante, gestor, mediador, promotor, o el caso de que hayas cumplido con más de una actividad. La descripción de ciudad y país también es una información opcional; esto resultará más relevante en caso de registrar actividades que se han hecho en otras ciudades o países, casos para los cuales puede ser beneficioso especificar ese apartado.

Lo recomendable es que toda la experiencia académica, extracurricular y laboral esté apoyada por certificados, ya que en algunos casos estos pueden llegar a ser solicitados, en el caso particular de una experiencia que no cuente con certificado (Por ejemplo: un proyecto colectivo, o la organización de una feria) hay alternativas como tener registros fotográficos, guardar el flyer del evento o tener una carta de una de las personas involucradas en el espacio que confirme tu participación en el proyecto o actividad.

El currículum de un artista ofrece la oportunidad de ser una expresión más de su creatividad. lo cual no lo limita a la enumeración de logros y experiencias, tiene la libertad de diseñar un documento que refleje la personalidad y el estilo del artista. Desde la tipografía y los colores hasta la organización de la información y la inclusión de elementos visuales, cada detalle puede ser una muestra del trabajo estético del artista. De esta manera, el currículum se convierte en una herramienta de autopromoción que va más allá de la información básica y se transforma en una extensión del portafolio artístico.

REFERENTES

García, M. (2017). Pensar el arte como trabajo. La autogestión y nuevas posibilidades laborales para los artistas. Editorial Universitaria. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/3582/3289

Pérez y Pérez, R. A. (2015). Gestión y autogestión. Yucunet. https://www.yucunet.com/gestion-y-autogestion/

Instituto Distrital de las Artes (IDARTES). (2018). Cartilla de arte, cultura y acción. https://www.idartes.gov.co/sites/default/files/2018-02/cartilla_arte_cultura_y_accion.pdf

AGI Fine Art. (s.f.). Cómo tasar tus obras de arte. https://agifineart.com/advice/como-tasar-tus-obras-de-arte/

Diseñadores Colombianos. (2022). Tarifario Diseñadores Colombianos 2022. https://disenadorescolombianos.co/tarifario-disenadores-colombianos-2022/

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD). (2024). Guía para la formulación del presupuesto de una propuesta. https://sicon.scrd.gov.co/sites/default/files/2024-02/3.Guía%20para%20la%20formulación%20del%20presupuesto%20de%20una%20propuesta_compressed.pdf

UNESCO Institute for Statistics (UIS). (2009). UNESCO framework for cultural statistics 2009. https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-for-cultural-statistics-2009-en_0.pdf

Ministerio de Trabajo y Empleo de Colombia. (s.f.). Perfil Ocupacional: Artistas plásticos y visuales. https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Profile/OccupationalProfile/26511

Laura Lofer. (s.f.). Calculadora freelance. https://lauralofer.com/calculadora-freelance/

Adgora – Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria. (n.d.). INICIO. Adgora. [page]. https://adgora.org

Litebox. (2019). Wage Surveys. https://litebox.info/2019/08/02/wage-surveys/

Zafra, R. (2017). El entusiasmo: Precariedad y trabajo creativo en la era digital. Anagrama.

Morad Acero, J. (2021). Vivir del arte. Una aproximación interdisciplinar al mercado laboral de los artistas plásticos y visuales. Pontificia Universidad Javeriana.

Menciones y agradecimientos por las entrevistas:

Aura Celeita @auraceleita
Francisco Javier Buendía @laescuelaabierta
Guillermo Vanegas @reemplaz0
Manuela Moncayo @manumonc.co
Laura Olave @neblinnx
Laura Sánchez @laurasanchez.ve
Laura Wiesner @Laurel_wesnier
Luis Mellizo @luishernandezmellizo
Vanessa Parra @cie_atelier
Samuel Lasso @amigo.del.terror
Simón Sierra @monchopot.el.painter

Un especial agradecimiento al Sindicato MUTAR, a su junta directiva y a sus afiliados por su recibimiento para llevar a cabo esta indagación.

Yiseth Cardona Lara

Artista plástica y visual con un fuerte interés en la gestión de proyectos artísticos. Apasionada por la promoción del arte, la creación de espacios para el desarrollo artístico y la colaboración en procesos culturales.

yikardona18@gmail.com
@yiseth.c.lara