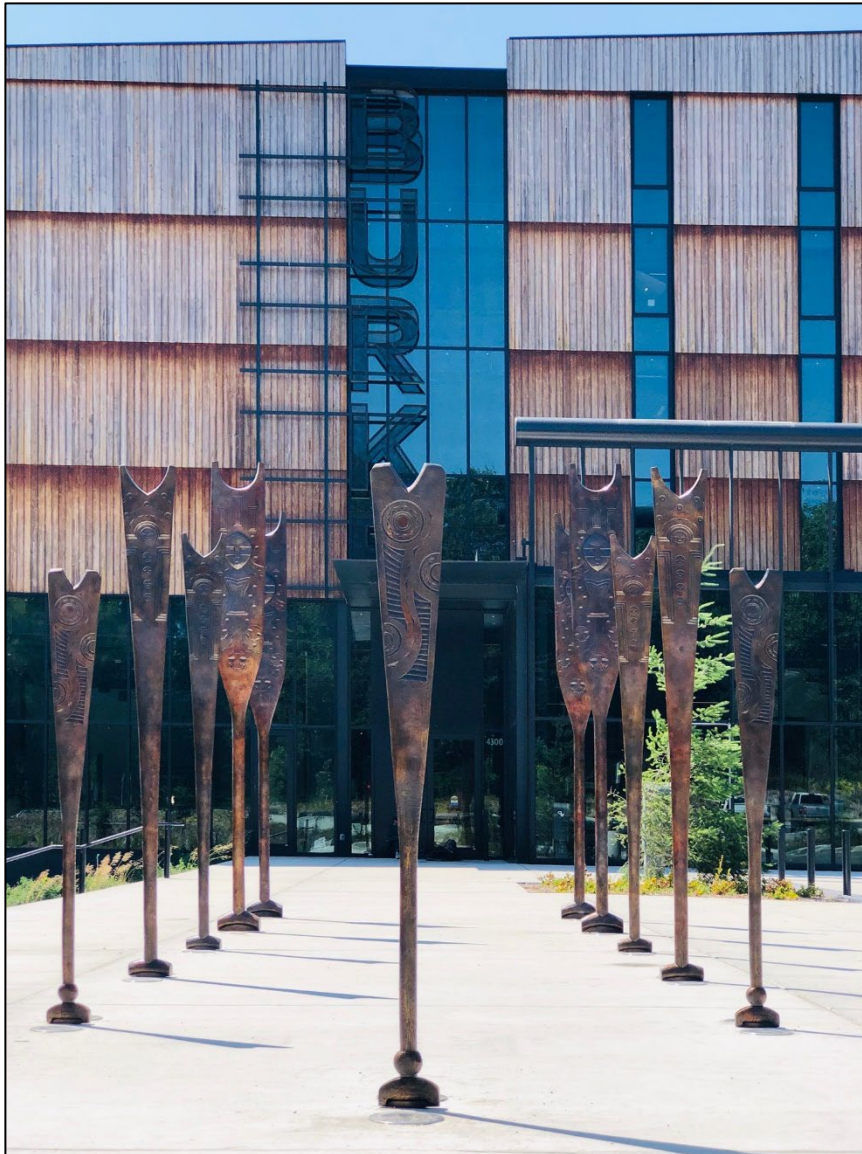

Colección de arte del Estado Agencias estatales e instituciones de educación superior

Directrices para el proceso de selección de obras de arte

Tony A. (naschio) Johnson y Adam McIsaac, *Invitados del Gran Río*, 2020. La Comisión de Arte del Estado de Washington (ArtsWA) comisionó esta obra en colaboración con la Universidad de Washington y el Museo Burke de Historia Natural de Seattle.

Once remos de bronce fundido son símbolos de la llegada de una canoa chinookan que transporta héroes culturales y los conocimientos que ellos encarnan.

El Arte en espacios públicos lleva obras de arte a comunidades donde la gente estudia, trabaja y se reúne.

Índice

Colección de arte del Estado	0
Índice.....	1
Introducción a la Colección de arte del estado	1
Cómo recibe el arte público	2
Fondos de arte público.....	3
Cómo cuidamos las obras de arte.....	4
Obras de arte comisionadas.....	5
Colecciones de arte conservadas.....	7
Adopta una obra de arte	9
Cómo formar su comité de selección de arte	10
Preguntas para una lluvia de ideas sobre los criterios.....	12
Organizar un evento público para las obras de arte	13
Cómo involucrar al público con la obra de arte.....	13
Cómo acreditar las obras de arte al compartir imágenes.....	14
Ver la Colección de arte del estado en My Public Art Portal	14
Contáctenos	15

Introducción a la Colección de arte del estado

La legislatura estatal formó el programa Arte en espacios públicos de ArtsWA en 1974. Adquirimos y protegemos obras de arte en los edificios estatales, colegios, universidades y escuelas en todo Washington.

La **Colección de arte del estado** incluye más de 5000 obras de arte. Los materiales utilizados van desde trabajos en papel y pinturas, hasta instalaciones a gran escala. Las obras de arte llenan de vida los espacios públicos. La colección convierte a Washington en el hogar de uno de los programas de arte público estatal más grande y diverso de la nación.

Puede disfrutar de la Colección en más de 1,300 edificios y ciudades universitarias en todo Washington. Se encuentra en áreas urbanas y rurales donde las personas viven, trabajan y aprenden.

La visión de nuestro programa

Gozamos de una posición única para promover y apoyar el arte y a los artistas de todo Washington. Nuestro objetivo es crear y cuidar una colección de arte contemporáneo dinámica, accesible y valorada. Buscamos obras de arte impactantes y duraderas que reflejen las diversas comunidades de Washington.

Juan Alonso-Rodríguez, Hoody, 2017.

ArtsWA comisionó esta obra de arte en colaboración con el Renton Colegio Técnica.

La obra es un adorno para el capó para el complejo automovilístico. El diseño incluye símbolos de fuerza, resistencia y valentía.

Cómo recibe el arte público

El presupuesto de construcción del estado financia nuestro programa. Cuando el estado construye un edificio público nuevo, la mitad del 1% de los costos de construcción se destina a obras de arte. Los proyectos de renovación de más de \$200,000 también generan fondos en universidades y escuelas de educación superior.

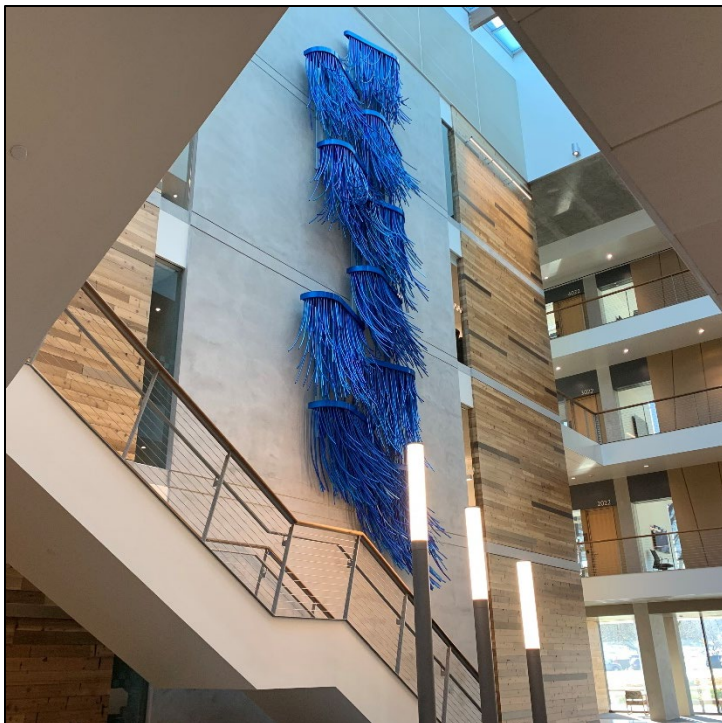
Usted se asocia con ArtsWA para adquirir y gestionar las obras de arte. Las agencias firman un **Acuerdo interinstitucional** con ArtsWA para garantizar la exposición adecuada, el reconocimiento de los medios y la protección de las obras de arte bajo su cuidado.

Los objetivos de nuestra asociación

Crear oportunidades para que las comunidades desfavorecidas reciban obras de arte originales.

Reforzar el compromiso con la Colección de arte del Estado y el acceso a ésta con experiencias presenciales y en línea.

Promover la diversidad en los comités de selección de arte y empoderar sus voces.

Beliz Brother, *Hidrológico*, 2018. ArtsWA comisionó esta obra de arte en colaboración con el Departamento de Servicios Empresariales para el edificio Helen Sommers, en Olympia.

El artista diseñó cada sección de la obra utilizando datos sobre la gente, la historia y los recursos naturales de las diez principales cuencas hidrográficas del estado de Washington.

Fondos de arte público

La construcción de nuevos edificios financiada por el estado genera fondos para el arte público. De acuerdo con el presupuesto de inversión actual, reservamos una parte de esta cantidad para administrar el programa y conservar la Colección de arte del Estado. Le confirmaremos el importe de los fondos de arte disponibles para usted. **Un proyecto de un solo edificio puede generar fondos para un proyecto de arte público. Si su campus o agencia tiene proyectos de varios edificios, puede combinar fondos para un solo proyecto de arte.**

Las obras de arte nuevas suelen colocarse en el edificio que generó los fondos o cerca de él, pero no es un requisito. Puede retener los fondos para combinarlos con futuros fondos cuya aprobación esté prevista para el próximo bienio.

Según el presupuesto de capital actual, reservamos el 25 % de los fondos para administrar el programa y conservar la Colección de arte del Estado.

Los presupuestos de los proyectos incluyen todo. ArtsWA se encarga de gestionar los honorarios por el diseño del artista o del conservador, la producción o compra de las obras de arte y su instalación, dentro de lo que se incluyen todos los costos relacionados.

Puede añadir fondos al proyecto. Puede tratarse de fondos locales, subvenciones independientes, etc. Las obras de arte adquiridas con o sin fondos añadidos se vuelven parte de la Colección de arte del estado.

También pueden añadir recursos en especie para aumentar el impacto de sus proyectos. Esto puede incluir proporcionar equipos o personal durante la instalación, conexiones eléctricas y añadir luces, soportes estructurales o puntos de conexión para las obras de arte.

Cómo cuidamos las obras de arte

Usted se asocia con ArtsWA para cuidar las obras de arte. Su agencia es responsable del cuidado rutinario de las obras de arte que acoja. Durante el proceso de selección de obras de arte, estableceremos un plan de mantenimiento y limpieza que su escuela deberá seguir y respetar. Nuestro personal estará en contacto frecuente con usted. Le pediremos un inventario de las obras de arte junto con el estado de cada una de ellas.

ArtsWA es responsable del inventario, la restauración y la conservación de la Colección de arte del estado. Nos ocupamos de los cuidados de emergencia y las reparaciones grandes a medida que disponemos de la financiación necesaria.

Comuníquese con el **personal de nuestra Colección** si:

- quiere recibir consejos sobre el cuidado regular y la administración de las obras de arte
- el personal de contacto clave cambia
- una obra de arte necesita conservación

Objetivos de nuestra administración

- Educar a nuestros colaboradores sobre el mantenimiento de las obras de arte.
- Promover una administración responsable.
- Apoyar el proceso artístico garantizando que las obras de arte sean duraderas y de alta calidad.
- Abordar de forma proactiva los posibles problemas de mantenimiento y conservación.

Marvin Oliver, *Gran ave*, 1979. ArtsWA comisionó esta obra de arte en colaboración con las escuelas comunitarias de Yelm para la escuela Yelm High School.

Restauramos esta gran obra de arte tallada en cedro y la colocamos en el interior del establecimiento después de que un estudiante de Yakima mencionara a la escuela el mal estado de la obra. La escuela volvió a dedicar la obra de arte en 2022.

Obras de arte comisionadas

Comisionamos artistas para diseñar y crear nuevas obras de arte para la Colección de arte del estado. Este es nuestro método principal para adquirir obras nuevas.

Las obras comisionadas son sensibles al entorno. Esto significa que responden al espacio, la escuela y la comunidad. No comisionamos obras cuyo mantenimiento sea muy costoso (fuentes o torres de reloj) ni proyectos de diseño (mascotas o monumentos). Todas las obras comisionadas deben ser únicas. Pueden no ser parte de una edición.

Las obras de arte comisionadas pueden incluir una amplia gama de materiales. Los artistas pueden crear obras suspendidas o colgadas en la pared. Pueden colocar obras de arte en ventanas u otros elementos de su edificio. Pueden realizar una sola obra de arte, una obra de arte con más de una parte o puede ser una serie. Pueden realizar obras de arte tanto pequeñas como a gran escala.

Si el presupuesto de la obra oscila entre \$45,000 y \$250,000, su comité de selección de arte elegirá a un artista del Registro de artistas públicos. Si su presupuesto para obras de arte supera los \$250,000 o su sitio tiene necesidades específicas, realizaremos una convocatoria abierta para su proyecto.

Registro de artistas públicos

El **Registro de artistas públicos** es una lista precalificada de artistas visuales profesionales. Su comité local de selección de arte elige a un artista del Registro de artistas públicos. Estos artistas viven en Estados Unidos y Columbia Británica. Son elegibles para los proyectos comisionados.

Cada cierta cantidad de años, buscamos artistas para el Registro. Un panel revisa sus carteras de trabajos. El consejo de ArtsWA aprueba las recomendaciones del panel.

Luego, recomienda artistas usando el siguiente criterio. El artista demuestra:

- una visión o perspectiva única
- una relación auténtica con el tema abordado
- habilidades para involucrar al sitio y/o la comunidad
- dominio de las técnicas implementadas

Proyectos comisionados: agenda y plazos

Reuniones del comité: 6-9 meses*

Reunión 1	Debate sobre los criterios y orientación 90 minutos - 2 horas A distancia o presencial	Descripción general del programa y del proceso Presentación de proyectos de arte pública anteriores Revisión y debate sobre las posibilidades de la ubicación Debate sobre los criterios preliminares
Reunión 2	Revisión del Registro de artistas públicos 30 minutos Revisión a distancia e independiente	Depuración de los criterios Cómo revisar las carteras de trabajos en línea Los miembros del comité revisan de manera independiente y votan por los artistas elegibles
Reunión 3	Revisión de los preseleccionados y selección de los artistas 2 horas Preferentemente presencial	Revisión de los criterios y sus prioridades Revisión y debate sobre las carteras de trabajos preseleccionadas Selección del artista y el suplente (o los suplentes)
Reunión 4	El artista visita el sitio 90 minutos - 2 horas Preferentemente presencial **	El artista presenta sus obras de arte y sus prácticas Revisión y debate sobre los criterios Revisión y debate sobre las posibilidades de la ubicación Recorrido por el sitio
Reunión 5	Revisión inicial del diseño 90 minutos - 2 horas A distancia o presencial	Presentación del primer diseño del artista Preguntas y comentarios del comité Deliberación y decisión del comité
Reunión 6	Presentación de la propuesta final 90 minutos - 2 horas A distancia o presencial	Presentación de la propuesta final del artista Preguntas y comentarios del comité Deliberación y decisión del comité Debate sobre el evento público

Producción e instalación de las obras de arte: 9-12 meses

Si corresponde, el personal de nuestro programa agendará una revisión del trabajo en progreso con los miembros del comité

Evento público para las obras de arte

Una oportunidad para el artista, el comité, la comunidad y ArtsWA para reunirse y celebrar la finalización del proyecto.

**Los plazos son un estimado. Los programas de construcción, la disponibilidad del artista y otros factores pueden afectar los plazos.*

***Un artista puede elegir pasar un tiempo adicional en la comunidad. Las oportunidades para organizar actividades con el artista deben acordarse con un director de proyectos de ArtsWA.*

Colecciones de arte conservadas

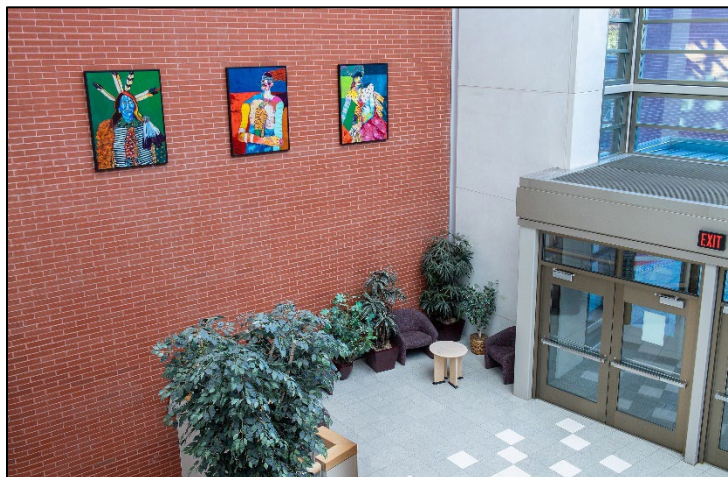
Para este proceso, compramos obras de arte existentes. Podemos representar a múltiples artistas y perspectivas dentro de una colección cohesiva. **Los comités eligen a un conservador para que investigue sobre los artistas y proponga una obra de arte.** El conservador responde a los objetivos y temas del comité para la obra. El conservador responde a los objetivos y temas del comité para la obra. Podemos exhibir obras de arte colgadas en paredes en una o más ubicación.

Registro de conservadores

El **Registro de conservadores** es una lista precalificada de personas disponibles para investigar y sugerir obras para la Colección de arte del estado. Los conservadores tienen trayectorias muy diversas. Dentro de su experiencia se pueden incluir trabajos con galerías, museos, instituciones académicas o como artistas profesionales, líderes tribales o asesores de arte.

Cada cierta cantidad de años, buscamos conservadores nuevos. Un panel revisa sus muestras de trabajo y credenciales. Luego, recomienda a los conservadores para el registro de acuerdo con el siguiente criterio.

- conocimiento de los artistas y de las formas de arte
- experiencia curatorial, como desarrollar un tema y crear una exhibición cohesiva
- que tiene habilidad para completar proyectos de manera profesional

Ric Gendron, *Por todo el Universo, Soy una Roca* y *Alejándome*, 2019. Seleccionados por el conservador Todd Clark y adquiridos por ArtsWA en colaboración con la Universidad Estatal de Washington, en Pullman.

Estos tres cuadros representan elementos de un viaje espiritual: la entrada en el mundo de los espíritus a través de la ceremonia, la separación del yo del mundo físico y el tránsito entre los niveles físico y espiritual.

Colecciones conservadas: agenda y plazos

Reuniones del comité 3-6 meses*	
Reunión 1	Orientación, debate de los criterios y selección del conservador 90 minutos - 2 horas A distancia o presencial
Reunión 2	El conservador visita el sitio 90 minutos - 2 horas Preferentemente presencial
Reunión 3	Presentación preliminar del conservador 90 minutos - 2 horas A distancia o presencial
Reunión 4	Recomendación final del conservador 90 minutos - 2 horas A distancia o presencial
Compra e instalación de las obras 3-6 meses	
ArtsWA trabaja con el conservador para comprar las obras y prepararlas para la muestra permanente. Esto incluye el envío, el enmarcado y la instalación.	
Evento público para las obras de arte	
Una oportunidad para que el conservador, los artistas locales, el comité, la comunidad y ArtsWA se reúnan para celebrar la finalización del proyecto.	

***Los plazos son un estimado. Los programas de construcción, la disponibilidad del conservador y otros factores pueden afectar los plazos.*

Adopta una obra de arte

A veces las agencias devuelven sus obras a ArtsWA, especialmente cuando hacen remodelaciones. Las almacenamos hasta que puedan encontrar un nuevo hogar permanente. Cualquiera de nuestras agencias colaboradoras puede adoptar una obra de arte.

Cuando estemos listos para comenzar, deberá formar un comité de selección de arte local de entre 3 y 5 personas. **El comité trabajará directamente con nuestro personal para elegir obras disponibles para sus escuelas.** El proceso incluye dos reuniones del comité a distancia o presenciales. El personal de ArtsWA coordinará la preparación y la instalación de las obras de arte.

Firmarás nuestra **Acuerdo interinstitucional**. Es acuerdo es un compromiso para mantener y proteger las obras. Podríamos pedirle que comparta los costos de la instalación y el transporte de las obras.

Adoptar obras de arte estatales le permite a los distritos que no tienen una construcción nueva financiada por el estado recibir obras de alta calidad. Adoptar obras de arte es una oportunidad única para que las agencias muestren muchas perspectivas y estilos artísticos de diferentes épocas. La gente puede ver obras de arte históricas en un nuevo contexto. Póngase en contacto con nuestro **director del programa** si está interesado en ofrecer un hogar permanente para una obra de arte devuelta.

Horatio Law, *Santuario*, 2019. Comisionada por la Comisión de arte del estado de Washington en colaboración con el distrito escolar de Pasco, escuela Marie Curie STEM Elementary.

Durante el primer año de este proyecto, el artista realizó talleres con los estudiantes sobre el ciclo de la vida y los patrones de migración de las mariposas monarcas. Las mariposas simbolizan las experiencias colectivas de los emigrantes y de los inmigrantes de la comunidad de la escuela.

Cómo formar su comité de selección de arte

Usted nombra su propio comité de selección de arte. Debe elegir al **menos cinco miembros y no más de siete**. El comité debe estar en el sitio para comenzar el proceso de selección de arte.

Todos los comités deben:

- tener una participación equilibrada entre géneros
- ser culturalmente diversos

Su comité **debe incluir**:

- un administrador
- personal de las instalaciones (que pueda ser responsable del mantenimiento de rutina de la obra de arte)
- un artista profesional

y **puede incluir**:

- profesores de arte
- otros profesores o personal
- un estudiante
- el autor del proyecto
- un miembro de la comunidad

RYAN! Feddersen, *Antecedentes*, 2020.

ArtsWA comisionó esta obra de arte en colaboración con la Universidad de Washington, en Seattle.

El artista hace referencia a la historia de los procesos de diagnóstico mediante imágenes de rayos X para convertir la caja de luz médica en un marco artístico. La ciencia, las historias de origen de la meseta indígena y nuestras relaciones con el mundo que nos rodea la inspiraron.

Qué hará el comité

- **Asistir a todas las reuniones programadas** y participar en las decisiones.
- **Desarrollar criterios amplios**, brindando contexto comunitario y **retroalimentación**.
- **Recomendar ubicaciones** para la obra de arte

Para los proyectos comisionados,

- seleccionar un artista para diseñar una obra
- revisar, aportar comentarios y aprobar el diseño.

Para los proyectos de arte conservados

- seleccionar un conservador para que investigue y recomiende obras de arte
- aprobar la selección final de obras de arte

Para los proyectos de adopción de una obra de arte

- seleccionar obras de arte para su escuela

Cómo lograr la equidad como comité

Manténgase abierto a diferentes ideas y perspectivas.

Acepte lo inesperado.

Priorice la autenticidad al celebrar culturas específicas.

Vaughn Bell, *Todos los Ríos del mundo*, 2019.

ArtsWA comisionó esta obra de arte en colaboración con la Universidad de Washington Tacoma.

La obra refleja la forma del río Puyallup. El artista preguntó a los miembros de la comunidad los nombres de los ríos que son importantes para ellos en su lengua más significativa. El artista cortó con láser estos nombres a lo largo de la escultura de 272 pies (casi 83 metros).

Preguntas para una lluvia de ideas sobre los criterios

Durante la reunión de orientación, pediremos a su comité que tenga en cuenta estos factores a la hora de formar los criterios:

Objetivos, valores o temas

- ¿Qué debe comunicar la obra de arte al público? Debe considerar:
 - la historia del sitio, la escuela o la comunidad
 - la cultura, los valores y las aspiraciones locales
 - el enfoque del programa o plan de estudios escolar.
 - el ambiente natural del entorno

Relación con el público

- ¿Quiénes son las audiencias primarias y secundarias de la obra de arte?
- ¿Cómo podría causar el mayor impacto posible una obra en estas audiencias?

Relación con el sitio

- ¿Cómo funcionará la obra en este espacio?
- ¿Qué tamaños de obras y tipos de medios son adecuados para este sitio?
- ¿Cuáles son las necesidades de seguridad, funcionales o técnicas?
- ¿Cuál es la capacidad de mantenimiento de su escuela?
- ¿Existe el riesgo de vandalismo?

Sara Siestroom, *DÍAS Y DÍAS*, 2015. Comisionada por la Comisión de arte del estado de Washington en colaboración con el distrito escolar de Pullman, escuela Kamiak Elementary.

Es parte de la colección de obras de arte conservada por RYAN! Feddersen. La historia del jefe Kamiakin inspiró la colección. Honra el rol principal de las matriarcas con trabajos realizados por dos artistas mujeres con alma indígena.

Organizar un evento público para las obras de arte

Le recomendamos organizar un evento público o una dedicación luego de la instalación de la obra. Puede ser parte de una reunión ordinaria, del corte de listón o de un acto más elaborado. Es una oportunidad para celebrar la finalización del proyecto. Deberías invitar:

- el artista
- el comité de selección
- tu comunidad
- su gerente de proyecto de ArtsWA

Cómo involucrar al público con la obra de arte.

Comparta información sobre la obra con su comunidad. Sugerencias:

- Redactar artículos para boletines y sitios web de la agencia
- Comparta detalles sobre el proceso, la obra y el artista con el personal y la comunidad.

Earl Davis, *Conexiones*, 2021. ArtsWA comisionó esta obra de arte en colaboración con el Departamento de Transporte - Mukilteo Ferry Terminal.

Cinco paneles de aluminio tallado representan los elementos del mundo: Tierra, agua, cielo, celestial, humano. Juntos, aluden a la creencia nativa de que todas las cosas están conectadas entre sí y con todos nosotros.

Cómo acreditar las obras de arte al compartir imágenes

Siempre debe dar reconocimiento al artista y a las agencias comisionadas al compartir imágenes de una obra de arte de la Colección de arte del estado. Esto incluye tanto las formas impresas como digitales que se usen para cualquier fin, tales como: el contenido del boletín informativo, los folletos, los informes o las redes sociales.

La acreditación de la imagen debe cumplir con este formato:

Nombre del artista, *título de la obra* (en cursiva), fecha de la instalación. Comisionada por la Comisión de arte del estado de Washington en colaboración con esta obra de arte en colaboración con su agencia asociada.

Como referencia, utilizamos este formato para todas las imágenes en las presentes pautas.

Ver la Colección de arte del estado en My Public Art Portal

Puede explorar las obras de arte de la Colección de arte del estado en línea en **My Public Art Portal**. El Portal tiene fotos de las obras, información, biografías de los artistas, exhibiciones web y contenido relacionado. Es un recurso educativo y una herramienta de enseñanza dinámica.

James Madison, *Family*, 2021. ArtsWA encargó esta obra de arte en asociación con Edmonds College.

Las aletas de ballena orca que se cruzan representan a la familia del artista y la importancia de transmitir información tradicional de generación en generación. El diseño refleja su herencia Tlingit y Tulalip.

Contáctenos

Administración del programa Arte en espacios públicos

Michael Sweney, director del programa

360-228-4080 | mike.sweney@arts.wa.gov

Michelle Avitia, coordinadora del programa

360-485-1344 | michelle.avitia@arts.wa.gov

Adquisiciones

Marissa Laubscher, directora principal de proyectos

360-252-9974 | marissa.laubscher@arts.wa.gov

Adetola Abatan, gestora de proyectos

360-485-1514 | adetola.abatan@arts.wa.gov

Valerie Peterman, gestora de proyectos

360-252-9986 | valerie.peterman@arts.wa.gov

Colecciones

Janae Huber, directora de colecciones

360-252-9975 | janae.huber@arts.wa.gov

Adam Fah, director de conservación

360-252-9971 | adam.fah@arts.wa.gov

Heide Fernandez-Llamazares, directora de My Public Art Portal

360-252-9977 | heide.fernandez-llamazares@arts.wa.gov

Jared Moore, líder de conservación

360-932-8904 | jared.moore@arts.wa.gov

Gabriel Brown, líder de conservación

360-485-1518 | gabriel.brown@arts.wa.gov

Jonathan Hickerson, líder de conservación

360-485-1521 | jonathon.hickerson@arts.wa.gov

Jonah Barrett, coordinador de colecciones

360-485-1262 | jonah.barrett@arts.wa.gov

Comisión de arte del estado de Washington

711 Capitol Way S, Suite 600 | PO Box 42675

Olympia, WA 98504-2675

360-753-3860 | fax 360-586-5351