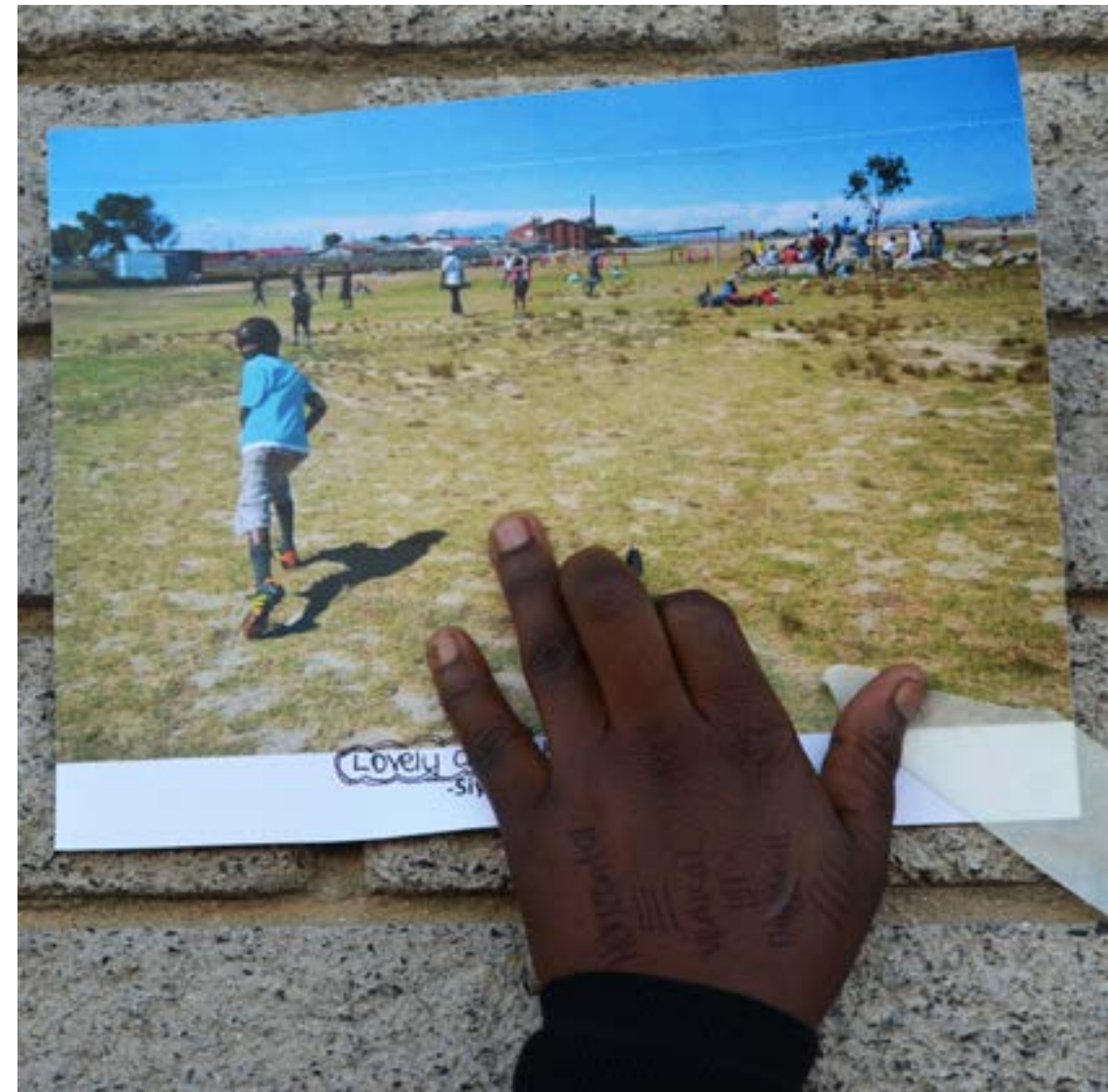
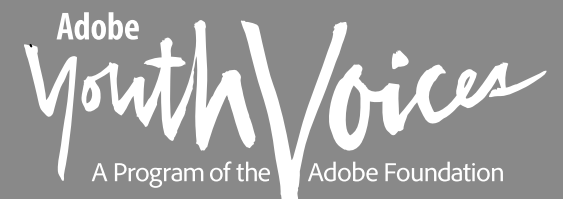

ENVISION

GUÍA PARA EXPRESAR
TU CREATIVIDAD

Presentado por

PRÓLOGO

Desde 2010, TakingITGlobal y Adobe Youth Voices (AYV) han trabajado en forma conjunta para estimular la confianza creativa de la juventud, permitiéndoles encontrar inspiración y expresarla. Esta asociación hace posible que TakingITGlobal lleve la experiencia del programa AYV a educadores y jóvenes de todo el mundo.

Los jóvenes que participan en el programa AYV analizan problemas de su interés y, utilizando los conocimientos sobre medios digitales adquiridos en el programa, crean medios originales para compartir su mensaje. La combinación de sus experiencias, su pasión por el cambio y el apoyo que reciben de AYV les permite participar en sus comunidades, volver a estudiar y desarrollar su potencial como agentes de cambio. A través de programas como AYV, es un orgullo para TakingITGlobal apoyar iniciativas que aumentan la creatividad en educación y preparan a los jóvenes para resolver los mayores desafíos del mundo.

Envision se creó para apoyar a la juventud mundial para que muestren sus trabajos artísticos. Esperamos que este manual aporte inspiración, consejos e ideas a artistas jóvenes ansiosos por compartir su creatividad con diversas audiencias y que marcan a la vez una diferencia en sus comunidades.

Este manual es un pdf interactivo. Esto significa que cada página contiene varias secciones diferentes para explorar y disfrutar.

Puedes navegar por las páginas haciendo clic en las flechas ubicadas en la parte superior de cada hoja. Además, con solo hacer clic en los distintos botones e íconos puedes explorar los elementos interactivos del manual. Aquí te brindamos información para ayudarte en la navegación:

Este ícono indica que te estás desplazando sobre un elemento interactivo. Cada página cuenta con diversos medios e información emergente a la que puedes acceder de esta manera. Te recomendamos navegar por el manual utilizando el puntero interactivo.

Al hacer clic en este ícono, el pdf pasará a la página siguiente. Ten en cuenta que al navegar de esta manera es probable que pases por alto algunas de las capas interactivas del manual.

ENVISION

GUÍA PARA EXPRESAR TU CREATIVIDAD

Cualquiera puede tomar una fotografía, filmar un video corto con su teléfono celular o publicar una opinión en una red social. El arte de los medios de comunicación permite a las personas de todo el mundo desarrollar su creatividad, expresarse y compartir sus perspectivas e ideas. Nunca ha sido tan sencillo relacionarse con otras personas de todo el mundo y ser la voz de la gente, los lugares y las ideas que más te importan.

Comunicadores, artistas jóvenes y educadores por igual, bienvenidos a ENVISION, la guía para expresar tu creatividad. Este recurso te ayudará a compartir tu mensaje mediante una muestra convincente y te brindará las herramientas y conocimientos para:

RECONOCER lo que te importa y establecer tu mensaje,
CREAR trabajos artísticos profundos para explorar tu perspectiva y
COMPARTIR el producto final con otra gente, para que puedan involucrarse con tu mensaje.

Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber acerca de cómo compartir tu creatividad con el mundo. ¡Comencemos!

¿QUÉ DESEAS DECIRLE AL MUNDO?

El arte tiene el poder de influir en la forma en la que las personas perciben el mundo. Puede transformar comunidades e inspirar el cambio.

Antes de comenzar a crear, toma un poco de distancia y analiza el panorama general. Ser artista es más que hacer y mostrar arte. Nos permite desarrollar el pensamiento crítico y la expresión auténtica.

Los trabajos creativos profundos pueden afectar significativamente la forma en la que tú y tu comunidad perciben y abordan los asuntos importantes. Compartir tus expresiones creativas en posibles exhibiciones puede ayudar a revelar grandes ideas y crear un cambio positivo en ti y en el mundo.

ENCUENTRA TU MENSAJE

¡Este capítulo te ayudará a descubrir tu mensaje!
Haz clic en los cuadros de la izquierda para ver algunas ideas.

ELIGE TU MEDIO

Los jóvenes de todo el mundo han comprendido el poder de los medios de comunicación y utilizan el potencial creativo de la fotografía, la producción de audio y video, la animación, los medios gráficos y las bellas artes para expresar sus perspectivas únicas. Internet ha abierto nuevos medios de expresión que permiten que los artistas jóvenes puedan comunicarse y entablar relaciones más allá de las fronteras.

Cada medio tiene sus ventajas y limitaciones. Como artista, debes seleccionar el mejor medio para tu mensaje. Al crear, recuerda siempre tu mensaje central y pregúntate: *“¿Cómo puedo emplear este medio para extender mi mensaje y lograr que mi audiencia participe más?”*

Fotografía

La fotografía permite a los artistas expresar sus sentimientos y contar historias mediante la captura de momentos en el tiempo.

Técnicas como “light writing” (escritura con luz), “time-lapse” (tomas a intervalos) y fotografía estroboscópica pueden utilizarse para crear imágenes de peso con gran estética.

El artista puede elegir la fotografía por su accesibilidad. Las cámaras digitales son fáciles de conseguir y de manejar, y permiten que tanto los fotógrafos novatos como los expertos empleen estas herramientas para expresarse.

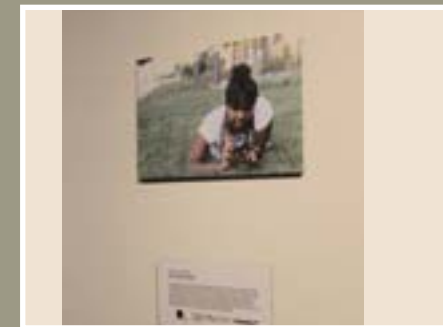
TIPS

- Es sencillo organizar una muestra de fotos, y hay una serie de opciones de presentación disponibles. Puedes colgar tus fotos, distribuirlas en el piso, apoyarlas sobre paredes u otras superficies e incluso publicarlas en línea.
- La fotografía resulta familiar y accesible: puedes filmar con una cámara de video, una cámara digital o hasta con tu teléfono celular.
- Una imagen vale más que mil palabras, pero: ¿comprenderá tu audiencia lo que intentas decir? Considera usar descripciones escritas para explicar tu trabajo.
- Los espacios bien iluminados son ideales para las muestras de fotos. Si el espacio donde realizas tu muestra tiene poca luz natural, puedes usar lámparas de pie, focos reflectores o incluso velas.

Muestra en la Galería de Nia

Estas imágenes se tomaron en una muestra organizada por un grupo de jóvenes de entre 13 y 18 años, al lado del Centro de Arte Nia. Las fotografías exhibidas muestran las perspectivas de colaboración de los jóvenes artistas, y resaltan su conocimiento sobre la comunidad y el deseo compartido de romper con los estereotipos acerca de la pobreza.

Al realizar la muestra en una galería tradicional, los jóvenes artistas optaron por un estilo minimalista y permitieron que el espacio en blanco de las paredes y los focos reflectores directos atrajeran a los espectadores. Asimismo, incluyeron una descripción de la muestra, que ayudó a informar a los espectadores acerca de las perspectivas y los temas clave que inspiraron su trabajo.

TIPS

- Es sencillo organizar una muestra de fotos, y hay una serie de opciones de presentación disponibles. Puedes colgar tus fotos, distribuirlas en el piso, apoyarlas sobre paredes u otras superficies e incluso publicarlas en línea.
- La fotografía resulta familiar y accesible: puedes filmar con una cámara de video, una cámara digital o hasta con tu teléfono celular.
- Una imagen vale más que mil palabras, pero: ¿comprenderá tu audiencia lo que intentas decir? Considera usar descripciones escritas para explicar tu trabajo.
- Los espacios bien iluminados son ideales para las muestras de fotos. Si el espacio donde realizas tu muestra tiene poca luz natural, puedes usar lámparas de pie, focos reflectores o incluso velas.

“Una
fotografía
no se toma,
se hace”

Ansel Adams
fotógrafo estadounidense

TIPS

- Es sencillo organizar una muestra de fotos, y hay una serie de opciones de presentación disponibles. Puedes colgar tus fotos, distribuirlas en el piso, apoyarlas sobre paredes u otras superficies e incluso publicarlas en línea.
- La fotografía resulta familiar y accesible: puedes filmar con una cámara de video, una cámara digital o hasta con tu teléfono celular.
- Una imagen vale más que mil palabras, pero: ¿comprenderá tu audiencia lo que intentas decir? Considera usar descripciones escritas para explicar tu trabajo.
- Los espacios bien iluminados son ideales para las muestras de fotos. Si el espacio donde realizas tu muestra tiene poca luz natural, puedes usar lámparas de pie, focos reflectores o incluso velas.

Generation Self-Identification (Autoidentificación de una Generación)

Rema Tavares es una artista canadiense que utiliza la fotografía para compartir mensajes decisivos acerca de la sociedad canadiense contemporánea. Rema creó "Generation Self-Identification" (Autoidentificación de una Generación), un collage de fotos que muestra la identidad de personas para dar un mensaje social definido.

TIPS

- Es sencillo organizar una muestra de fotos, y hay una serie de opciones de presentación disponibles. Puedes colgar tus fotos, distribuirlas en el piso, apoyarlas sobre paredes u otras superficies e incluso publicarlas en línea.
- La fotografía resulta familiar y accesible: puedes filmar con una cámara de video, una cámara digital o hasta con tu teléfono celular.
- Una imagen vale más que mil palabras, pero: ¿comprenderá tu audiencia lo que intentas decir? Considera usar descripciones escritas para explicar tu trabajo.
- Los espacios bien iluminados son ideales para las muestras de fotos. Si el espacio donde realizas tu muestra tiene poca luz natural, puedes usar lámparas de pie, focos reflectores o incluso velas.

Producción de Video

Las películas tienen la posibilidad de influir en la forma en la que la gente concibe una idea o tema, en especial cuando el director tiene un mensaje claro que se comunica efectivamente a través de un documental, una película animada, un anuncio de servicios públicos o un video musical.

¿Por qué elegir la producción de video? Este medio permite capturar el mundo como tú lo ves. Con herramientas de edición como Adobe Premiere Elements, puedes reorganizar y armar el material en bruto de manera que el producto final exprese tu mensaje único.

TIPS

- Si bien los videos son excelentes para contar historias, debes tener en cuenta que los múltiples procesos necesarios para su producción –redacción del guión, filmación y edición – pueden ser largos y difíciles. ¡Es fundamental una buena planificación!
- Sé creativo al momento de mostrar tu película. Proyéctala sobre una pared, utiliza pantallas de ordenador o publícala en línea para que tu audiencia pueda verla cuando lo desee.
- Si tu audiencia concurrirá a la muestra a lo largo del día, quizá debas planificar varias proyecciones.
- Al público le interesará la historia que hay detrás de tu película. Puedes utilizar un video corto para presentar al elenco o realizar una sesión de preguntas y respuestas en vivo luego de la proyección.

Cine en el Campo

Cine en el Campo es una iniciativa mexicana cuyo objetivo es llevar todos los aspectos de la experiencia cinematográfica a las comunidades marginales y rurales. A través de capacitación en producción, talleres sobre cinematografía y proyecciones, hacen participar a personas de todas las edades a nivel nacional.

Desde 2008, Cine en el Campo ha visitado más de 150 comunidades, pueblos y aldeas en todo México, llevando más de 150 proyecciones a aproximadamente 150.000 personas.

TIPS

- Si bien los videos son excelentes para contar historias, debes tener en cuenta que los múltiples procesos necesarios para su producción –redacción del guión, filmación y edición – pueden ser largos y difíciles. ¡Es fundamental una buena planificación!
- Sé creativo al momento de mostrar tu película. Proyétala sobre una pared, utiliza pantallas de ordenador o publícala en línea para que tu audiencia pueda verla cuando lo desee.
- Si tu audiencia concurrirá a la muestra a lo largo del día, quizá debas planificar varias proyecciones.
- Al público le interesará la historia que hay detrás de tu película. Puedes utilizar un video corto para presentar al elenco o realizar una sesión de preguntas y respuestas en vivo luego de la proyección.

“He combinado mi amor por el cine y la narración de cuentos con el ambientalismo. Mi objetivo es lograr que mi generación se exprese de forma efectiva a través de un rostro humano: algo con lo que nos podamos conectar emocionalmente como seres humanos...”

Slater Jewell-Kemker
cinéasta canadiense

TIPS

- Si bien los videos son excelentes para contar historias, debes tener en cuenta que los múltiples procesos necesarios para su producción –redacción del guión, filmación y edición – pueden ser largos y difíciles. ¡Es fundamental una buena planificación!
- Sé creativo al momento de mostrar tu película. Proyéctala sobre una pared, utiliza pantallas de

ordenador o publícala en línea para que tu audiencia pueda verla cuando lo desee.

- Si tu audiencia concurrirá a la muestra a lo largo del día, quizá debas planificar varias proyecciones.
- Al público le interesará la historia que hay detrás de tu película. Puedes utilizar un video corto para presentar al elenco o realizar una sesión de preguntas y respuestas en vivo luego de la proyección.

Deaf not Dumb (Sordo, No Tonto), por Deaffinity

Deaffinity es un grupo de mujeres jóvenes que abogan por romper las barreras y los estereotipos acerca de la comunidad de sordos. Definen este cortometraje como “una fuerte narrativa contra la discriminación a los miembros de la comunidad de sordos”.

TIPS

- Si bien los videos son excelentes para contar historias, debes tener en cuenta que los múltiples procesos necesarios para su producción –redacción del guión, filmación y edición – pueden ser largos y difíciles. ¡Es fundamental una buena planificación!
- Sé creativo al momento de mostrar tu película. Proyétala sobre una pared, utiliza pantallas de ordenador o publícala en línea para que tu audiencia pueda verla cuando lo desee.
- Si tu audiencia concurrirá a la muestra a lo largo del día, quizá debas planificar varias proyecciones.
- Al público le interesará la historia que hay detrás de tu película. Puedes utilizar un video corto para presentar al elenco o realizar una sesión de preguntas y respuestas en vivo luego de la proyección.

Bellas Artes

Las bellas artes incluyen desde dibujo y pintura hasta cerámica y escultura. Estas formas tradicionales de arte requieren de una habilidad y creatividad particulares por parte del artista. La mayoría de las audiencias están familiarizadas con estos medios de expresión de larga tradición.

Quizás te atraigan las bellas artes porque ya estás familiarizado con ellas. Sentirse cómodo con un medio facilita su uso para atraer al público hacia tu mensaje. Aprovecha tus habilidades para las bellas artes, exprésate y deja una impresión imborrable.

TIPS

- ¿Eres escultor o pintor? En general, al pensar en “arte” se nos vienen a la mente los medios tradicionales. Esta familiaridad puede ayudar al espectador a comprender e involucrarse con tu trabajo.
- Si tienes pensando transportar tus obras de arte a una muestra, no olvides estos elementos importantes: plástico con burbujas, cinta adhesiva, cartón y etiquetas con la leyenda “frágil”.
- Si tu proyecto implica el uso de bienes públicos (un mural, por ejemplo), asegúrate de contar con las autorizaciones o permisos pertinentes.
- Piensa en cómo deseas mostrar tu trabajo. Tienes muchas opciones, desde marcos tradicionales hasta instalaciones en paredes, cajas de luz y pedestales. Asegúrate de contar con los materiales adecuados para que la muestra de tu trabajo sea un éxito.

Mural Salvadoreño

En 2009, el Centro de Intercambio y Solidaridad invitó a los jóvenes del lugar y a voluntarios de todo el mundo a participar en la creación de un mural en San Salvador, El Salvador.

El proyecto buscaba comprometer a los participantes en un trabajo creativo conjunto para explorar la cultura, la memoria, la historia y la identidad salvadoreña.

El mural muestra la compleja historia de El Salvador a través de imágenes vívidas y coloridas. Hoy en día, forma parte de los espacios comunitarios transnacionales de El Salvador.

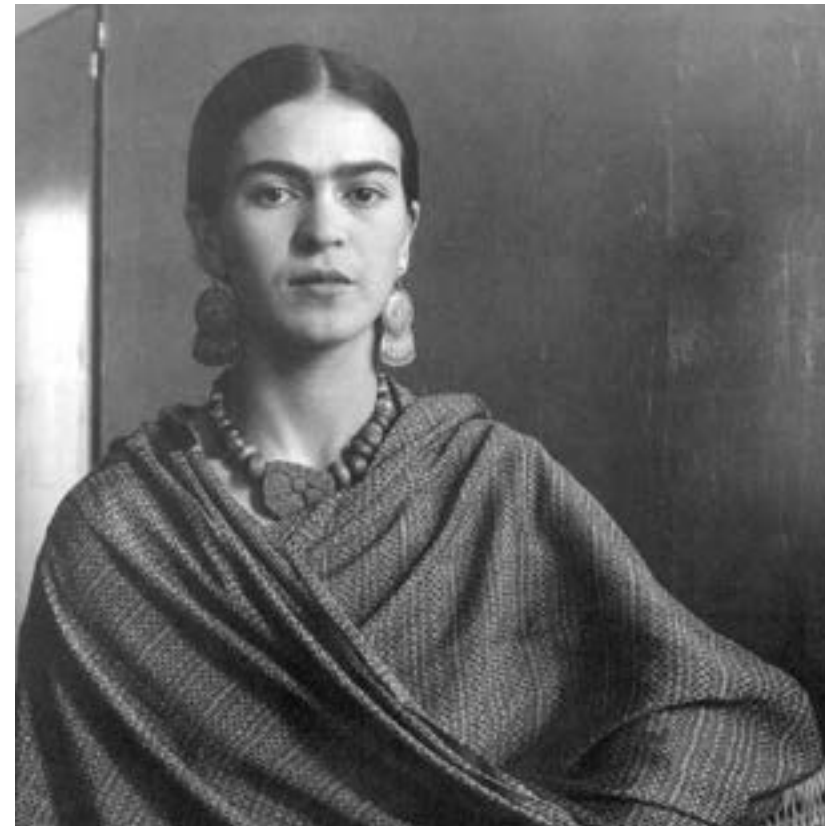

TIPS

- ¿Eres escultor o pintor? En general, al pensar en “arte” se nos vienen a la mente los medios tradicionales. Esta familiaridad puede ayudar al espectador a comprender e involucrarse con tu trabajo.
- Si tienes pensando transportar tus obras de arte a una muestra, no olvides estos elementos importantes: plástico con burbujas, cinta adhesiva, cartón y etiquetas con la leyenda “frágil”.
- Si tu proyecto implica el uso de bienes públicos (un mural, por ejemplo), asegúrate de contar con las autorizaciones o permisos pertinentes.
- Piensa en cómo deseas mostrar tu trabajo. Tienes muchas opciones, desde marcos tradicionales hasta instalaciones en paredes, cajas de luz y pedestales. Asegúrate de contar con los materiales adecuados para que la muestra de tu trabajo sea un éxito.

“Nunca pinto sueños
ni pesadillas. Pinto mi
propia realidad”

Frida Kahlo
pintora mexicana

TIPS

- ¿Eres escultor o pintor? En general, al pensar en “arte” se nos vienen a la mente los medios tradicionales. Esta familiaridad puede ayudar al espectador a comprender e involucrarse con tu trabajo.
- Si tienes pensando transportar tus obras de arte a una muestra, no olvides estos elementos importantes: plástico con burbujas, cinta adhesiva, cartón y etiquetas con la leyenda “frágil”.
- Si tu proyecto implica el uso de bienes públicos (un mural, por ejemplo), asegúrate de contar con las autorizaciones o permisos pertinentes.
- Piensa en cómo deseas mostrar tu trabajo. Tienes muchas opciones, desde marcos tradicionales hasta instalaciones en paredes, cajas de luz y pedestales. Asegúrate de contar con los materiales adecuados para que la muestra de tu trabajo sea un éxito.

Eduardo Robles Vera

Un escultor mexicano comparte su trayectoria como artista, desde la creación de trabajos artísticos por razones meramente estéticas hasta la incorporación de mensajes fuertes y de compromiso social a cada pieza que crea.

TIPS

- ¿Eres escultor o pintor? En general, al pensar en “arte” se nos vienen a la mente los medios tradicionales. Esta familiaridad puede ayudar al espectador a comprender e involucrarse con tu trabajo.
- Si tienes pensando transportar tus obras de arte a una muestra, no olvides estos elementos importantes: plástico con burbujas, cinta adhesiva, cartón y etiquetas con la leyenda “frágil”.
- Si tu proyecto implica el uso de bienes públicos (un mural, por ejemplo), asegúrate de contar con las autorizaciones o permisos pertinentes.
- Piensa en cómo deseas mostrar tu trabajo. Tienes muchas opciones, desde marcos tradicionales hasta instalaciones en paredes, cajas de luz y pedestales. Asegúrate de contar con los materiales adecuados para que la muestra de tu trabajo sea un éxito.

Medios Gráficos

Aquí es donde se unen la fotografía, la tipografía y la ilustración. El software de diseño ofrece infinitas oportunidades para la expresión y la creatividad, ya sea que el resultado final sea una lámina o un panfleto.

Al elegir medios gráficos, puedes utilizar diversos conocimientos informáticos para atraer a la gente a través del arte. Los medios gráficos permiten que te enfoques en una idea y la presentes de manera directa, a través de un texto, o de forma más sutil, mediante una ilustración digital.

TIPS

- Los artistas pueden hacer copias impresas de su trabajo digital, repartirlas a su audiencia e invitarlos a participar y debatir.
- Los medios gráficos pueden exhibirse de varias maneras: en un espacio de exhibición tradicional que se enfoque en texto e imágenes gráficas, o a través de la publicación de trabajos digitales en un sitio web.
- Piensa de qué manera la presentación de tu trabajo dentro del espacio de exhibición reforzará tu mensaje. Coloca pilas de láminas por la sala e invita a la audiencia a tomar una para llevarla a casa.
- ¿No se te ocurre nada? Utiliza tus trabajos artísticos para crear láminas, panfletos o calcomanías para una campaña.

El Oso Pipo

Tatiana Jorge, una joven artista uruguaya, escribió un cuento. Luego montó una serie de fotografías utilizando solo su guión, algunos animales de peluche y juguetes. Una vez satisfecha con sus fotos, las subió a su ordenador y creó un libro. ¿Su intención? Mostrar su mensaje como un libro de cuentos y crear conciencia acerca del abuso infantil. ¡Mira!

TIPS

- Los artistas pueden hacer copias impresas de su trabajo digital, repartirlas a su audiencia e invitarlos a participar y debatir.
- Los medios gráficos pueden exhibirse de varias maneras: en un espacio de exhibición tradicional que se enfoque en texto e imágenes gráficas, o a través de la publicación de trabajos digitales en un sitio web.
- Piensa de qué manera la presentación de tu trabajo dentro del espacio de exhibición reforzará tu mensaje. Coloca pilas de láminas por la sala e invita a la audiencia a tomar una para llevarla a casa.
- ¿No se te ocurre nada? Utiliza tus trabajos artísticos para crear láminas, panfletos o calcomanías para una campaña.

“Los medios gráficos son una manera simple de comunicar nuestros sentimientos sobre cualquier asunto en pos de un cambio positivo. Son eficaces y útiles para todos. Los medios gráficos, a diferencia de los digitales, no requieren de elementos especiales como ordenadores o software para mostrar láminas. Además, son muy prácticos y se pueden usar en todos lados. En zonas rurales, las láminas son muy eficaces y útiles. Facilitan la comunicación de masiva del mensaje”

Manthan Charles
artista indio

TIPS

- Los artistas pueden hacer copias impresas de su trabajo digital, repartirlas a su audiencia e invitarlos a participar y debatir.
- Los medios gráficos pueden exhibirse de varias maneras: en un espacio de exhibición tradicional que se enfoque en texto e imágenes gráficas, o a través de la publicación de trabajos digitales en un sitio web.
- Piensa de qué manera la presentación de tu trabajo dentro del espacio de exhibición reforzará tu mensaje. Coloca pilas de láminas por la sala e invita a la audiencia a tomar una para llevarla a casa.
- ¿No se te ocurre nada? Utiliza tus trabajos artísticos para crear láminas, panfletos o calcomanías para una campaña.

Posters for Tomorrow (Láminas para el Mañana)

Esta competencia internacional anual alienta a la gente, ya sean miembros de la comunidad del diseño o no, a crear láminas para estimular la reflexión y la acción acerca de cuestiones globales urgentes.

TIPS

- Los artistas pueden hacer copias impresas de su trabajo digital, repartirlas a su audiencia e invitarlos a participar y debatir.
- Los medios gráficos pueden exhibirse de varias maneras: en un espacio de exhibición tradicional que se enfoque en texto e imágenes gráficas, o a través de la publicación de trabajos digitales en un sitio web.
- Piensa de qué manera la presentación de tu trabajo dentro del espacio de exhibición reforzará tu mensaje. Coloca pilas de láminas por la sala e invita a la audiencia a tomar una para llevarla a casa.
- ¿No se te ocurre nada? Utiliza tus trabajos artísticos para crear láminas, panfletos o calcomanías para una campaña.

Medios Mixtos

El arte de medios mixtos permite combinar diferentes materiales para crear una experiencia artística única para la audiencia.

Gracias a los medios mixtos podrás explorar creativamente combinaciones de materiales y medios. Te ofrecen un gran abanico de posibilidades. Combina sonido con una pieza visual, agrega elementos gráficos a una foto o crea un collage usando parte de tus materiales favoritos. Lo mejor de los medios mixtos es que puedes utilizar todos los medios que desees para crear una obra de arte única y ecléctica.

TIPS

- No tengas miedo de combinar diversos medios para crear una experiencia artística.
- ¡Tienes infinitas opciones para mostrar el trabajo! Invita a la audiencia a escuchar una grabación o un podcast, o publícalo en línea para que la gente pueda registrarse, apreciar tu arte y entablar relaciones entre sí.
- Los medios mixtos son ideales para el trabajo grupal. Puedes tomar los conocimientos de diferentes artistas en distintos medios para crear una obra conjunta.
- Las instalaciones de medios mixtos en general requieren de diversos tipos de conocimiento técnico. Recuerda probar todo antes de exhibirlo.

Wasteland (Tierra de Desechos)

En 2008, el artista neoyorquino Vik Muniz viajó a Brasil para embarcarse en un proyecto artístico en Jardim Gramacho, un vertedero en las afueras de Río de Janeiro. Allí colaboró con un grupo de “catadores” (recolectores de basura autodesignados) para crear imponentes autorretratos con basura y materiales reciclables del vertedero.

La subasta de estos retratos permitió recaudar más de U\$S 60.000 para apoyar a la cooperativa de trabajadores, la Asociación de Recolectores de Residuos de Jardim Gramacho.

TIPS

- No tengas miedo de combinar diversos medios para crear una experiencia artística.
- ¡Tienes infinitas opciones para mostrar el trabajo! Invita a la audiencia a escuchar una grabación o un podcast, o publícalo en línea para que la gente pueda registrarse, apreciar tu arte y entablar relaciones entre sí.
- Los medios mixtos son ideales para el trabajo grupal. Puedes tomar los conocimientos de diferentes artistas en distintos medios para crear una obra conjunta.
- Las instalaciones de medios mixtos en general requieren de diversos tipos de conocimiento técnico. Recuerda probar todo antes de exhibirlo.

“Los medios mixtos permiten aprovechar las posibilidades que ofrecen las texturas, los colores y los materiales para crear nuevas articulaciones artísticas. Personalmente, considero que los medios mixtos me permiten rescatar los objetos que carecen de belleza, que de otro modo se desecharían, e incorporarlos a mis pinturas para mostrar lo que podemos haber pasado por alto al mirarlos por primera vez”

Julie Lottering
artista sudafricana/canadiense

TIPS

- No tengas miedo de combinar diversos medios para crear una experiencia artística.
- ¡Tienes infinitas opciones para mostrar el trabajo! Invita a la audiencia a escuchar una grabación o un podcast, o publícalo en línea para que la gente pueda registrarse, apreciar tu arte y entablar relaciones entre sí.
- Los medios mixtos son ideales para el trabajo grupal. Puedes tomar los conocimientos de diferentes artistas en distintos medios para crear una obra conjunta.
- Las instalaciones de medios mixtos en general requieren de diversos tipos de conocimiento técnico. Recuerda probar todo antes de exhibirlo.

Nothing is Impossible (Nada es Imposible), por Tansy Piar

Esta obra audiovisual trata sobre creer en tus propios sueños y evitar que tus miedos no te permitan alcanzar tus objetivos en la vida. Tansy utilizó Adobe After Effects y Adobe Premiere para crear una divertida animación que alienta a los adolescentes a reflexionar acerca del hecho de que los sueños se pueden hacer realidad.

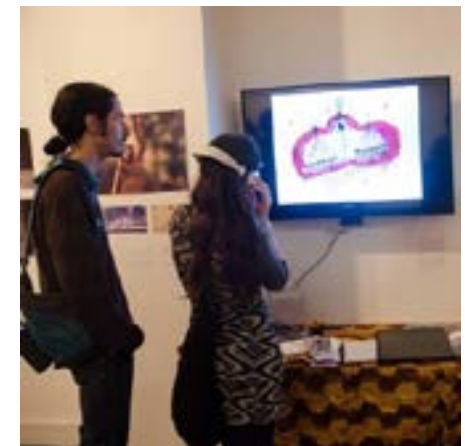
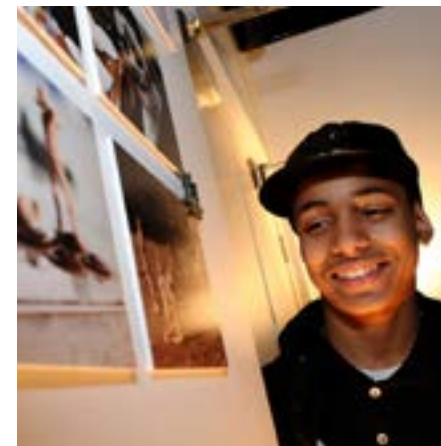
TIPS

- No tengas miedo de combinar diversos medios para crear una experiencia artística.
- ¡Tienes infinitas opciones para mostrar el trabajo! Invita a la audiencia a escuchar una grabación o un podcast, o publícalo en línea para que la gente pueda registrarse, apreciar tu arte y entablar relaciones entre sí.
- Los medios mixtos son ideales para el trabajo grupal. Puedes tomar los conocimientos de diferentes artistas en distintos medios para crear una obra conjunta.
- Las instalaciones de medios mixtos en general requieren de diversos tipos de conocimiento técnico. Recuerda probar todo antes de exhibirlo.

ENCUENTRA TU ESPACIO

Quizás te parezca que falta mucho para tu muestra, pero es importante dedicar un tiempo a pensar cómo quieres llevarla a cabo. Todo dependerá del espacio que elijas, desde el tamaño y la cantidad de obras en exposición hasta el ambiente general. De la misma manera que un espacio exterior puede darle al público sensación de libertad, los espacios interiores amplios pueden resultar íntimos o generar aislamiento.

Los espacios influyen en la percepción del arte. Es importante considerar los diferentes elementos que hacen que un espacio sea único, como por ejemplo el tamaño, la ubicación, la majestuosidad, la iluminación y el estilo. Como artista, debes elegir intencionalmente un espacio de exhibición que refuerce de forma efectiva tu mensaje central.

¿QUÉ NECESITARÁS?

Se deben tener muchas cosas en cuenta al momento de planificar una muestra, desde la elección del lugar hasta los detalles más pequeños en la realización del evento.

Ten en cuenta los siguientes elementos al avanzar en el camino hacia tu muestra:

Un **PLAN** para no perder rumbo y alcanzar tus objetivos;

Un **EQUIPO** para que te apoye y te tienda una mano;

RECURSOS para cubrir todos los costos de la muestra.

Los equipos, los recursos financieros y la mano de obra necesaria dependerán en tu visión general de la muestra: el tamaño, el lugar, el ámbito y el alcance. Si bien al principio puede parecer complicado conseguir los equipos, la financiación y los recursos humanos, comienza por mirar a tu alrededor. Es probable que algunas personas de tu red tengan acceso a herramientas, recursos y conexiones importantes para ayudarte a lograrlo.

Un plan detallado te ayudará a mantenerte bien organizado y garantizará que se haga todo lo que necesites. Hay infinitas cuestiones que deberás tener en cuenta. Establecer objetivos y plazos es una gran manera de mantenerte enfocado.

Elabora un PLAN...

Logística

Asegúrate de conseguir el espacio y los equipos, y de contar con todos los permisos necesarios. Algunas herramientas gratuitas en línea como Eventbrite pueden ayudarte a administrar tu lista de invitados y la venta de entradas.

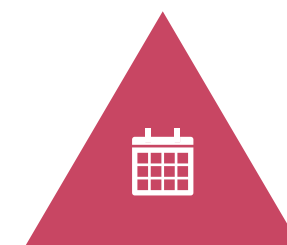
Presupuesto

Elaborar un presupuesto te ayudará a conocer el costo de tu muestra. Asegúrate de realizar el seguimiento de tus costos en función del presupuesto para garantizar que no haya gastos adicionales.

Divulgación

Aprovecha al máximo las redes sociales para promocionar tu muestra. El uso de hashtags es una excelente manera de difundir tu evento.

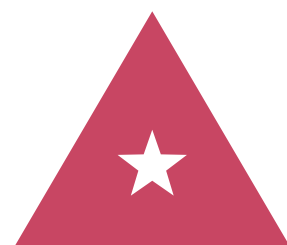
Cronograma

Con tantas cosas por hacer, puede resultar difícil recordar todos los detalles. Utiliza herramientas de planificación, como por ejemplo calendarios y alertas virtuales para garantizar que se cumplan todos los plazos.

Contar con un equipo básico de personas que te apoyen es fundamental para que lo logres. No solo pueden aportar habilidades y conocimientos necesarios a la mesa, sino que también pueden ayudarte a divulgar tu mensaje.

¡Encuentra el EQUIPO de tus sueños!

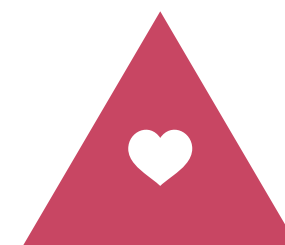
Expertos

Encuentra mentores que puedan brindarte orientación y consejos. Piensa qué información necesitas para triunfar y comunícate con expertos en dichas áreas.

Voluntarios

Reúne un equipo de voluntarios para que te ayuden con las tareas, desde el traslado de equipos pesados hasta el diseño de materiales promocionales. No tengas miedo de pedir ayuda. ¡A los amigos y familiares siempre les gusta dar una mano!

Seguidores

Planificar una muestra demanda mucho trabajo. Es posible que por momentos te sientas estresado o agobiado. Necesitarás personas que te acompañen y te brinden apoyo y ánimo a lo largo del camino.

Promotores

Es importante generar expectativa para lograr que la gente se interese por tu evento. Corre la voz, cuéntales a tus amigos y pídeles que compartan los detalles acerca de tu evento a través de las redes sociales y boca a boca.

Una vez elaborado el presupuesto, deberás usar tu creatividad para recaudar los fondos necesarios. Tomarte tu tiempo para planificar diversas actividades de recaudación te ayudará a garantizar que cuentes con los recursos necesarios sin robar un banco.

RECAUDACIÓN DE FONDOS...

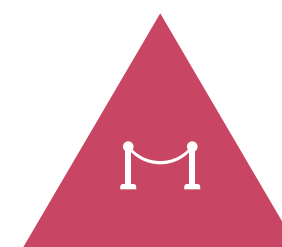
Patrocinio

Comunícate con comerciantes y proveedores gastronómicos para proponerles que patrocinen tu muestra. Busca programas del gobierno local que otorguen subsidios para el arte.

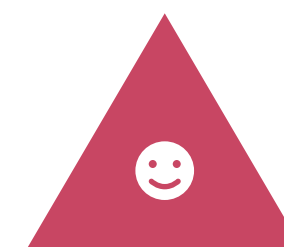
En Venta

¡Utiliza tus habilidades para financiar tu muestra! Organiza una feria del plato, arma un puesto de limonadas o vende tus obras y artesanías a tus amigos, familiares o miembros de tu comunidad.

Donaciones

Encuentra eventos comunitarios donde puedas contarle a la gente acerca de tus planes y solicítales apoyo financiero o contribuciones en especie. En general, es mejor hacer esto dentro de comunidades conocidas.

Financiación Colectiva

Utiliza sitios web como Indiegogo (internacional), Kickstarter (EE. UU.), Ideame (Latinoamérica) y Seedcamp (Europa) para que te ayuden a llenar la alcancía para tu muestra.

DIVÚLGALO

Has elegido un mensaje, identificado una audiencia, considerado los espacios y resuelto qué necesitarás para armar la muestra. ¿Ahora qué sigue? ¡La promoción! Para hacerlo, utiliza espacios informales en línea, publica en los periódicos locales, pega láminas en las esquinas o confía en el boca a boca.

Elige medios de promoción que creas que te ayudarán a llegar a la audiencia objetivo y que agregarán valor a tu muestra. Deseas que tu muestra se considere como un evento bien pensado, con un objetivo claro y digno de ser visto.

¡VEAMOS!

¡Felicitaciones! Gracias a tu arduo trabajo, planificación y creatividad has llegado a la etapa de la muestra. En los días previos al gran evento, deberás armar todas las piezas del rompecabezas que tiene lugar **ANTES**, **DURANTE** y **DESPUÉS** de la muestra.

Deberás equilibrar muchas prioridades, entre las que podemos mencionar la promoción de último momento, la gestión de voluntarios, el contacto con recaudadores y periodistas, el montaje y desmontaje de la muestra y el envío de mensajes de agradecimiento. Si bien esta es la parte más frenética del proceso, ¡puede ser muy divertida si está bien planificada y cuentas con la ayuda de tus seguidores!

En este video filmado con la técnica de “time-lapse”, el artista del Área de la Bahía Joe Brubaker y un grupo de artistas y diseñadores invitados colaboran con alumnos del Miracosta Collage de California para darles una noción del detallado proceso de montaje de una muestra de arte.

Arte

Espacio

Comunicaciones

Público

La muestra realizada en TechXpo Chicago permitió al público moverse libremente por el lugar e interactuar con las obras de arte. ¡Lograr que tu instalación sea innovadora y atractiva crea la diferencia!

Arte

Espacio

Comunicaciones

Público

El público aprovecha al máximo una obra de arte interactiva durante una muestra en Jordania. Crear oportunidades para que el público se relacione de forma activa con tu obra de arte te ayudará a que el mensaje sea más significativo y memorable.

Arte

Espacio

Comunicaciones

Público

En la muestra de Cine en el Campo realizada en la Ciudad de México se entregaron palomitas de maíz y refrescos gratis para ayudar a crear el ambiente adecuado para una noche de cine.

Arte

Espacio

Comunicaciones

Público

Luego de la muestra, los artistas de Adobe Youth Voices conversaron con los invitados en el vestíbulo para agradecerles su asistencia, se relacionaron con sus seguidores, respondieron preguntas acerca de sus obras de arte y debatieron acerca de sus próximos proyectos.

Arte

Espacio

Comunicaciones

Público

Los alumnos de Christel House India utilizan el blog “Creative Minds” (Mentes creativas) para compartir momentos importantes, desafíos y lecciones aprendidas a partir de sus proyectos y muestras de arte.

Arte

Espacio

Comunicaciones

Público

¡NO TE DETENGAS!

Acabas de terminar una muestra y lograste compartir exitosamente tu perspectiva con otras personas. Gracias a la muestra pudiste conocer gente nueva y utilizar tu mensaje para inspirar un cambio. ¡Es hora de pensar cómo quieres aprovechar tu momento! ¿Cómo puedes seguir en contacto con las personas que asistieron a la muestra, y ampliar la difusión más allá de tu comunidad inmediata?

Continúa difundándolo y utiliza tu arte como plataforma para actuar, presentando tu trabajo en concursos, festivales de cine y revistas, y desarrolla espacios en línea para muestras y debates.

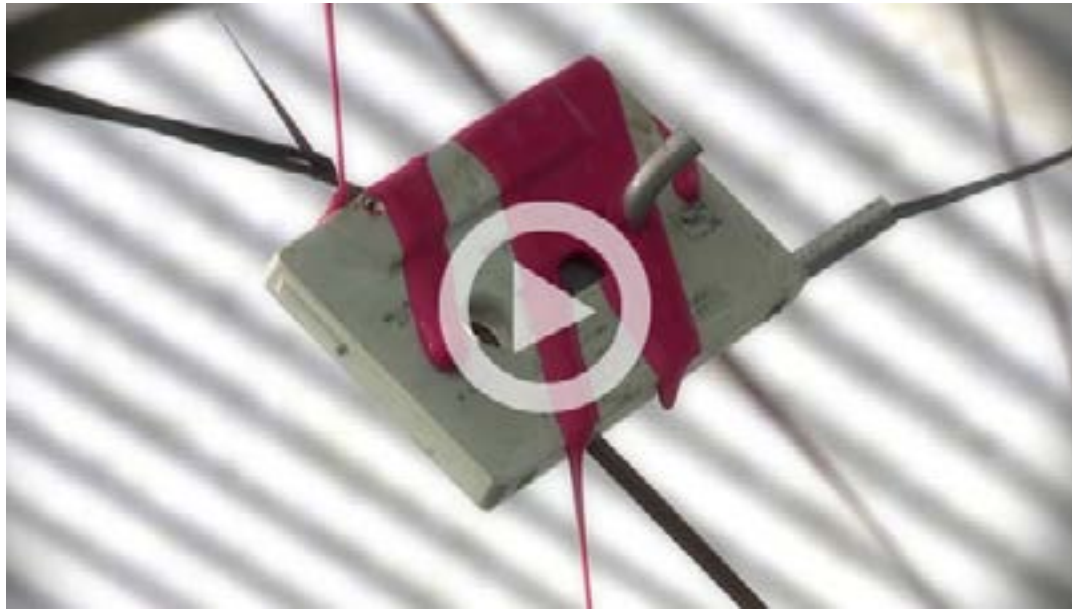
Los Adobe Youth Voices Awards son un desafío global que invita a los jóvenes a expresar creativamente su visión para impulsar un cambio en sus comunidades. Los jóvenes participantes presentan contenidos originales y de alta calidad para que sean vistos y votados en línea. Los finalistas son evaluados por un panel de profesionales del arte, el cine y otros campos creativos, y por el público en general a través de la participación en redes sociales.

A los 13 años, Manthan Charles reunió a un grupo de amigos en su pueblo natal de Balaghat, en India, y lanzó una campaña digital a cargo de jóvenes con el mandato de expresar las preocupaciones de los jóvenes acerca del medio ambiente y la educación a través de una serie de láminas.

Youth Day (Día de la Juventud) es un evento de arte comunitario anual y gratuito que se lleva a cabo en Toronto, Canadá. Este evento que exhibe el trabajo de jóvenes artistas de todas las edades en una “Youth Gallery” (Galería de la juventud), atrae a más de 20.000 visitantes por año. Es una gran oportunidad para que los prometedores artistas exhiban su talento y creatividad ante una gran audiencia.

Chase Bartz es un estudiante secundario motivado y apasionado que creó esta película inspirado en una canción. Chase trabajó su idea desde la imprescindible etapa de preproducción hasta la edición final, logrando expresar su mensaje creativo.

¿Qué deseas decirle al mundo?

- YES Film Project por Shilpa Sayura Foundation, Sri Lanka

Elige tu medio

- Offscreen Education Programme, Inglaterra
- Nia Centre for the Arts Annual General Meeting, Canadá <http://niacentre.org>
- Generation Self-Identification por Rema Tavares, grabado por Mani Mehramooz
- Youth Parliament of Jammu and Kashmir, India <http://youthparliamentjk.blogspot.ca/>
- Slater Jewell-Kemker, Canadá
- Cine en el Campo, México <http://cinecampofest.com>
- Fotografía de pintor en National Projections, Canadá, fotografiado por Pegah Tootoonchian
- Frida Kalho Rivera, pintora, por Imogen Cunningham
- Mural, fotografiado por Vivian Trumblay
- Eduardo Robles Vera, México
- Yolkan por María Fernanda López Martínez
- Manthan Charles, India
- La Historia del Oso Pipo por Tatiana Jorge
- UNESCO Poster for Tomorrow Art Contest, Francia <http://www.posterfortomorrow.org>
- A Creative Mind por Isabelle Higgins, Yani Perez, Adrian Pizarro, e Irene Samson
- Retrato de Julie Lottering por Tara McMullen

- Wasteland por Vik Muniz, Brasil/EUA
- Nothing is Impossible por Tansy Piar, Bonaire

Encuentra tu espacio

- Adriano Castelli, Shutterstock
- Arte urbano por Dissidents <http://www.curatedmag.com>
- Julien Leroy, Inglaterra
- Adobe Youth Voices, EUA
- TakingITGlobal Defining Moments, Canadá <http://canadianmoments.ca>
- Edward Cooper, Ecuador
- TakingITGlobal Defining Moments, Canadá <http://canadianmoments.ca>
- Brendan Howard, Shutterstock
- Exposición Adobe Youth Voices Jordan Clubhouse
- AYV Youth Summit, EUA
- Cine en el Campo, Mexico <http://cinecampofest.com>
- Arte urbano en Suchitoto, fotografiado por Vivian Trumblay
- TakingITGlobal Defining Moments, Canadá <http://canadianmoments.ca>
- Galería de Facebook Bonaire Youth Outreach Foundation

Divúlgalo

- Pieza promocional de EIME
- Entrevista en televisión de Bonaire Youth Outreach Foundation
- Exposición Say It Out, Uganda
- Adobe Youth Voices Aspire Awards <http://youthvoices.adobe.com/awards>

- AYV Live! Londres, Inglaterra
- Boom by Boom por Rose y Joy Broadbent <http://boombyboom.com>
- TakingITGlobal Defining Moments, Canadá <http://canadianmoments.ca>

¡Veamos!

- The power is in your hands, Allan Mukungu, Chole Richards, The Shadow Idols Youth Club, y PMM Girls, Uganda
- Creating an Art Exhibit Time Lapse, MiraCosta College, EUA
- TechXPO Chicago, EUA
- Exposición Adobe Youth Voices Jordan Clubhouse
- Cine en el Campo, México <http://cinecampofest.com>
- AYV Live! Londres, Inglaterra
- Creative Minds Blog por Christel House <http://christelhouseindiaayv.blogspot.ca>

No te detengas

- Express Yourself: Slater Jewell-Kemker por Champions of Unity <http://vimeo.com/user4510387>
- Adobe Youth Voices Aspire Awards <http://youthvoices.adobe.com/awards>
- Campaña E-first por Manthan Charles
- Youth Day, Canadá, fotografiado por Vivian Trumblay
- Dream por Chase Bortz

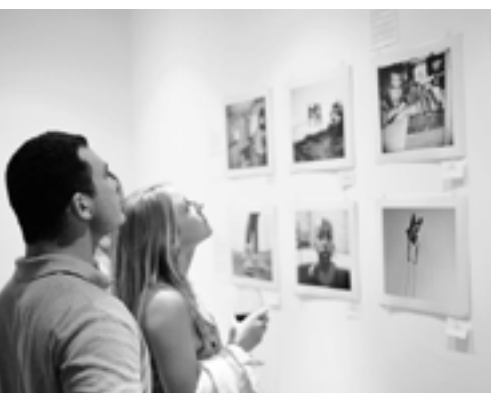
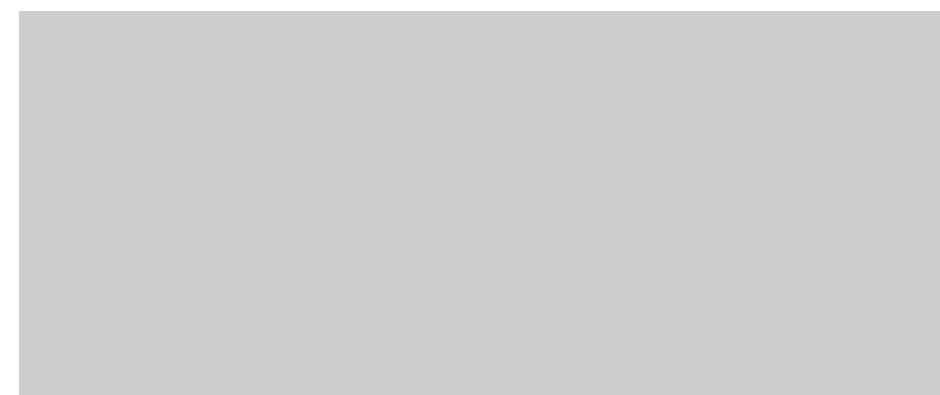
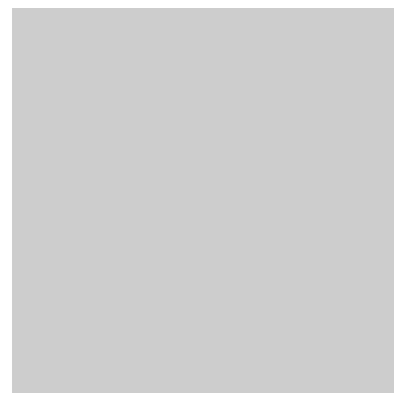
Este manual fue posible gracias al apoyo permanente del grupo de programación de TakingITGlobal de Adobe Foundation. Queremos enviar un cálido agradecimiento a todos los coordinadores, sitios asociados y educadores de la red de Adobe Youth Voices por aportar sus conocimientos, ideas y muestras de proyectos para apoyar la creación de este manual.

Producido por:

Francisco Pereira
Vivian Trumblay
Charlotte Burson

Con el generoso apoyo de:

Alex Yamamoto
Miguel Salinas
Patricia Cogley
Kate Goddard
Jennifer Corriero
Michael Furdyk
Edgar González R.
Pegah Tootoonchian
Katherine Walraven
Luciana Brasil
Kate D'Angelo
Roxanne Rahim
Elizabeth Lartey

Presentado por

TakingITGlobal
INSPIRE INFORM INVOLVE

Adobe
YouthVoices
A Program of the Adobe Foundation