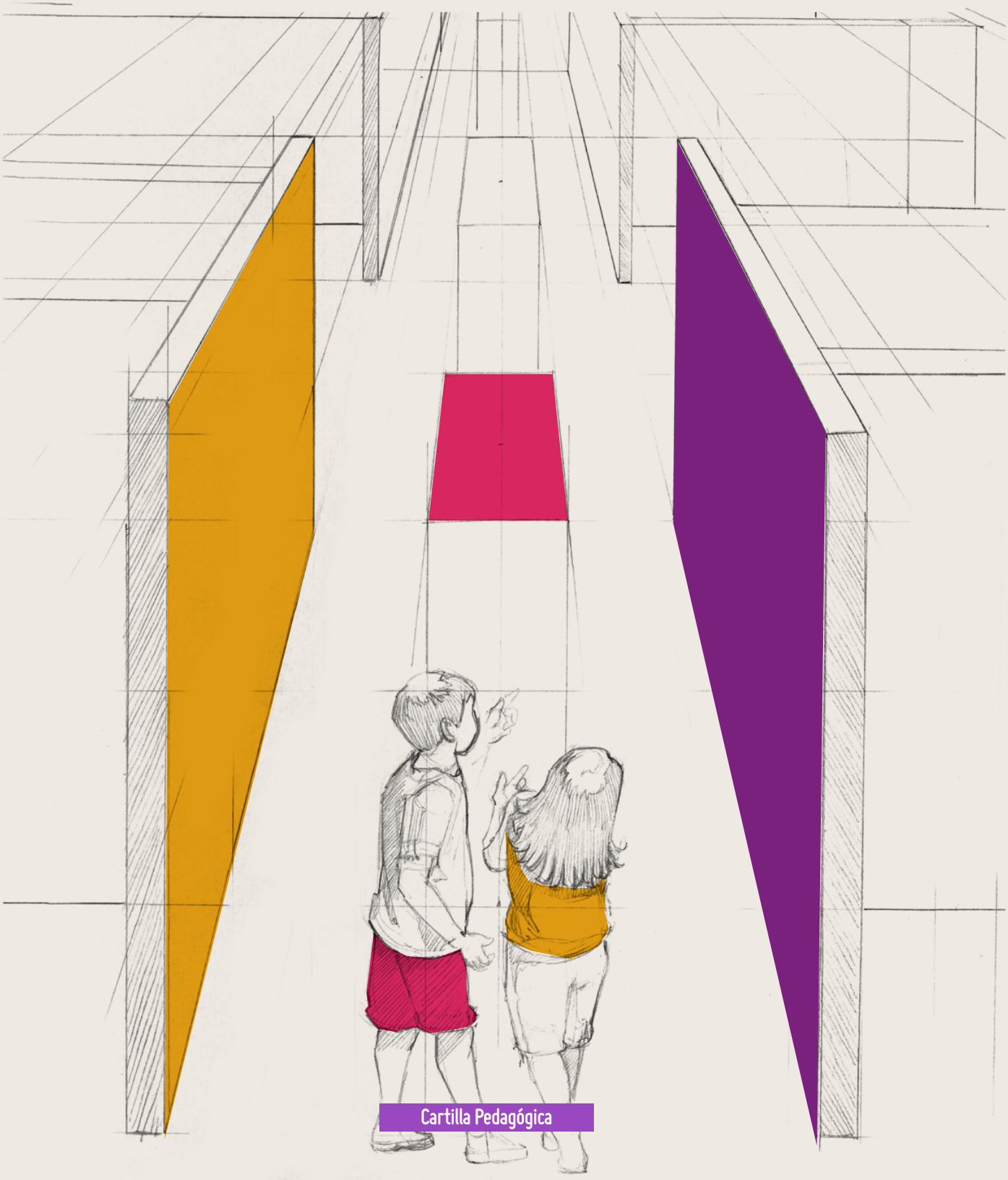
EDITORIAL UNAE

Obras artísticas comentadas como aporte a la didáctica

del área de Educación Cultural y Artística

Cartilla Pedagógica

CDD: 707

OBRAS ARTÍSTICAS COMENTADAS COMO APORTE A LA DIDÁCTICA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
© Editorial UNAE
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
ISBN: 978-9942-624-74-1
Libro evaluado por pares doble ciegos
Primera edición digital: octubre, 2025
Colección Cartillas Pedagógicas

Universidad Nacional de Educación del Ecuador (UNAE)

Rebeca Castellanos Gómez
Rectora
Graciela Urías Arbolaez
Vicerrectora de Formación
Virginia Gámez Ceruelo
Vicerrectora de Investigación, Innovación y Posgrado

Consejo Editorial

Madelin Rodríguez
Representante del Consejo Superior Universitario
Virginia Gámez Ceruelo
Vicerrectora de Investigación, Innovación y Posgrados
Graciela Urías Arbolaez
Vicerrectora de Formación
Diego Cajas Quishpe
Coordinador de Investigación
Maribel Sarmiento
Coordinadora de Vinculación con la sociedad
Janeth Mora Oleas
Coordinadora de Gestión Académica de Grado
Mahly Martínez Jiménez
Coordinadora de Gestión Académica de Posgrado
Guillermo Morán Cadena
Director de Publicaciones y Fomento Editorial
Melvis González Acosta
Geycell Guevara Fernández
Miguel Orozco Malo
Gisela Quintero Arjona
Representantes docentes
Erick Cedillo Pacheco
Representante estudiantil

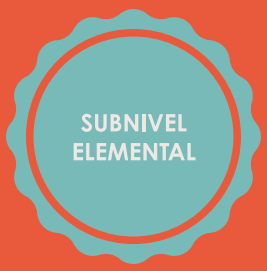
Marcela Barreiro Moreira
Paola Vázquez Neira
Coordinadoras

Katherine Daniela Herrera Pusdá
Jorge Rodrigo Salto Campoverde
Fanny Guadalupe Cadme Galabay
Emerson Hidalgo
Andrés Delgado Andrade
Hishochy Delgado Mendoza
Gianluca Emilio Carbone Paz
Zoila Esthela García Macías
Lizbeth del Carmen Ortiz Villagómez
Guadalupe Katherine Ortiz González
Paola Vázquez Neira
Marcela Barreiro Moreira
Génesis Loor Cedeño
Javier Orellana Rojas
Autoría

Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial

Guillermo Morán Cadena
Director
Tatiana León Alberca
Especialista de publicaciones
Anaela Alvarado Espinoza
Diseñadora y diagramadora
Antonio Bermeo Cabrera
Ilustrador
Leonardo López Verdugo
Corrector de estilo

editorial@unae.edu.ec
www.unae.edu.ec
Teléfono: (593) (7) 370 1200
Parroquia Javier Loyola (Chuquipata)
Azogues, Ecuador

Capítulo 2

En el subnivel Elemental de EGB se busca que los educandos adquieran mayor autonomía, sin dejar de lado las destrezas logradas en Preparatoria, las cuales se vinculan con la experimentación, la creatividad y el pensamiento crítico y reflexivo desde una lógica que parte de las experiencias individuales y colectivas, producto de trabajos y acciones colaborativas dentro y fuera del aula. En los procesos de este subnivel, los estudiantes "tendrán diversas oportunidades para conocer el patrimonio artístico y cultural tangible e intangible de su entorno próximo, lo que les ayudará a valorarlo y respetarlo, contribuyendo a su conservación y renovación" (Mineduc, 2016, p. 88).

Sentir para crear. Aproximación a la obra de Javiera Muñoz Repetto

Emerson Hidalgo
emerson.hidalgo@unae.edu.ec
Universidad Nacional de Educación, Ecuador

Nota. Boceto inspirado en la obra Magnoleos, *artista Javiera Muñoz Repetto.*

Introducción

Cinco aspectos sobre la experiencia estética de Javiera Muñoz Repetto

La producción artística de Javiera Muñoz (@javierarepetto) es una experiencia estética viva que aporta a repensar los caminos de la educación. La artista produce sus obras xilográficas en conexión con el paisaje natural de su natal Chile. Su obra titulada "El cordón del Caulle" (2021-202) es parte de la serie *Poética del paisaje*. Dicha obra evidencia que su vínculo con la naturaleza no se constituye en un acto contemplativo, sino en un proceso profundo, simbólico, vivencial y relacional. Su producción xilográfica nos enseña sobre el camino metodológico de la experiencia estética y la posibilidad de crear obras contemporáneas que superen las estéticas representativas y giren hacia lo hermenéutico y fenomenológico.

Figura 1. "El cordón del Caulle"

Fuente: *comunicación personal Muñoz (2021-202)*

Primer aspecto

Desde la reflexión pedagógica se interpreta la obra de Javiera como un ejercicio creativo. Se define a dicha dinámica creativa como proceso de objetivación (externa) y de subjetivación (interna). Es objetivación puesto que, como sujeto, experimenta un proceso de exteriorización; es decir, de expresión, de manifestación y de transformación de la realidad desde su práctica artística. Por otro lado, también es un proceso de subjetivación, debido a que su vivencia y contacto comprometido con su propio territorio es capaz de promover transformaciones en la realidad del sujeto.

A continuación se detallan algunas distinciones metodológicas de los conceptos abordados para reflexionar en torno a la pedagogía artística:

Tabla 1. Distinciones metodológicas

Categorías	Aproximación
Objetualidad	Se refiere al objeto, a la cosicidad. Son las cosas en sí. En las artes plásticas y gráficas son los elementos que forman parte de la composición artística de cada obra.
Objetividad	La objetividad tiene que ver con el sujeto y el proceso de conocimiento y reconocimiento; en otras palabras, es la naturaleza intersubjetiva del ser humano, del arte y de la sociedad.
Objetivación	Es el proceso de exteriorización del sujeto. El sujeto artista se manifiesta, produce y transforma su realidad.
Subjetivación	Es el proceso de interiorización del sujeto. La realidad transforma al sujeto artista.

Fuente: *elaboración propia a partir de Mandoki (2006)*

Segundo aspecto

A partir de la reflexión sobre la obra de Javiera, se descubre que la práctica artística es una acción doblemente creadora, porque transforma el paisaje natural en una obra artística y porque transforma al individuo en un sujeto capaz de crear. En este sentido, con base en los aportes teóricos de Mandoki (2006), se discute la postura de que existe una relación interdependiente entre un objeto estético y un sujeto estético. Además, se postula que un objeto, elemento o cosa del entorno se transforma en estético cuando existe un sujeto estético capaz de apreciarlo, valorarlo y redefinirlo. Así, el arte y el artista son dos caras de una misma moneda. Quien hace del arte su práctica artística construye simultáneamente un pensamiento artístico, una conciencia artística y un proyecto de vida artístico.

Tercer aspecto

En la actualidad, abordar el paisaje como tema de producción no solamente se constituye en la selección de un género pictórico o gráfico; por el contrario, abordar la naturaleza implica una narrativa discursiva y contextual sobre el medioambiente y la relación profunda de equilibrio ecosistémico. La obra de Javiera, en este sentido, muestra paisajes e invita a tomar conciencia.

La naturaleza, como problema histórico-teórico, devela cambios sustanciales en su entendimiento y comprensión. El antropocentrismo, por su parte, consiguió enfrentar a la naturaleza y la cultura, y sobrepuso intencionadamente la idea de que el ser humano —como resultado de un evolucionismo cultural— debe controlar, dominar y someter a la naturaleza (Sánchez y Arroyo, 2017).

La ecología profunda, el pensamiento complejo y la divulgación del biocentrismo —sobre todo este último— llaman a romper la dicotomía entre la naturaleza y el ser humano para entendernos como un conjunto de vida (Nwadiaru, 2024). En específico, el biocentrismo promueve el diálogo y la urgencia de un equilibrio y convivencia armónica sostenible entre el ser humano y la naturaleza. A esto se suman los aportes de los paradigmas educativos de Abya Yala, los cuales sensibilizan sobre la relación indisoluble de la vida. Incluso a la naturaleza se la llama madre, cosmos o Pachamama (en *kichwa*). En otras palabras, la ecología profunda es todo lo contrario a la ecología superficial:

> La ecología superficial o de corto alcance, —en inglés *short-range*, *shallow ecology*— también denominada ambiental, descansa, en general, en una actitud y visión predominante o exclusivamente antropocéntrica, es decir, centrada en el ser humano, que entiende el mundo natural como pura fuente de recursos para el hombre. Ve a este por encima o aparte de la naturaleza, como fuente de todo valor, y le da a aquella un significado meramente instrumental, de uso. (Martínez y Porcelli, 2017, p. 402)

Naturaleza y arte es el bucle de la historia artística y cuna de la experiencia estética. "La correlación entre arte y naturaleza es una cuestión tan antigua como persistente en el tiempo. Un tema que atraviesa la historia del pensamiento estético y también el desarrollo milenario del propio quehacer artístico" (De la Calle, 2022, p. 85).

Cuarto aspecto

En la obra de Javiera, recorrer los entornos naturales de su natal Chile y las experiencias derivadas son la fuente que inspira su producción artística. En otras palabras: es el cuerpo en su integralidad el que siente y crea. En este orden de ideas, cabe reflexionar sobre el cuerpo y la estesis, cuyo vínculo es indisoluble. Para Dewey (2008), en el arte como experiencia se precisa:

> El fin de una obra de arte se mide por el número y variedad de elementos que vienen de las experiencias pasadas orgánicamente absorbidos en la percepción aquí y ahora. Le dan su cuerpo y su capacidad de sugestión. Vienen a menudo de fuentes muy escuras para ser identificadas de algún modo consciente en la memoria y, en consecuencia, crean el aura y la penumbra con que se mueve la obra de arte. (p. 138)

La obra de Javiera, en este sentido, traza rutas y caminos de educación. Uno de los aspectos pedagógicos y didácticos que devela su obra es la experiencia estética como necesidad educativa emergente en estos tiempos de representaciones vacías, de muchos artistas y poco arte.

Quinto aspecto

En la obra de Javiera se distingue que hay que sentir para crear. Sentir es una competencia educativa y artística que rebasa la racionalidad clásica. Dewey (2008) sostiene que "la sensibilidad cubre un amplio grado de contenidos: lo sensorial, lo sensacional, lo sensitivo, lo sensible, lo sentimental, lo sensual" (p. 25). El sentido es la materia prima de la subjetividad, el sentido de las cosas es su significado emotivo, vital, sensorial (Mandoki, 2006).

La experiencia estética es finalmente la productora del sentido y del arte: un camino de aventura para la creación artística y la educación creadora.

Metodologías de aprendizaje

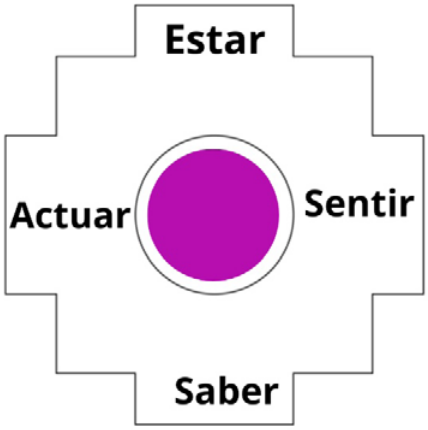
Aprendizaje experiencial

En el marco del aprendizaje experiencial (AEXP) y al modelo de Daniel Kolb, se enfatiza la premisa "que el aprendizaje óptimo es el resultado del trabajo con la información en cuatro fases: actuar, reflexionar, teorizar y experimentar" (Yalta *et al.*, 2022, p. 80). El aprendizaje experiencial es una metodología de enseñanza que propone que los aprendizajes se construyen a través de la reflexión de experiencias vividas. Este proceso permite construir nuevos aprendizajes mediados por la opinión, impresión, reflexión, autocrítica, socialización e informaciones provenientes de procesos metacognitivos.

El aprendizaje se da de forma vivencial, en un proceso de objetivación y subjetivación, de aprender sin tener que aprender, aprender fluyendo en el proceso experiencial diseñado, tener contacto con un ambiente de aprendizaje natural enraizado en enfoques emergentes de lo ecológico, social, investigativo y cultural. El aprendizaje experiencial concibe al conocimiento como una mixtura de procesos socioemocionales. "Dicho modelo plantea que el aprendizaje es un proceso en el cual el conocimiento es creado a través de la transformación de la experiencia" (Gleason y Rubio, 2020, p. 268).

Por otra parte, desde una perspectiva indígena comunitaria se resignifica el modelo de Kolb con la propuesta didáctica de la chacana. Esta es una construcción metodológica vivencial simbólica y relacional creada como camino metodológico por la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (Montoya, 2019).

Figura 1. Camino de la chacana

Fuente: *Montoya (2019)*

La propuesta de la chacana incorpora, de forma armónica, los criterios expuestos y las cuatro fases del modelo de Kolb, como se muestra en la siguiente tabla de la correlación:

Tabla 2. Correlación del AEXP desde el modelo de Kolb y propuesta didáctica de la chacana

Modelo de Kolb	Propuesta didáctica de la chacana
La experiencia concreta en alusión al hecho de aprendizaje que involucra al sujeto protagónico, el ambiente o entorno de aprendizaje y el proceso o secuencia de aprendizaje.	Estar
La participación vivencial y experiencial motivada por el deseo de aprender, experimentación activa.	Sentir
Conceptualización abstracta individual y social.	Actuar
Cosecha se conocimiento situados, aprehensión de la experiencia.	Saber

Fuente: *Yalta (2022)*

Expresión artística para desarrollar

La xilografía adaptada al ámbito educativo

La xilografía es una técnica artística gráfica de dibujo sobre material no convencional. Consiste en realizar una obra artística a partir del tallado o punzado de formas sobre soportes planos, generalmente

de madera, con el fin de reproducir la imagen. Dentro de la presente propuesta la técnica referida se reinterpreta con el uso de elementos encontrados que dejan huella y graban formas y texturas sobre papel.

Propuesta didáctica

Para la propuesta de planificación se toma en cuenta el Currículo Priorizado con Énfasis en Competencias Comunicacionales, Matemáticas, Digitales y Socioemocionales del Mineduc (2025), el cual está conformado por destrezas con criterios de desempeño e indicadores de evaluación.

Tabla 3. Propuesta de planificación

Tema de la clase	Curso	Tiempo
Sentir para crear Experiencia estética	Segundo de Educación General Básica Elemental	80 minutos
Objetivo del área subnivel Elemental		
OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio cultural tangible e intangible, propio y de otros pueblos, como resultado de la participación en procesos de investigación, observación y análisis de sus características, y así contribuir a su conservación y renovación. (Mineduc, 2025, p. 40)		
Criterio de evaluación	CE.ECA.2.4. Genera productos artísticos como forma de expresión, representación y comunicación de emociones, vivencias e ideas. (Mineduc, 2025, p. 42)	
Destrezas con criterio de desempeño	ECA.2.2.1. Interpretar en pequeños grupos historias breves, inspiradas en situaciones próximas, relatos oídos, anécdotas vividas, llegando a acuerdos sobre el desarrollo de la acción y sobre algunos elementos visuales y sonoros para caracterizar espacios y personajes. (Mineduc, 2025, p. 42)	
Indicadores de evaluación	I.ECA.2.4.1. Elabora producciones artísticas basándose en la observación de otras creaciones, tomadas como referente. (S.3., J.2.) (Mineduc, 2025, p. 4233)	

Fuente: *Mineduc (2025)*

Sentir para crear

Anticipación

Para iniciar, se escuchará el pódcast sobre la artista Javiera Muñoz Repetto

Estar

A partir del ejemplo de Javiera, se sugiere planificar un pequeño recorrido a un sendero natural dentro de la escuela o en un lugar próximo. Si se planifica que sea dentro de la escuela, el recorrido puede ser de acuerdo con la forma de la chacana. Si se lo propone para hacerlo en un lugar próximo, sería un recorrido de forma libre. Ambas situaciones cumplen la premisa de la actividad.

Construcción

Sentir

Durante el recorrido se solicitará a los estudiantes que observen objetos que llamen su atención y que puedan ser utilizados para sus creaciones. Por ejemplo, cuando un estudiante distinga una hoja caída, pequeñas ramas, piedras de tamaño de un dedo pulgar, pequeños objetos de plástico, metal, madera u otros que estén en el suelo, se le pedirá que levante la mano y cante lo siguiente: "Yo lo vi, lo viví, lo sentí, en arte lo convertí".

En este momento se detendrá la caravana y el estudiante recogerá y apreciará el elemento. El docente hará las siguientes preguntas:

- ¿Qué es?
- ¿Cómo es?
- ¿Qué color tiene?
- ¿Cómo huele?
- ¿Qué textura tiene? ¿Es suave? o ¿áspero?
- ¿Qué puede ser?
- ¿De dónde proviene?
- ¿Qué forma tiene?
- ¿Qué forma pudiera tener?

El resultado de esta actividad, tanto individual como colectiva, responde a la destreza de interpretar —en pequeños grupos— historias breves, inspiradas en situaciones próximas o anécdotas. Además, se vincula con la caracterización de espacios y personajes.

Saber

Cada estudiante socializará el objeto recogido. Para acompañar su exposición, narrará una breve historia inspirada en la experiencia.

Actuar

Los estudiantes untarán con pintura los objetos recogidos, como resultado de la experiencia en el sendero. Luego, los presionarán sobre un soporte de papel blanco o de varios colores para que las formas, texturas o detalles queden impresos y fusionados. Se promoverá un trabajo artístico sin prisa, dedicado, con experimentación y búsqueda de formas.

Consolidación

Finalmente, se valorará la dimensión afectiva y no estrictamente representativa. Los niños expondrán los resultados de su experiencia en el entorno y su experimentación con los objetos y materiales.

Sugerencia de recursos didácticos

- Soporte de cartulina de diversos colores en formato A4
- Pintura de colores
- Hojas secas
- Ramas

- Piedras de tamaño de un dedo pulgar
- Pequeños objetos de plásticos, metal, madera u otros

Aspectos que hay que considerar para la evaluación formativa

Se sugiere considerar los siguientes aspectos:

- Valorar la obra de forma armónica, con mirada artística y educativa.
- Fomentar la apreciación grupal como parte de una educación para el arte.
- Promover la narración argumentada de la experiencia estética vivida en el sendero.
- Motivación por el intercambio de experiencias.

Referencias bibliográficas

De la Calle, R. (2022). Diálogos entre el arte y la naturaleza. La reflexión estética como contexto. *Metode Sciencia Studies Journal*, (13), 169-174. https://doi.org/10.7203/metode.13.23666

Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia.* Paidós.

Gleason, M. y Rubio, J. (2020). Implementación del aprendizaje experiencial en la universidad, sus beneficios en el alumnado y el rol docente. *Revista Educación*, *44*(2), 264-282. https://doi.org/10.15517/revedu.v44i2.40197

Grupo de Investigación: Educación, Arte y Sociedad. [@educacionarteysociedad] (13 de diciembre de 2023). *Obra artística comentada El cordón del Caulle de la artista Javiera Paz Muñoz Repetto* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mlyqS3MChjw&t=5s

Mandoki, K. (2006). *Estéticas cotidianas y juegos de la cultura*. Siglo XXI.

Martínez, A. y Porcelli, A. (2017). Una nueva visión del mundo: La ecología profunda y su incipiente recepción en el derecho nacional e internacional (primera parte). *Revista Lex de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas*, *20*(15), 395-440. http://dx.doi.org/10.21503/lex.v15i20.1450

Ministerio de Educación [Mineduc]. (2025). *Currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Educación General Básica Subnivel Elemental.* Ministerio de Educación. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/07/Curriculo-Priorizado-Elemental.pdf

Montoya, Y. (2019). El cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos en el contexto de la comunicación intercultural. *Ciencia e Interculturalidad*, *24*(1), 1-14. https://doi.org/10.5377/rci.v24i01.8005

Nwadiaru, L. (2024). Problematizando la categoría "sujeto del derecho". Un análisis antirracista de la evolución de los derechos humanos y de la naturaleza. *Revista de Derechos Humanos y de la Naturaleza*, (7), 42-53. https://doi.org/10.32719/29536782.2025.1.4

Sánchez, J. y Arroyo, M. (2017). El antropocentrismo en la ecología occidental. *La Albolafia*, *10*, 43-60. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6040197

Yalta, M., Fernández, B., Huamancayo, F. y Muñoz, L. (2022). Estilos de aprendizaje de Kolb: su importancia para los docentes y el proceso enseñanza-aprendizaje. *Paidagogo*, *4*(1), 74-84. https://doi.org/10.52936/p.v4i1.104