

uncool
artist

PORTFOLIO GUIDE

EN-US

PT-BR

A PORTFOLIO GUIDE FOR ARTISTS

Yes, **finally!**

We decided to release all the essential content so that you can build your portfolio in a professional way, aligned with your poetic research and without paying anything for it.

We know this is valuable content. But we prefer to receive a quality return on our "internet" relationship time, knowing that we are investing in you before you even become a performer in our programs.

Our goal is to guide you in the next steps of your artistic development. Putting together a well-made portfolio is part of this and requires a certain amount of dedication.

Sharing this knowledge is also to our advantage, as we hope to receive more comprehensive and complete documents from participants (and future participants in our programs) rather than trying to figure out whether an image is a performance or a video, or what the dimensions of a painting are.

So, get ready! Direct, no-nonsense and on point content awaits you in this guide.

IMPORTANT TO KNOW

The guidelines shared in this document are general notions. Never consider this document as a "mandatory model" to be followed straight.

Each body of work, each artist's work is unique and, therefore, the strategies for making each portfolio must respect this specificity and the contextual conditions of where it will circulate and to whom it is intended.

The content of this guide is complimentary. We suggest that you consult examples of websites and portfolios of artists who have work similar to yours. Consider also hiring someone who can assemble and layout your portfolio for you.

All in all, enjoy and do your best!

WHAT IS THE PORTFOLIO?

A visual artist's portfolio is **a document composed of images and text that serves to:**

- Make his work (body of work) understood
- Communicate to the reader what is his current moment of production
- Make it as clear as possible how each work "works" (without the need for prior knowledge of the reader)
- Inform the time of career, career path, training, etc.

What he **is NOT**:

- The set of ALL the artist's work
- An artwork
- An advertising piece
- A complete biography of the artist
- A crystallized document

WHO IS THE PORTFOLIO ADDRESSED TO?

The portfolio is a living document, constantly updated and addressed to a reader (curator, gallery owner, salon jury, collector, etc.) who wishes to know or learn more about your artistic work. Always consider who your portfolio's reader is (whether generic or specific).

Keep in mind the following considerations that apply in most cases:

Be objective: the more direct and shorter the message, the better.

Avoid relying on your reader's availability as much as possible.

Respect your reader's time: avoid taking unnecessary time. Don't bloat or create situations in which the person reading your portfolio must "rack their brains" or get stuck for time (e.g., if your language is not audiovisual, a video portfolio is not recommended). If you have finished work in video, use frames and short excerpts)

Be interesting: think about the organization of your portfolio. Which works are the most interesting? What order among them is most interesting and gives you a sense of internal consistency?

Provide a consolidated document: for example, when emailing a portfolio, create a (single) PDF file no larger than 15MB. Avoid external links. The fewer clicks, the better.

Remember to take the time to plan and revise your portfolio each time you make it available.

BASIC STRUCTURE (IMAGE AND TEXT)

Every good portfolio must basically have: good images and captions that together explain the work as well as possible without it having to be seen live.

"explain well" is not
"explain a lot", ok?

ABOUT **CAPTIONS** CONSIDER:

- Artist's name (when it is a loose-leaf portfolio or something collective involving the names of other artists)
- Title of the work (can be capitalized, bold, italic)
- Year
- Descriptive - components of the work and, when necessary, procedures
- Dimensions (always in order of height, width and, where appropriate, depth, or use "various dimensions" where applicable)

ABOUT **IMAGES** CONSIDER:

- As much clarity as possible about what the work is about
- Good photographic quality (lighting, resolution, composition)
- Angles, varied framing, and details (when applicable)
- When necessary, contextualize your work in space (what is the scale? how does the work function in the exhibition space?)
- Do not include framed images if they are not part of the conceptual proposal of your work. Remember, a registration photo is different from an authorial photo.

THREE OBSERVATIONS:

- 1.** The untitled work should preferably have in its subtitle the mention 'untitled' without capital letters and highlights;
- 2.** In the description of the work, it is not necessary to mention the language (photography, painting, mixed technique...). It is better to describe the composition of the work than to frame it in only one language;
- 3.** Sometimes you will be asked for information about price and collection (put when asked).

An example of a caption:

Paulo Brusky - Anonymous, 1976,
negatives on wheatpaste paper
glued on cardboard, 16 x 11cm

BONUS FEATURES

(NOT MANDATORY, BUT THAT MAKES ALL THE DIFFERENCE)

Remember that all these elements are not mandatory, but they help set your portfolio's tone. Keep the criteria and good sense!

COVER

- May or may not have an image (of a work, or detail)
- Artist's name
- Website

ARTIST STATEMENT OR ARTIST DECLARATION

- A statement that discusses your process, your ideas, and your field of work
- Sets the tone, the kind of critical conversation you are presenting
- Include right after the cover

BONUS FEATURES

(NOT MANDATORY, BUT THAT MAKES ALL THE DIFFERENCE)

Remember that all these elements are not mandatory, but they help set your portfolio's tone. Keep the criteria and good sense!

CURRICULUM

- Education
- Solo exhibitions (if any) and group exhibitions
- Awards, residencies, collections, publications (if desired)
- Organize in reverse chronological order (from the most recent to the oldest)
- Select the main information
- It is not recommended to include participation in fairs, except when it is a special project
- We recommend placing the resume at the end of the portfolio
- The order of the intensives matters and varies according to the type and phase of the artistic trajectory

You can also include, when requested, critical texts and clippings, but **ATTENTION**, it is not worth social columns or generic texts about exhibitions you have participated in, but are not specific about your work.

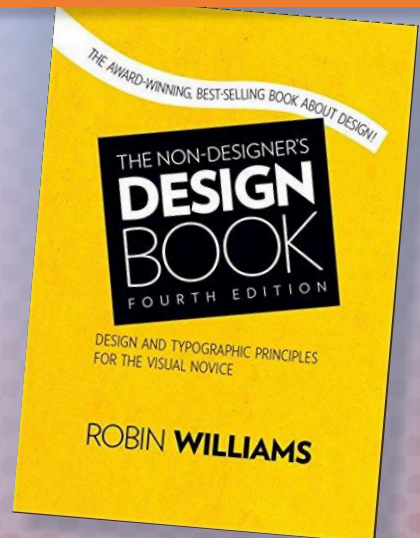
BASIC LAYOUT

- **Alignment** (right, left, centered), think of an invisible line that guides the elements on a page and between pages, giving the feeling of continuity
- **Proximity** (spacing between blocks of information - image, caption)
- **Repetition** - keep the graphic pattern (fonts, color palette, alignment)
- **Contrast** - highlight important information

PRINTED PORTFOLIO?

Only print your portfolio if it is indispensable. In this case, pay attention to the resolution of the images (300 dpi) and the quality and weight of the paper (consider using photographic paper).

Book recommendation:
The Non-designers, Design Book – by Robin Williams

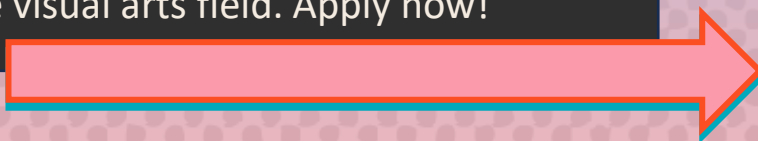

AT LAST

Developing a good portfolio is an excellent opportunity for you to develop strategies for circulating your work in a way that is coherent with your research, processes, and productions.

If you have already elaborated your documentation and still haven't achieved the expected results, or if just thinking about structuring a portfolio brings up issues that block you, the best solution is to count on a specialized mentorship and have a step-by-step follow-up on how to present your work.

Meet the **International Lab for Art Practices (ILAP)**, a complete program that promotes the creative and professional development of artists, curators, critics and others interested in the visual arts field. Apply now!

uncool
artist

GUIA DE PORTFÓLIO

EN-US

PT-BR

UM GUIA DE PORTFÓLIO PARA ARTISTAS

Pois é. Finalmente!

Resolvemos liberar todo o conteúdo essencial para que você possa montar seu portfólio de forma profissional, alinhada com sua pesquisa poética e sem pagar nada por isso.

Sabemos que esse é um conteúdo valioso. Mas preferimos receber um retorno da qualidade de nosso tempo de relação "internética", sabendo que estamos investindo em você antes mesmo que você se tornar um artista em nossos programas.

Nosso objetivo é te orientar nos próximos passos do teu desenvolvimento artístico. Montar um portfólio bem feito é parte disso e exige uma certa dedicação.

Compartilhando esse conhecimento também nos é vantajoso, pois esperamos receber documentos mais completos e claros de participantes (e futuros participantes dos nossos programas) ao invés de tentar descobrir se uma imagem é uma performance ou um vídeo, ou quais são as dimensões de uma pintura.

Então, prepare-se! Um conteúdo direto, sem enrolação e bem completo te espera neste guia.

IMPORTANTE SABER

As orientações compartilhadas deste guia são noções gerais. Nunca considere este documento como um "modelo obrigatório" para ser seguido à risca.

Cada conjunto de trabalho, cada obra de artista é absolutamente singular e, portanto, as estratégias de confecção de cada portfólio devem respeitar essa especificidade assim como as condições contextuais de onde ele circulará e a quem ele se destina.

O conteúdo deste guia é complementar. Sugerimos que consulte exemplos de sites e portfólios de artistas que possuem um trabalho semelhante ao seu. Considere também contratar alguém que possa montar e diagramar o seu portfólio para você.

No mais, aproveite e capriche!

O QUE É O PORTFÓLIO?

O portfólio de um artista visual é **um documento composto por imagens e textos** que serve para:

- Fazer entender sua obra (conjunto de trabalhos);
- Comunicar ao leitor qual seu momento atual de produção;
- Deixar o mais claro possível como "funciona" cada trabalho (sem necessidade de conhecimento prévio do leitor);
- Informar o tempo de carreira, o percurso, formação etc.

O que ele **NÃO** é:

- O conjunto de TODOS os trabalhos do artista;
- Um trabalho artístico;
- Uma peça publicitária;
- Uma biografia completa do artista;
- Um documento cristalizado.

A QUEM O PORTFOLIO SE ENDEREÇA?

O portfólio é um documento vivo, em constante atualização e é endereçado a um leitor (curador, galerista, júri, colecionador etc.) que deseja saber mais sobre seu trabalho artístico.

Sempre leve em consideração **quem é o leitor do seu portfólio** (seja ele genérico ou específico) e tenha em mente as seguintes considerações que se aplicam à maioria dos casos:

Seja objetivo:

quanto mais direta e curta a mensagem, melhor. Evite ao máximo contar com a disponibilidade do seu leitor.

Respeite o tempo do seu leitor:

evite tomar tempo desnecessário. Não floreie e nem crie situações em que aquele que lerá seu portfólio tenha que "quebrar a cabeça" ou ficar preso no seu tempo (exemplo, se sua linguagem não é audiovisual, portfólio em vídeo não é recomendado. Se você possuir trabalhos finalizados em vídeo, utilize frames e pequenos trechos)

Seja interessante:

pense na organização do seu portfólio. Quais os trabalhos mais interessantes? Qual a ordem entre eles desperta mais interesse e sensação de consistência interna?

Forneça um documento

consolidado: por exemplo, quando mandar um portfólio por email, crie um arquivo (único) em PDF e que não tenha mais de 15MB. Evite links externos. Quanto menos cliques, melhor.

Lembre-se de reservar um tempo para planejar e revisar seu portfólio sempre que for disponibilizá-lo.

ESTRUTURA BÁSICA (IMAGEM E TEXTO)

Todo bom portfólio precisa basicamente ter: boas imagens e legendas que juntas expliquem o melhor possível o trabalho sem que ele precise ser visto ao vivo.

SOBRE **IMAGENS** CONSIDERE:

- O máximo de clareza sobre o que se trata o trabalho
- Boa qualidade fotográfica (iluminação, resolução, composição)
- Ângulos, enquadramentos variados e detalhes (quando se aplicar)
- Quando necessário contextualize seu trabalho no espaço (qual a escala? como o trabalho funciona no espaço expositivo?)
- Não inclua imagens com moldura se ela não fizer parte da proposta conceitual do seu trabalho
- Lembre-se, foto de registro é diferente de foto autoral

"explicar bem" não é "explicar muito", ok?

SOBRE **LEGENDAS** CONSIDERE:

- Nome do artista (quando for um portfólio de folhas soltas ou algo coletivo, que envolva o nome de outros artistas)
- Título do trabalho em destaque (pode ser caixa alta, negrito, itálico)
- Ano
- Descritivo - componentes do trabalho e, quando necessário, procedimentos
- Dimensões (sempre na ordem altura, largura e, quando for o caso, profundidade ou então, use "dimensões variadas" quando se aplicar)

TRÊS OBSERVAÇÕES

- 1.** O trabalho sem título, deve ter na legenda a menção 'sem título' sem maiúsculas e destaques, de preferência
- 2.** Na descrição do trabalho não é necessário mencionar linguagem (fotografia, pintura, técnica mista...) é melhor descrever a composição do trabalho que o enquadrar em uma só linguagem
- 3.** Algumas vezes será pedido informação sobre preço e coleção (coloque quando pedirem)

Um exemplo de legenda:

Paulo Brusky - Anônimos, 1976,
negativos em papel de lambe-
lambe colados sobre papelão, 16 x
11cm

ELEMENTOS EXTRAS

(NÃO OBRIGATÓRIOS, MAS QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA)

Lembramos que todos esses elementos não são obrigatórios, mas ajudam a dar o tom de leitura do seu portfólio. Mantenha o critério e bom senso!

CAPA

Pode ou não ter imagem (de um trabalho, ou detalhe)

Nome do artista

Site

ARTIST STATEMENT OU DECLARAÇÃO DE ARTISTA

Depoimento que discute o seu processo, suas ideias e seu campo de atuação;

Define o tom, o tipo de conversa crítica que você está apresentando;

Inclua o texto logo após a capa.

ELEMENTOS EXTRAS

(NÃO OBRIGATÓRIOS, MAS QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA)

Lembramos que todos esses elementos não são obrigatórios, mas ajudam a dar o tom de leitura do seu portfólio. Mantenha o critério e bom senso!

CURRÍCULO

Formação

Exposições individuais (se houver) e exposições coletivas Prêmios, residências, coleções, publicações (se desejar);

Organizar em ordem cronológica inversa (domais recente ao mais antigo);

Selecionar as principais informações;

Não é recomendado colocar a participação em feiras, exceto quando for um projeto especial;

Aconselhamos colocar o currículo no fim do portfólio;

A ordem dos itens importa e varia de acordo com o tipo e fase da trajetória artística;

Você também pode incluir, quando solicitado, textos críticos eclipping, mas ATENÇÃO, não vale coluna social nem textos genéricos de exposições que você participou, mas não são específicos sobre seu trabalho.

DIAGRAMAÇÃO BÁSICA

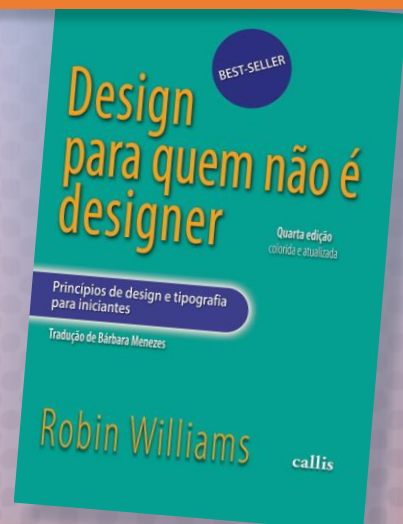
- **Alinhamento** (direita, esquerda, centralizado), pense em uma linha invisível que orienta os elementos em uma página e entre páginas, dando a sensação de continuidade
- **Proximidade** (espaçamento entre blocos de informações - imagem, legenda)
- **Repetição** - mantenha o padrão gráfico (fontes, paleta de cores, alinhamento)
- **Contraste** - destaque informações importantes

PORTFÓLIO IMPRESSO?

Só imprima seu portfólio se for extremamente necessário. Nesse caso, atente-se à resolução das imagens (300 dpi) e à qualidade e gramatura do papel (considere utilizar o papel fotográfico).

Indicação de livro:

Design para quem não é designer - Robin Williams

POR FIM

A elaboração de um bom portfólio é uma excelente oportunidade para você desenvolver estratégias de circulação da sua obra de modo coerente com suas pesquisas, processos e produções.

Se você já elaborou sua documentação e ainda não obteve os resultados esperados, ou se só de pensar em estruturar um portfólio surgem questões que te bloqueiam, a melhor solução é contar com uma mentoria especializada e ter um acompanhamento passo a passo de como apresentar seu trabalho.

Conheça o **Internacional Lab for Art Practices (ILAP)**, um programa completo que promove o desenvolvimento criativo e profissional de artistas, curadores, críticos e demais interessados no campo das artes visuais. Inscreva-se!

The logo for ILAP (Internacional Lab for Art Practices) features the letters 'ILAP' in a bold, sans-serif font. The letters are white with a vibrant red-to-orange gradient shadow effect, giving them a three-dimensional appearance. The logo is set against a solid black square background.

**uncool
artist**

www.uncoolartist.com

@uncool_artist

© Uncool Artist - 2023