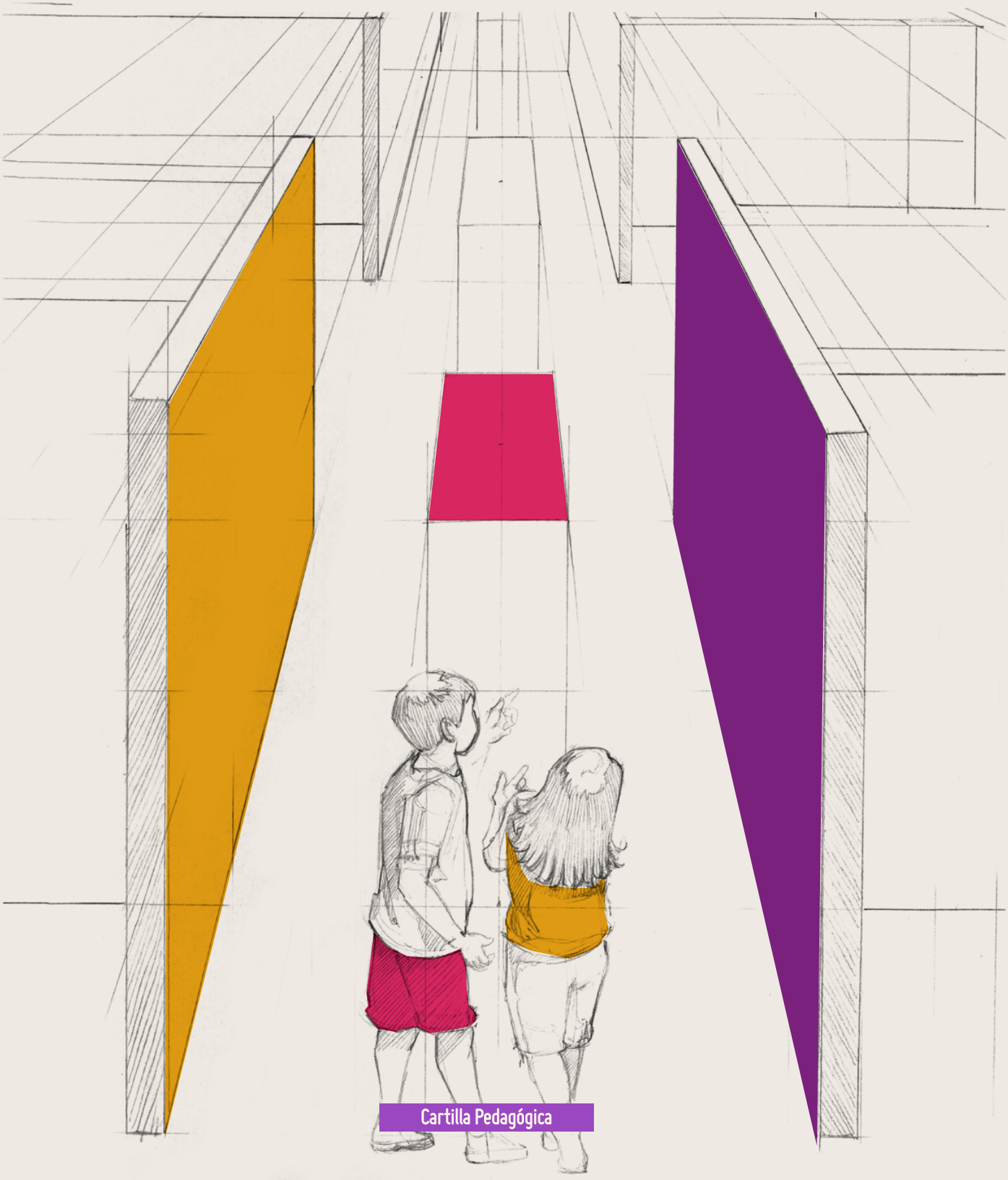
EDITORIAL UNAE

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 4

En el subnivel Superior de EGB se busca que los estudiantes empleen diversos materiales y técnicas para producir objetos artísticos y desarrollar proyectos colectivos dentro y fuera de los contextos educativos. Además, se promueve el uso de recursos tecnológicos y audiovisuales que aporten al conocimiento y valoración del arte y la cultura.

A lo largo de este subnivel, el área curricular brinda a los estudiantes "oportunidades para la interpretación y la creación artística, individual y colectiva, con un mayor grado de exigencia y autonomía, propiciando así la toma de consciencia y el respeto por las formas de expresión propia y ajena" (Mineduc, 2016, p. 126).

El cuerpo habla. Milena Pamela Montenegro Castillo y su arte multidisciplinar

Lizbeth del Carmen Ortiz Villagómez*
ldortiz@unae.edu.ec
Guadalupe Katherine Ortiz González*
gkortiz@unae.edu.ec

**Universidad Nacional de Educación, Ecuador*

Nota. Boceto inspirado en las fotografías de Castillo de la obra Nuno, el viaje de una mujer *(2021), artista Milena Pamela Montenegro Castillo.*

Introducción

Milena Pamela Montenegro Castillo[3] (@anelim_miloush) nació el 22 de septiembre de 1993 en Tulcán, Carchi. Se autodefine como una artista multidisciplinar que busca evidenciar, por medio de sus creaciones, cómo un cuerpo cotidiano se convierte en extracotidiano y puede, además, traducirse en un lenguaje estético hasta volverse arte (Romero, 2023, párr. 1).

La artista nos presenta *Nuno, el viaje de una mujer*. Esta obra empezó en 2016 con presentaciones unipersonales de danza con una duración de quince minutos. En 2019, a través de un *working progress* con el artista colombiano Diego Díaz, fusionó el video, la danza, la parte coreográfica y las proyecciones visuales en el escenario. De esta manera, Milena logró que la obra se presente en un formato de cuarenta minutos. Este trabajo se completó en 2020 y se estrenó un año después.

La obra inicia con la metodología de la danza unipersonal, la cual consiste en crear, interpretar, dirigir y autodirigirse, en un ejercicio de introspección al construir la puesta en escena. Dentro de lo corporal, entre las técnicas y materiales que se utilizaron en la obra están la coreografía, la danza contemporánea y la improvisación en danza contemporánea. Dentro de lo visual se utilizó una recopilación de fotografías, dibujos, textos y poemas de la artista (Romero, 2023, párr. 3). La obra es una "metáfora del viaje interno y externo de ella mientras deshace la experiencia de un cuerpo en transición. Una obra que está creada con los principios poéticos de la sutileza, la fuerza, el color y el cuerpo en acción" (Romero, 2023, párr. 6).

Enlace de acceso al recurso *Obra artística comentada* sobre *Nuno, el viaje de una mujer*.

Figura 1. Registro fotográfico de la obra *Nuno, el viaje de una mujer*

Fuente: *comunicación personal Castillo (2021)*

3 Reseña biográfica de la artista.

Expresión artística para desarrollar

La expresión corporal

La expresión corporal es la forma no verbal que se utiliza para comunicar una sensación, sentimiento, emoción o pensamiento a través del movimiento del cuerpo. A su vez, este necesita ser ejercitado y entrenado para adquirir técnicas como la espacialidad, la temporalidad, la conciencia corporal, el ritmo y demás. Si se lo entrena de manera óptima, el resultado será un cuerpo comunicativo con bases rítmicas y movimientos coordinados (Serna *et al.*, 2022). Como mencionan Cuadrado *et al.* (2022):

> por medio de la expresión corporal los niños y niñas pueden manifestar y fortalecer sus sentimientos y emociones, y lo más importante desarrollar habilidades para la interacción con las demás personas, para el goce y disfrute de las actividades lúdicas que se planeen y desarrollen para tal fin. (p. 12)

Es por esta razón que la expresión corporal aplicada al ámbito educativo robustece las habilidades artísticas, pedagógicas y la formación integral del estudiante, de modo que este desarrolle sensibilidad y se convierta en un agente de valores que favorezcan la convivencia y la vida en sociedad. Dentro de algunas destrezas que la expresión corporal permite abordar están la "motricidad fina, motricidad gruesa, dominio corporal y esquema corporal, los cuales en conjunto desarrollan los movimientos de las diferentes partes del cuerpo con las que el ser humano se comunica y expresa" (Cuadrado *et al.*, 2022, p. 14). En esta propuesta de clase, el uso de la expresión corporal se evidencia dentro de todo el proceso formativo, con el fin de apoyar la formación integral de los estudiantes.

Ocho acciones base de Laban

A continuación se presentan las ocho acciones base de Laban, las cuales serán utilizadas —como recurso de clase— para desarrollar la expresión corporal en los estudiantes. Las acciones de Laban aluden a los tipos de energía y esfuerzo de los movimientos humanos.

Tabla 1. Acciones base de Laban

Acciones	Descripción
Golpetear	Dar golpes poco fuertes pero seguidos
Latiguear	Dar chasquidos como un látigo
Retorcer	Dar vueltas a algo sobre sí mismo
Sacudir	Golpear algo o agitarlo en el aire con violencia
Golpear	Dar un golpe o golpes repetidos
Presionar	Ejercer presión sobre alguien o algo
Deslizar	Arrastrar algo con suavidad por una superficie
Flotar	Sostenerse en suspensión

Fuente: *Laban (2006)*

Estas ocho acciones permiten una experimentación del movimiento con la intención de mejorar las capacidades corporales. Aunque también se puede señalar la importancia de su práctica en el ámbito educativo, puesto que fomentan la estimulación cognitiva de los estudiantes, el desarrollo de la imaginación, la espontaneidad, la creatividad y la improvisación.

Gamarra (2024) considera que el sistema de las ocho acciones básicas del movimiento proporciona:

> una forma completa y sistemática de analizar y comprender cómo los seres humanos se expresan a través de su lenguaje corporal, permitiendo a los artistas, bailarines, educadores y terapeutas del movimiento enriquecer sus habilidades y comunicar intenciones y emociones de manera más profunda y significativa. (pp. 26-27)

Estas habilidades benefician el desarrollo integral de los estudiantes, ya que mejoran los mecanismos de expresión. Asimismo, ayudan a concientizar sobre la interacción social que está presente durante la ejecución de las acciones base de Laban y de otras actividades relacionadas con la práctica artística.

Metodología de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo es una metodología activa que consiste en la conformación de pequeños grupos o equipos de trabajo para estructurar una participación e interacción de ayuda mutua que permita el aprendizaje de cada uno de los miembros del equipo. Este método es eficaz para mejorar las relaciones sociales entre los alumnos, ya que sirve como herramienta de mediación en casos de conflictos o para fortalecer vínculos. Asimismo, facilita el desarrollo de habilidades cognitivas al fomentar un entorno de cooperación y apoyo mutuo, donde los estudiantes comparten conocimientos, experiencias e ideales. De esta forma, se enriquece el proceso de aprendizaje (Zurita, 2020). La incorporación del aprendizaje cooperativo en el aula aporta a que los estudiantes "logren establecer relaciones satisfactorias a través del trabajo en equipo" (Oscoz, 2021, p. 10).

Para que el aprendizaje cooperativo sea efectivo es fundamental que las asignaciones se realicen en conjunto. Alcanzar los objetivos depende de la cooperación de todos los miembros, por lo que compartir y aportar ideas permitirá a cada uno conocer el tema desde diferentes perspectivas. Es esencial que los estudiantes sepan dialogar, tomar decisiones grupales, respetar opiniones y llegar a consensos para optimizar el proceso de aprendizaje (Zurita, 2020). Es así como, en el presente planteamiento de clase, se fomenta el aprendizaje cooperativo, además de lo planteado, en respuesta de los objetivos curriculares.

Aprendizaje lúdico. El juego en el ámbito educativo

El juego puede emplearse como recurso didáctico para dinamizar la clase y fomentar el disfrute de las actividades propuestas, al tiempo que se fortalecen la relaciones con las personas del entorno. Cabe señalar que se entiende como juego a las actividades lúdicas que se fundamentan en la práctica. Su objetivo es que los estudiantes se diviertan al realizar las tareas y, a la par, desarrollen destrezas y habilidades sociales, cognitivas y motoras. Ormazábal *et al.* (2023) mencionan que:

> el juego otorga una oportunidad para desarrollar y poner en práctica todo tipo de habilidades y capacidades vinculadas al logro de un objetivo, y la naturaleza lúdica de la actividad contribuye a favorecer y mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. (p. 2)

Dentro de la siguiente propuesta, el juego desarrollará un clima de autonomía para que los estudiantes participen de manera activa, compartan y se desenvuelvan autónomamente. Se pretende, de este modo, que el uso del juego fortalezca el trabajo en equipo, fomente la creatividad y la innovación.

La relajación en el aula

En la actualidad, la gran cantidad de tareas, el estrés y la competitividad distraen de manera constante a las personas. Esto se ve reflejado en el desempeño académico de los estudiantes (Bellver-Pérez y Menescardi, 2022). Es por esta razón que se considera importante incluir ejercicios de relajación durante la propuesta de esta clase. Según Calzado y Montero (2023), la relajación ayuda a "mejorar la concentración, aumentar la capacidad de enfrentar situaciones estresantes, disminuir la ansiedad, aumentar el nivel de conciencia, etc." (p. 117). Con base en los beneficios de la relajación para los estudiantes dentro del aula como el aumento de la tranquilidad, el bienestar subjetivo y la concentración, así como la mejora del clima de aula y el silencio, se considera importante su aplicación para un desarrollo integral que favorezca al autocuidado, mejore la salud emocional de los estudiantes y el ambiente donde se desarrollan.

Propuesta didáctica

A continuación se detallan las actividades que corresponden a esta propuesta de planificación:

Tabla 1. Elementos curriculares de la propuesta de planificación

Tema de la clase	Curso	Tiempo
El cuerpo habla	Décimo de Educación General Básica Superior	80 minutos
Objetivo del área subnivel Básica Superior		
O.ECA.4.7. Utilizar las posibilidades del cuerpo, la imagen y el sonido como recursos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo sus posibilidades de comunicación, con respeto por las distintas formas de expresión, y autoconfianza en las producciones propias. (Mineduc, 2025, p. 51)		
Criterio de evaluación	Planifica, argumenta razonadamente y desarrolla ejercicios de creación artística. (Ref. CE.ECA. 4.5) (Mineduc, 2025, p. 55)	
Destrezas con criterio de desempeño	Participar activamente en la preparación y puesta en escena de una representación de danza y expresión corporal. (Ref. ECA.4.2.5.) (Mineduc, 2025, p. 55)	
Indicadores de evaluación	Demuestra la capacidad en procesos de autoaprendizaje. (Ref.: I.ECA.4.5.2.) (S.3., I.4.) (Mineduc, 2025, p. 45)	

Fuente: *Mineduc (2025)*

El cuerpo habla

Las actividades se fundamentan en la obra artística comentada de Milena Montenegro. Con estas se busca poner en escena una danza —a partir de la técnica de expresión corporal— para generar interés en esta forma artística.

Anticipación

La actividad iniciará con el juego *Mimítame* para incentivar al estudiante a usar las posibilidades de comunicación con el cuerpo y la expresión corporal. Para realizarlo, los estudiantes deberán formar una columna. A manera de teléfono descompuesto, el primer estudiante dará dos toques a su compañero del frente para que pueda voltearse, entonces compartirá un mensaje mediante mímicas. Esto se hará de manera sucesiva. Cuando el mensaje llegue al último estudiante, él mostrará cuál fue el mensaje que ha recibido. Al final, el primer estudiante mostrará cuál fue el mensaje principal para notar los cambios.

Construcción

Durante esta fase se les otorgará a los estudiantes los recursos didácticos necesarios para la construcción de una representación de danza y expresión corporal. Observarán la lista de reproducción de YouTube sobre la interpretación de los ocho elementos básicos del movimiento de Laban: golpetear, latiguear, retorcer, sacudir, golpear, presionar, deslizar y flotar.

Antes de continuar con la siguiente actividad, se proyectará la obra artística comentada de Milena Montenegro. Esta será utilizada como referencia para la danza unipersonal. Para ello, se emplearán imágenes o sonidos que evocan memorias, poemas y relatos de cada participante. De esta manera, se construirá una coreografía que culmine en la preparación y puesta en escena de una representación de danza y expresión corporal. Como siguiente actividad, se realizará una exploración de las posibilidades del cuerpo a partir de los elementos base del movimiento de Laban. Durante esta actividad se sugiere reproducir alguna melodía para motivar el movimiento corporal.

En grupos, los estudiantes seleccionarán una idea o sentimiento que quieran expresar mediante el cuerpo. Para lograrlo, utilizarán los elementos básicos del movimiento de Laban para crear una secuencia.

Consolidación

Antes de la presentación de los productos finales, los estudiantes realizarán la técnica de respiración cuadrada para relajarse y ejecutar sus presentaciones con calma. Para ello, deberán mantener una postura cómoda y con los ojos cerrados. La actividad consiste en inspirar por la nariz tres segundos, retener el aire en los pulmones durante tres segundos, espirar en tres segundos y mantenerse sin aire tres segundos. Se podrá repetir la actividad. Para concluir, los grupos presentarán las secuencias de movimientos construidas. Además, explicarán las historias que quisieron transmitir a sus compañeros.

Sugerencia de recursos didácticos

- Obra artística comentada sobre la obra de Milena Montenegro: https://youtu.be/9QORUYpe2fg?si=Utatd4yJJNqJMsVX
- Lista de reproducción de los elementos básicos del movimiento de Laban: https://www.youtube.com/watch?v=cDpA65JhC_o&list=PLcqp7LoiMZSDEZxzk-QiJfx8chfNMKyRi&pp=iAQB
- Melodía estimulante para el movimiento de Laban: https://www.youtube.com/watch?v=-iNHtdL-zu4

Aspectos que hay que considerar para la evaluación formativa

Para evaluar la actividad se emplearán los siguientes criterios:

- Cada grupo organiza el tiempo para presentar el producto terminado con puntualidad.
- Existe un trabajo cooperativo para la creación y puesta en escena.
- Los estudiantes transmiten una idea o sentimiento a través de las posibilidades del cuerpo.
- Todos los estudiantes aportan ideas para la preparación y puesta en escena de la secuencia de movimientos.
- El estudiante demuestra capacidad para ejecutar los procesos de autoaprendizaje.

Referencias bibliográficas

Bellver-Pérez, S. y Menescardi, C. (2022). Importancia de la aplicación de técnicas de relajación en el aula de educación física. *Retos*, *44*, 405-415. https://doi.org/10.47197/retos.v44i0.88011

Calzado, P. y Montero, F. (2023). La utilización de la relajación en Educación Infantil para la mejora del rendimiento académico. *Revista Iberoamericana de Educación Osuna Journals*, (4), 112-139. https://doi.org/10.59650/UYJQ1576

Cuadrado, D., Pinzón, Y. y Vásquez, J. (2022). *Las rondas infantiles como estrategia para el desarrollo de la expresión corporal en los niños del Grado Transición* [Tesis de Licenciatura, Fundación Universitaria Los Libertadores]. Repositorio de la Fundación Universitaria Los Libertadores. https://repository.libertadores.edu.co/bitstreams/13c5221b-a326-4bd0-80c7-a70bf42035f9/download

Gamarra, S. (2024). *El cuerpo en escena: Un análisis de Los Regalos desde la perspectiva de Rudolph Laban y la pedagogía de creación teatral de Jacques Lecoq* [Tesis de Licenciatura en Danza, Pontificia Universidad Católica de Perú]. Repositorio de la Pontificia Universidad Católica de Perú. http://hdl.handle.net/20.500.12404/28061

Grupo de investigación Educación Arte y Sociedad. [@educacionarteysociedad] (18 de diciembre 2023). *Obra artística comentada "Nuno, el viaje de una mujer" de la artista Milena Pamela Montenegro* [Video]. YouTube. https://youtu.be/9QORUYpe2fg?si=Utatd4yJJNqJMsVX

Laban, R. (2006). *El dominio del movimiento*. Editorial Fundamentos.

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

Ormazábal, V., Hernández, L. y Zúñiga, F. (2023). El juego como herramienta de aprendizaje en educación superior. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, *25*(e28), 1-11. https://doi.org/10.24320/redie.2023.25.e28.4952

Oscoz, L. (2021). *Educación emocional a través de actividades de orientación en el medio natural, expresión corporal y mindfulness, utilizando la metodología de aprendizaje cooperativo en los alumnos del Instituto de Larraintzar* [Tesis de maestría, Universidad de Zaragoza]. Repositorio de la Universidad de Zaragoza. https://zaguan.unizar.es/record/107497/files/TAZ-TFM-2021-365.pdf

Romero, E. (2023). *Obra artística comentada Nuno, el viaje de una mujer de Milena Pamela Montenegro Castillo.* https://docs.google.com/document/d/1Ok0D-GTmZ1hRcFLM_SnvEP-XnsuIcccfhsDnFT7XLhU/edit?tab=t.0

Serna, Y., Madrid, J. y Ruiz, A. (2022). *Educación física, potenciadora de expresiones motrices como elemento constitutivo del ser humano* [Tesis de Licenciatura, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional. http://hdl.handle.net/20.500.12209/17519

Zurita, M. (2020). El aprendizaje cooperativo y el desarrollo de las habilidades cognitivas. *Revista Educare*, *24*(1), 51-74. https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i1.1226