arteinclusivoeducativo.com

Cuadernillo de Actividades Artísticas

Grado 10° - Secundaria

15-16

Años

160

Minutos

Alta

Dificultad

¡Conviértete en un Curador del Siglo XXI!

En este cuadernillo descubrirás el apasionante mundo de la curaduría y gestión cultural contemporánea. Aprenderás a investigar arte actual, desarrollar conceptos expositivos, crear experiencias culturales virtuales y gestionar proyectos que conecten artistas con audiencias globales.

🔁 ¿Qué vas a crear?

- Q Investigación profunda de arte contemporáneo
- Uncepto curatorial innovador y narrativa expositiva
- Exposición virtual interactiva y catálogo digital
- Plan completo de gestión cultural y presupuesto
- Inauguración virtual con análisis de impacto

Materiales y Objetivos

Materiales Necesarios:

Computadora/Tablet

Con acceso a internet estable

Apps de Presentación

PowerPoint, Canva, Prezi

Herramientas de Investigación

Google Scholar, bases de datos

Cuaderno de Notas

Para bocetos y reflexiones

Cámara/Celular

Para documentar obras y procesos

Plataformas Virtuales

Artsteps, Google Arts, Kunstmatrix

6 Objetivos de Aprendizaje:

- Desarrollar criterios curatoriales profesionales y fundamentados
- Organizar exposiciones virtuales con herramientas digitales
- Gestionar proyectos culturales desde la planificación hasta la evaluación
- Investigar arte contemporáneo con metodología académica
- Crear narrativas expositivas cohesivas e innovadoras

🎇 Dato Curioso

El término "curador" viene del latín "curare" (cuidar). Hans Ulrich Obrist, uno de los curadores más influyentes del mundo, ha realizado más de 2,500 exposiciones. Los curadores modernos como Cecilia Alemani (Bienal de Venecia 2022) redefinen cómo el arte dialoga con la sociedad contemporánea.

Calidad, innovación, técnica artística

Relevancia Cultural

Impacto social, contexto histórico

Narrativa Conceptual

Coherencia temática, diálogo entre

Experiencia del Público

Accesibilidad, interactividad, emoción

m Tipos de Instituciones Culturales:

Museos Tradicionales: Met,

Louvre, Prado

Centros de Arte

Contemporáneo: Tate Modern,

MoMA

Galerías Comerciales: White

Cube, Gagosian

Espacios Virtuales: Google

Arts, Acute Art

A Espacios Alternativos: Pop-

ups, arte público

instituciones Educativas:

Universidades, fundaciones

Página 2 de 8

arteinclusivoeducativo.com

Investigar y Analizar Arte Contemporáneo

Desarrolla criterios de selección y contexto histórico

🔍 Actividades de Investigación:			
Estudiar 5 artistas contemporáneos de diferentes continentes y disciplinas			
Investigar movimientos artísticos actuales (arte digital, bioarte, arte social)			
Contextualizar obras en su tiempo histórico (2020-2024, pandemia, tecnología)			
Desarrollar criterios de selección	n personales y profesionales		
Crear base de datos con 20 obra	s preseleccionadas		
 Adaptación TDAH: Investiga por bloques de 15 minutos con descansos. Usa timers visuales. Elimina distractores del entorno. Crea listas de verificación específicas. Adaptación TEA: Sigue rutina estructurada de investigación. Usa plantillas visuales predefinidas. Proporciona ejemplos concretos de cada paso. Evita cambios inesperados en el proceso. Adaptación Dislexia: Usa fuente Arial 14pt o superior. Proporciona audiolibros y videos. Permite grabaciones de voz en lugar de escritura. Usa organizadores gráficos visuales. 			
© Criterios de Selección Curatorial:			
Calidad Artística: □ Técnica excepcional □ Innovación conceptual □ Coherencia estilística □ Madurez artística □ Originalidad de propuesta	Refleja temas contemporáneos Dialoga con la sociedad Aporta nuevas perspectivas Representa diversidad cultural Genera conversación pública		

■ Base de Datos de Artistas Investigados:

Artista	Nacionalidad	Disciplina	Año Obra	
Analiza una obra contemporánea destacada:				
Pega aquí imagen de la obra o haz un boceto visual				
Título de la obra:			_	
🌠 Artista:				
7 Año: 🙌 Disc	iplina:		_	
◇ ¿Por qué esta obra es relevante hoy?				
○ ¿Qué criterios cumple para ser incluida en una exposición?				

Curaduría Global Contemporánea

Cecilia Alemani curó la Bienal de Venecia 2022 "The Milk of Dreams" con 80% de artistas mujeres y no binarios. Koyo Kouoh dirige el Zeitz Museum en Sudáfrica promoviendo arte africano. Christine Macel revolucionó el Louvre con exposiciones que dialogan pasado y presente.

Reflexión:		
¿Qué descubriste sobre el arte contemporáneo que no sabías antes?		
¿Cuál fue el artista que más te impactó y por qué?		

Página 3 de 8

Desarrollar Concepto Curatorial

Crea una narrativa expositiva cohesiva e innovadora

Actividades Conceptuales:			
Elegir tema central para exposición (identidad digital, crisis climática, nuevas masculinidades)			
Crear narrativa cohesiva que conecte todas las obras seleccionadas			
Seleccionar 8-10 obras que dialoguen entre sí temática y visualmente			
Escribir declaración curatorial de 300 palabras (texto curatorial oficial)			
Diseñar título provocativo y subtítulo explicativo para la exposición			
Elementos del Concepto Curatorial:			
Tema Central: El hilo conductor principal	Audiencia: Para quién diseñas la experiencia		
Narrativa: La historia que quieres contar	Mensaje: Qué quieres que el público reflexione		
Diálogo: Cómo las obras se comunican entre sí	Innovación: Qué aportas de nuevo al campo		

- **Adaptación TDAH:** Usa técnica Pomodoro (25min trabajo/5min descanso). Crea mapas mentales con colores. Dicta ideas en lugar de escribirlas. Trabaja en espacios sin distracciones.
- Adaptación TEA: Usa plantilla estructurada para declaración curatorial. Proporciona ejemplos de textos similares. Permite tiempo adicional para procesar ideas. Evita metáforas complejas.
- Adaptación Dislexia: Usa software text-to-speech para leer referencias. Dicta texto curatorial y luego edita. Usa corrector ortográfico avanzado. Trabaja con párrafos cortos.

Define tu Concepto Curatorial:

"	
Subtítulo Explicativo:	
⊚ * Tema Central Elegido:	
1 Audiencia Objetivo:	
Mensaje Principal:	
Declaración Curatorial (300 palabras)	:
Declaración Curatorial (300 palabras) Escribe aquí tu texto curatorial profesional. Debe incluir: contexto del tema, justificación de la selección de obras, objetivos de la exposición mensaje para el público.	
Escribe aquí tu texto curatorial profesional. Debe incluir: contexto del tema, justificación de la selección de obras, objetivos de la exposición	
Escribe aquí tu texto curatorial profesional. Debe incluir: contexto del tema, justificación de la selección de obras, objetivos de la exposición	
Escribe aquí tu texto curatorial profesional. Debe incluir: contexto del tema, justificación de la selección de obras, objetivos de la exposición	
Escribe aquí tu texto curatorial profesional. Debe incluir: contexto del tema, justificación de la selección de obras, objetivos de la exposición	
Escribe aquí tu texto curatorial profesional. Debe incluir: contexto del tema, justificación de la selección de obras, objetivos de la exposición	
Escribe aquí tu texto curatorial profesional. Debe incluir: contexto del tema, justificación de la selección de obras, objetivos de la exposición	

	Palabras:/300
Obras Seleccionadas Obra 1: Artista: Por qué la incluyes:	Obra 2:Artista:Por qué la incluyes:
Obra 3:	Obra 4: Artista:
Artista: Cómo dialoga con las anteriores:	Qué aporta al conjunto:

"When Attitudes Become Form" (1969) de Harald Szeemann revolucionó la curaduría conceptual. "Magiciens de la Terre" (1989) cuestionó el arte occidental vs. mundial. "Documenta 15" (2022) priorizó colectivos artísticos sobre artistas individuales, redefiniendo la autoría curatorial.

Diseñar Exposición Virtual

Crea recorridos digitales y experiencias inmersivas

	Actividades Digital	es:	
	Usar herramientas digitales (Artsteps, Kunstmatrix, Google Arts & Culture)		
	Crear recorridos virtuales con múltiples rutas de navegación		
	Diseñar catálogo digital con textos, imágenes y material multimedia		
	Planificar experiencia del visitan	te (tiempo, interactividad, accesibilidad)	
	Integrar elementos multimedia (a	audio, video, realidad aumentada)	
	🏌 Plataformas de Expo	siciones Virtuales:	
	m Artsteps: Salas 3D personalizables	Mozilla Hubs: Realidad virtual social	
	Nunstmatrix: Galerías profesionales	Canva/Genially: Presentaciones interactivas	
	Artland: Experiencias móviles	Spatial: Metaverso artístico	
r	Adaptación TDAH: Usa navegac recordatorios visuales de progreso. P Evita animaciones excesivas.	eión clara con menús simples. Incluye Permite pausar el recorrido virtual.	
i		apa detallado del recorrido virtual. Usa via de cada sala. Mantiene estructura	
Į	Adaptación Dislexia: Incluye audiodescripciones de todas las obras. Usa texto grande y contrastado. Proporciona glosario de términos artísticos. Permite escuchar en lugar de leer.		

m Plano de tu Exposición Virtual:

Sala de Entrada Obra introductoria Sala Principal Núcleo temático Sala Interactiva Multimedia

Pasillo Obras de transición

Sala de Reflexión Obras contemplativas Obra de cierre

Salida

Experiencia del Visitante Virtual:

💍 Duración estimada del recorrid	o: minutos		
⊚ * Punto de inicio recomendado:			
Recorrido sugerido (orden de s			
2.			
3			
4 5			
Elementos interactivos incluidos: ☐ Audio de artistas ☐ Videos documentales ☐ Zoom en obras ☐ Enlaces externos ☐ Cuestionarios ☐ Realidad aumentada Características de accesibilidad:			
Estructura del Catálogo Digital:			
Páginas del Catálogo: □ Portada con título □ Declaración curatorial □ Biografías de artistas □ Fichas técnicas de obras □ Ensayos críticos □ Bibliografía y créditos	 Elementos Visuales: ☐ Imágenes de alta calidad ☐ Videos de proceso creativo ☐ Fotografías de instalación ☐ Infografías explicativas ☐ Línea de tiempo ☐ Mapa conceptual 		

Ficha Técnica de una Obra Destacada:

Título:
🧝 Artista: 📆 Año:
🈽 Técnica:
Dimensiones:
m Colección:
🖔 Valor estimado:
Descripción para el catálogo (100 palabras):

Respaldo Digital: Guarda tu exposición virtual en múltiples formatos: link directo, PDF del catálogo, capturas de pantalla, y lista de obras. Esto será tu portafolio curatorial profesional.

Revolución de Exposiciones Virtuales

Durante la pandemia 2020-2022, museos como el Hermitage y el Met aumentaron visitas virtuales 500%. "Kusama: Cosmic Nature" en el NY Botanical Garden integró realidad aumentada. Las bienales de Venecia 2022 ofrecieron recorridos híbridos presencial-virtual pioneros.

Gestionar Proyecto Cultural

Planifica cronograma, presupuesto y estrategias

A STATE OF THE STATE OF T	Actividades de Gestión:
	Crear cronograma detallado con fases y fechas límite
	Elaborar presupuesto básico con costos reales de producción
	Diseñar estrategias de comunicación y marketing cultural
	Planificar colaboraciones con artistas y negociación de derechos
	Organizar logística de exposición virtual y inauguración

Tases del Proyecto Cultural:

- Pre-producción (4 semanas):
- Investigación y selección
- Concepto curatorial
- Negociación con artistas

√ Lanzamiento (1 semana):

- Inauguración virtual
- Campaña de medios
- Activación en redes

Producción (3 semanas):

- Montaje virtual
- Catálogo digital
- Material promocional

Post-producción (2 semanas):

- Análisis de impacto
- Evaluación del proyecto
- Documentación final
- Adaptación TDAH: Usa apps con recordatorios (Todoist, Any.do). Establece alarmas para deadlines. Trabaja en sesiones cortas. Prioriza una tarea a la vez.
- Adaptación TEA: Crea rutinas específicas para cada fase del proyecto. Usa calendarios visuales detallados. Proporciona plantillas para cada documento. Evita cambios de último momento.
- Adaptación Dislexia: Usa herramientas de dictado por voz. Emplea apps con síntesis de voz. Crea presupuestos con calculadoras visuales. Usa códigos de colores para categorías.

Cronograma de tu Proyecto (10 semanas):

Semana	Actividades	Responsable
1-2	Investigación de artistas y obras	
3-4	Desarrollo de concepto curatorial	
5-6	Negociación de derechos y permisos	
7-8	Creación de exposición virtual	
9	Promoción e inauguración virtual	
10	Evaluación y documentación	

Presupuesto de la Exposición Virtual:

Concepto	Costo Estimado	Proveedor
Plataforma virtual (mensual)	\$	
Derechos de obras (estimado)	\$	
Diseño gráfico y catálogo	\$	
Marketing y promoción	\$	
Inauguración virtual (streaming)	\$	
TOTAL PRESUPUESTO	\$	

Estrategia de Comunicación:

Primario: Primario:	
Secundario:	
P Canales Principales:	
☐ Instagram ☐ Twitter	
\square Facebook \square TikTok	
□ LinkedIn □ YouTube	

Mensajes Clave:	
2	
3	
Contenidos a Crear:	

\square Video teaser \square Posts serie
\square Stories \square Live streaming

Consideraciones Legales: Siempre obtén permisos escritos para usar obras. Revisa derechos de autor y cita correctamente. Para obra contemporánea, contacta directamente a artistas o sus representantes (galerías, fundaciones).

📭 Gestión Cultural Profesional

El presupuesto de la Bienal de Venecia 2022 fue de €27 millones. Documenta 15 costó €37 millones durante 5 años. Una exposición virtual profesional puede costar entre \$5,000-50,000 USD dependiendo de alcance, derechos y tecnología utilizada.

Página 6 de 8

arteinclusivoeducativo.com

Presentar y Evaluar Exposición

Inaugura virtualmente y analiza el impacto

🚠 Actividades de Lanzamiento:
Organizar inauguración virtual con presentación en vivo
Crear guías de visita temáticas y educativas
Realizar análisis de impacto (visitas, engagement, feedback)
Documentar proceso curatorial completo para portafolio
Reflexionar sobre aprendizajes y mejoras para futuros proyectos
Programa de Inauguración Virtual: Fecha y hora: minutos Agenda de la inauguración: Bienvenida del curador (5 min) Presentación del concepto (10 min) Recorrido virtual guiado (20 min) Q&A con audiencia (15 min) Agradecimientos y cierre (5 min)
Adaptación TDAH: Planifica presentación de máximo 15 minutos por segmento. Incluye pausas activas. Usa elementos visuales dinámicos. Permite movimiento durante la presentación.
Adaptación TEA: Envía agenda detallada con anticipación. Usa presentación estructurada y predecible. Permite preguntas por chat escrito. Ofrece tiempo de procesamiento adicional.
Adaptación Dislexia: Proporciona transcripción en tiempo real. Usa presentación visual con mínimo texto. Permite preguntas por audio. Graba sesión para revisión posterior.

Alcance y Engagement:	Inauguración Virtual:
Número de visitantes únicos:	Asistentes en vivo:
	Preguntas en Q&A:
Tiempo promedio de visita: min	Reproducciones grabación:
Compartidos en redes sociales:	Rating promedio:/10
	Solicitudes de información:
Comentarios recibidos:	
Descargas del catálogo:	
	antes:
Descargas del catálogo: Feedback de Visita Comentario Destacado 1:	Comentario Destacado 2:
Feedback de Visita	
Feedback de Visita	