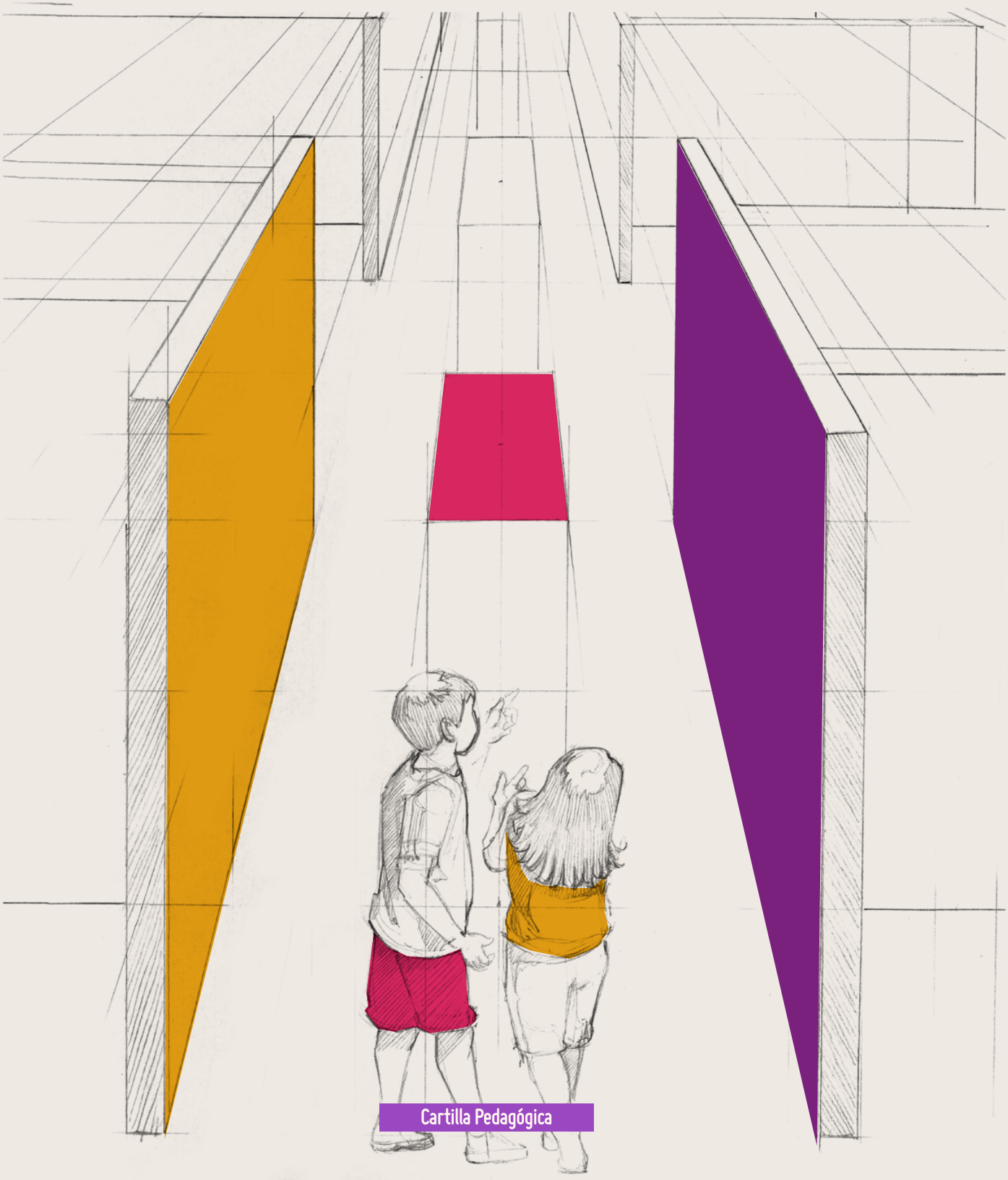
EDITORIAL UNAE

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).

Judith Requene Hurtado y la fauna del Chocó

Paola Vázquez Neira
paola.vazquez@unae.edu.ec
Universidad Nacional de Educación, Ecuador



Nota. Boceto inspirado en la obra Conecta con el Chocó *(2023), artista Judith del Carmen Requene Hurtado.*

Introducción

Judith del Carmen Requene Hurtado (@judith_art), afroecuatoriana, nació el 2 de junio de 1994 en San Lorenzo, norte de la provincia de Esmeraldas. Realizó sus estudios profesionales en Artes Contemporáneas en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Ha desarrollado el proyecto colaborativo *Con-Tensión Volátil* en el D-Lab de la USFQ y en el Teatro Shakespeare, Paseo San Francisco (2018-2019). Además, ha participado en la muestra Rever con el proyecto *Moldeables* en la Galería Q (2019). Por último, ha presentado el proyecto *Mune* (2022), el cual ha sido expuesto en las muestras colaborativas Bisagra y Shuk Makilla. Esta última exposición fue en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, en donde participaron otras mujeres artistas nacionales y extranjeras.

Como artista visual, a Judith le interesa abordar proyectos con temas de género, cultura, identidad y naturaleza. Por esto, ha generado nuevas formas de representaciones a partir de contemplar aspectos como las costumbres, el cuidado hacia el entorno natural, las tradiciones y las creencias.

El presente apartado aborda *Conecta con el Chocó* del 2023 (obra comentada). Esta fue realizada durante la residencia/convivencia artística comunitaria "Aun cuando todo está nublado" organizada por Arte Mujeres Ecuador. La residencia y exposición mencionadas dieron relevancia a cuán importante es la Reserva de la Biósfera del Chocó Andino. La obra posee dos componentes; por un lado, ponchos elaborados con telas gruesas de colores llanos; y, por otro lado, máscaras de papel maché elaboradas con periódicos reciclados y pintadas en acrílico. Judith seleccionó los materiales con el objetivo de que el público pueda ponerse un traje de fácil manipulación al momento de visitar la exposición.

En *Conecta con el Chocó* la artista alude a la representación de la fauna del bosque Chocó Andino por medio de los ponchos y las máscaras e insiste de esa manera en la necesidad de proteger dicha reserva, donde habita una gran diversidad de animales (Barreiro, 2024). Enlace al pódcast sobre la obra de Judith: https://www.youtube.com/watch?v=9IfH2UbyjCI&t=1s

Figura 1. Conecta con el Chocó



Fuente: *Arte Mujeres Ecuador (2023)*

Expresión artística para desarrollar

Performance

Para justificar el uso de la *performance* dentro de la presente propuesta didáctica, se expone lo referido por Parral (2021), quien menciona que esta aporta a:

> la inteligencia kinestésica permitiéndonos conocer nuestros propios ritmos, energías corporales, así como también nuestra capacidad de coordinación. A través de estas dinámicas se crea otro abecedario propio de la *performance* capaz de comunicar de una manera diferente y a través del cual prácticamente todo, desde el respeto, está permitido: la improvisación, la abstracción, la intuición, la libertad de acción y de interpretación del significado y por supuesto el error. (p. 304)

Esto lo vinculamos con el objetivo de la actividad: que los estudiantes se interrelacionen entre sí mientras exponen información relevante de la fauna del contexto estudiado. Asimismo, que interpreten con libertad a los personajes de su cuento.

Metodologías de aprendizaje

A continuación se detallan las metodologías de aprendizaje a utilizar en la propuesta didáctica a partir de la obra *Conecta con el Chocó.*

Aula invertida

Este enfoque se centra en un aprendizaje activo del estudiante y no en que el docente sea el centro del proceso. En esta propuesta, los estudiantes revisan en su casa el material de estudio de modo que en la clase se utilice el tiempo para llevar a cabo a la práctica de lo que han estudiado. De esta manera, se optimiza el tiempo dentro del aula y se propicia la autonomía de los estudiantes en la toma de decisiones frente a su actividad práctica. Entre las ventajas de esta metodología, según Alarcón y Alarcón (2021) están las siguientes:

> El alumno asume el compromiso de su propio aprendizaje propiciando su autonomía, incrementa el interactuar entre los integrantes; contribuye a la exploración de las concepciones e identifica las insuficiencias personales; mejora la interrelación entre docente estudiantes, así como el aprendizaje a ritmo propio. (p. 155)

Juego de roles

"El juego de roles como una estrategia pedagógica […], ayuda a la concientización de alguna actividad en la que se pongan en juego conocimientos de orden psicológico, emocionales, de carácter práctico con interés en la simulación significante" (Muñoz, 2023, p. 47). Generalmente se simulan acciones de la vida real, por ello los educandos logran un aprendizaje significativo al integrar conocimientos previos con los aspectos recientemente asimilados.

De acuerdo con el planteamiento de esta propuesta, según lo expuesto por Rubio (2019), el juego de rol en vivo implica la interacción física y requiere movimiento y desplazamiento del cuerpo dentro

de ambientaciones del mundo real. Estas se construyen con situaciones verídicas del pasado, presente o futuro sin alteraciones. También se pueden emplear mundos reales alterados, que se basan en hechos reales, pero incluyen variaciones, como por ejemplo elementos fantásticos.

Con base en lo anterior, se fortalece el uso de esta metodología con la cita de Candela y Benavides (2020), quienes manifiestan que:

> El juego y el aprendizaje tienen en común varios aspectos: el afán de superación; la práctica y el entrenamiento que conducen al aumento de las habilidades y capacidades; la puesta en práctica de estrategias que conducen al éxito y ayudan a superar dificultades. (p. 85)

En el subnivel Básica Superior es importante atender al desarrollo de capacidades prácticas que aportan a una comprensión y mejor desenvolvimiento dentro de la cotidianidad.

Escritura creativa

Se propone dentro de la actividad vinculada a la obra *La fauna del Chocó* emplear la escritura creativa para generar relatos que permitan exteriorizar los conocimientos adquiridos conjugados con elementos fantásticos, propios de la creatividad y alimentados por la información de las diferentes especies que habitan el espacio natural. Para Pico y Vélez (2022):

> El proceso de desarrollo de la escritura atiende varios aspectos simultáneamente, y permite al estudiante relacionar todos los conocimientos del proceso para aplicarlos en otras actividades. El desarrollo óptimo de la escritura es promovido por los factores externos del estudiante, por lo cual todo su ambiente social logra ser significativo para la actividad escrita. (p. 12)

De esta forma, se propicia un espacio de creación colectiva, dentro del cual se aporta a la comprensión del contexto del Chocó y la integración de la creatividad para narrar lo que acontece con la fauna del lugar, sus características y necesidades dentro de la atención al medio ambiente. Es decir:

> La experiencia de la escritura creativa permite el autodescubrimiento de nuevas formas de sentido y por ende de vida. El arte de crear es una experiencia estética que no conoce límites, y merece ser explorada desde todos los ámbitos del saber. (Fuertes, 2022, p. 18)

Propuesta didáctica

Esta propuesta toma como recurso principal el pódcast sobre *Conecta con el Chocó* de la artista ecuatoriana Judith del Carmen Requene Hurtado.

Tabla 1. Elementos curriculares de la propuesta

Tema de la clase	Curso	Tiempo
La fauna del Chocó	Octavo de Educación General Básica Superior	80 minutos
Objetivo del área subnivel Básica Superior		

O.ECA.4.4. Participar en proyectos de creación colectiva demostrando respeto por las ideas y formas de expresiones propias y ajenas, y tomar conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás. (Mineduc, 2025, p. 51) 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	CE.ECA.4.3. Identifica y describe las interacciones que se producen entre las distintas formas de expresión artística en performances, representaciones teatrales, instalaciones y otras manifestaciones, y utiliza esos conocimientos en creaciones propias. (Mineduc, 2025, p. 54)
Destrezas con criterio de desempeño	ECA.4.2.7. Diseñar y realizar una instalación colectiva partiendo de la reflexión crítica y creativa sobre el significado, usos, recuerdos o experiencias de un espacio de la escuela. (Mineduc, 2025, p. 54) ECA.4.2.8. Intervenir algún espacio de la escuela o de la comunidad mediante la realización de una performance colectiva. (Mineduc, 2025, p. 54)
Indicadores de evaluación	Aplica los conocimientos sobre instalaciones en procesos de creación colectiva. (Ref.: I.ECA.4.3.2.) (J.2., S.2., S.3.) (Mineduc, 2025, p. 54) Documenta las principales características de una instalación artística mediante el registro fotográfico o la escritura, aportando argumentos y puntos de vista personales. (Ref.: I.ECA.4.3.3.) (I.3., I.4.) (Mineduc, 2025, p. 54)

Fuente: *Mineduc (2025)*

La fauna del Chocó

Antes de la clase

Los estudiantes deberán escuchar el pódcast *Obra artística comentada* sobre *Conecta con el Chocó* en sus casas. Luego de escucharlo, realizarán una pequeña investigación sobre la fauna existente en el Chocó. Una vez que conozcan sobre las especies que habitan en él, deberán escoger una de ellas y elaborar —en sus casas— una máscara de dicha especie. En el siguiente enlace encontrarán un video sobre la elaboración de máscaras.

Anticipación

En la clase, a manera de plenaria, se dialogará sobre la obra *Conecta con el Chocó* y se indagará sobre los resultados de investigación sobre esta reserva natural ecuatoriana. Las preguntas podrían ser las siguientes: ¿qué representa la obra de Judith Requene Hurtado?, ¿qué desea la artista que el público conozca a través de su obra?, ¿por qué es importante la reserva natural del Chocó Andino?, ¿a qué ciudades beneficia la reserva? o ¿qué animales habitan en la reserva?

De forma posterior, se reproducirá —en el aula— el pódcast sobre la obra de Judith y un video sobre el Chocó Andino. Después, cada estudiante mostrará su máscara elaborada en casa y explicará un poco sobre la especie seleccionada.

Construcción

Una vez que cada estudiante muestre la máscara e identifique su especie, se formarán grupos de trabajo. Cada grupo escribirá un cuento en el cual los protagonistas sean las especies representadas con las máscaras. El cuento será creativo; además, constituirá el guion de la *performance* que el grupo deberá desarrollar. Luego, cada grupo interpretará el cuento a través de una puesta en escena, la cual deberá poseer un concepto específico. Los textos de los cuentos se expondrán en una cartelera en el aula.

Consolidación

Se abrirá un diálogo valorativo sobre lo aprendido a través de las presentaciones performáticas y se identificarán palabras clave que se escribirán en cartulinas, las cuales formarán un marco para los cuentos expuestos en la cartelera. Esta se expondrá durante una semana o el tiempo que el o la docente considere.

Es posible emplear redes sociales para cambiar el formato de la exposición para los resultados de la actividad. Por ejemplo, los cuentos pueden ser compartidos en redes con las imágenes de las máscaras para obtener reacciones del público.

Sugerencia de recursos didácticos

- Máscaras
- Hojas de papel
- Lápiz y borrador
- Telas de colores
- Cartulinas y marcadores de colores para improvisar una escenografía

Aspectos que hay que considerar para la evaluación formativa

Para distinguir el proceso formativo de los estudiantes, se sugiere contemplar los siguientes aspectos a partir del desarrollo de la clase:

- Los estudiantes realizan las actividades antes de la clase, lo cual facilita el desarrollo de la clase de acuerdo con la planificación.
- Los estudiantes desarrollan las actividades con una actitud positiva.
- Los estudiantes reflexionan sobre la información y conocimientos adquiridos a través de la plenaria y las proyecciones de los videos.
- Los estudiantes valoran la producción de los artistas, en este caso de Judith del Carmen Requene Hurtado, y comprenden que, de manera general, los artistas pueden ser referentes para sus propias producciones.
- A partir del trabajo de los artistas, y en este caso de la artista Judith del Carmen Requene Hurtado, los estudiantes disciernen que al conocer las obras pueden adquirir conocimientos de otras áreas curriculares.
- Los estudiantes practican una escucha activa sobre el trabajo de sus compañeros, respetan sus representaciones y colaboran con la realización de la cartelera de aula.

Referencias bibliográficas

Alarcón, D. y Alarcón, O. (2021). El aula invertida como estrategia de aprendizaje. *Revista Conrado*, *17*(80), 152-157. http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v17n80/1990-8644-rc-17-80-152.pdf

Arte Mujeres Ecuador. (s.f.). *Aun cuando todo está nublado. Prácticas colectivas, resistencias y el Chocó*. Arte Mujeres Ecuador. https://www.artemujeresecuador.org/convocatoria-2023/

Barreiro, M. (2004). *Obra artística comentada Conecta con el Chocó de Judith Del Carmen Requene Hurtado*. S. e. https://docs.google.com/document/d/1clZIQ9D5mXriJwKB0dPOsOtT3n_hcd-KFf_bNMOFIb8/edit

Candela, Y. y Benavides, J. (2020). Actividades lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de básica superior. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, *5*(3), 78-86. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=673171026008

Fuertes, S. (2022). Desarrollo de la escritura creativa a través de las vivencias estudiantiles. *Revista Huellas*, *8*(2), 16-25. https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhuellas/article/download/7695/8865/

Grupo de Investigación: Educación, Arte y Sociedad. [@educacionarteysociedad] (4 de enero de 2024). *Obra artística comentada "Conecta con el Chocó" de la artista Judith del Carmen Requene Hurtado* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9IfH2UbyjCI&t=1s

Isaac Martínez DIY. (2 de mayo de 2020). Máscara con globo ESTRUCTURA BÁSICA |Isaac Martínez DIY [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=csZILXFrNwg

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

Muñoz, M. (2023). *El juego de roles como estrategia pedagógica para contribuir al manejo de las emociones en infantes de preescolar III en la CDMX* [Tesina de licenciatura, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional. http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/167696/1/2568%20-%20UPN099LEPMUMA2023.pdf

Parral, V. (2021). La pedagogía de la performance como paradigma del feminismo y de la diversidad sexual y de género en la ESO. *Educación Artística*, (12), 301-313. https://doi.org/10.7203/eari.12.19723

Pico, J. y Vélez, C. (2022). Creatividad para el desarrollo de la escritura en estudiantes de educación general básica. *Revista Ecuatoriana de Investigación Educativa*, *2*(1), 7-14. https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/investigacion-educativa/article/view/2792/2311

Rubio, M. (2019). "*REV" Juegos de Rol en Vivo, como metodología innovadora* [Trabajo final de grado, Universitat de Barcelona]. Reposito de la Universitat de Barcelona. https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/145605/1/TFG_Rubio_Asensio_Maria_Isabel.pdf