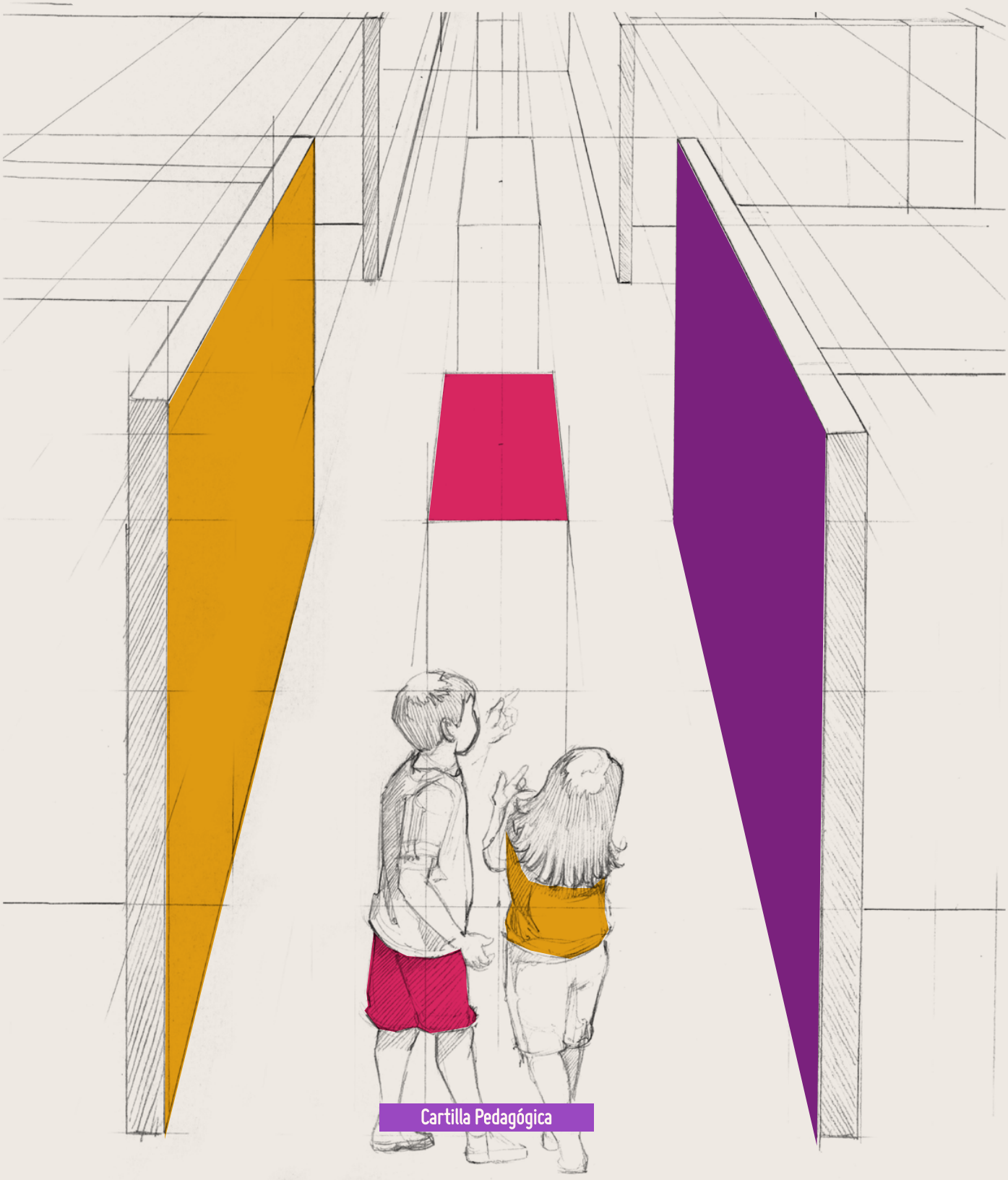
EDITORIAL UNAE

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

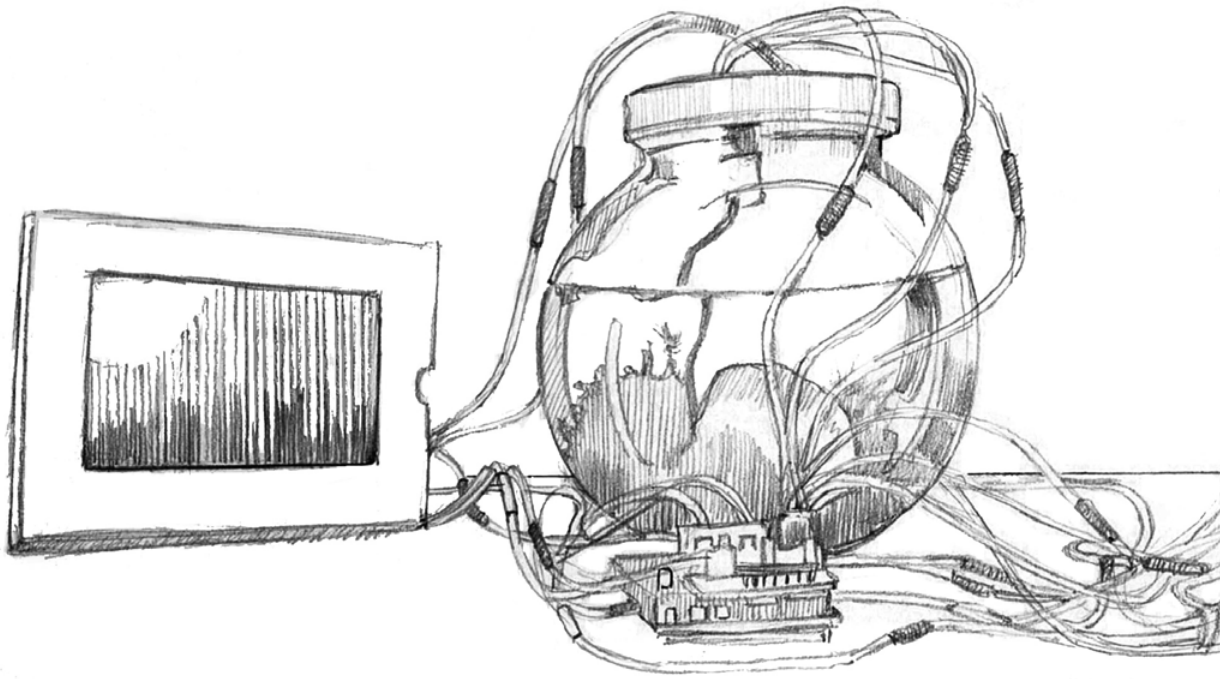

Capítulo 3

Dentro del enfoque de enseñanza en este subnivel de EGB se enfatiza el mundo subjetivo del estudiante para —desde esta perspectiva— tomar conciencia de que las diversas ideas y emociones influyen en las creaciones propias y ajenas, así como en las producciones artísticas colectivas, donde es importante atender a la experimentación perceptual y a las experiencias sociales. Asimismo, en este subnivel "Se propicia el uso de materiales provenientes de la naturaleza y del deshecho, pero también se incorporan contenidos y destrezas que requieren el uso de recursos tecnológicos [...], siempre considerando la disponibilidad de los mismos en las escuelas" (Mineduc, 2016, p. 106).

El arte digital de Isabel Gaspar

Zoila Esthela García Macías
zoila.garcia@unae.edu.ec
Universidad Nacional de Educación, Ecuador

Nota. Boceto inspirado en la obra Serial Map *(2019)*, Amazonas*, artista Isabel Gaspar Robles.*

Introducción

El arte es una de las primeras áreas que se enseñan en la escuela. Si nos fijamos en el currículo del subnivel Preparatoria, este dice que las estrategias "deberán ser lúdicas y provocar disfrute en los niños y las niñas, de tal manera que su inicio en la escolaridad obligatoria sea placentero y motivante" (Mineduc, 2019, p. 44). Para cumplir esta premisa, los docentes emplean herramientas artísticas basadas en canciones, dibujos, bailes y representaciones. Con esto buscan, justamente, motivar el aprendizaje de una manera lúdica e interactiva, mediante un currículo integrador en el que el arte desempeña un papel fundamental.

En este capítulo se plantea una estrategia didáctica para la asignatura de Educación Artística del subnivel de Educación Básica Media a partir de un recurso sonoro, el cual servirá de sustento para que el docente desarrolle una metodología didáctica. Este recurso involucra a artistas noveles contemporáneos que se salen de los nombres de artistas que tradicionalmente son difundidos en los libros de texto y contenidos habituales en la enseñanza.

En este caso, la planificación microcurricular se desarrolla alrededor del recurso sonoro pódcast sobre la artista mexicana Isabel Gaspar Robles (@isabel.gasparr), quien presenta una obra digital que vincula los sentidos con la percepción del color y la naturaleza, que está inspirada en el contexto de la selva amazónica. Para desarrollar esta planificación se han considerado los elementos del currículo priorizado con énfasis en competencias, como establece el Mineduc.

Expresión artística para desarrollar

Arte digital

El avance de la tecnología en los últimos decenios ha permitido que los dispositivos de comunicación, almacenamiento y procesamiento de datos se conviertan en una parte indispensable de las actividades humanas. El arte no ha sido la excepción, pues —junto con esta revolución tecnológica— ha tenido también un impulso significativo en lo que respecta a las formas de crear nuevos lenguajes artísticos. En esta nueva forma de ver y entender el mundo surge la cultura digital que, como menciona Cárdenas-Pérez (2021):

> se desprenden principalmente dos aspectos. El primero, asociado con el hecho de incorporar en nuestras vidas las herramientas y los diferentes dispositivos digitales. El segundo, que se integra al primero, concibe la cultura digital integrada con la sociedad de la información y a los procesos asociados con las diversas manifestaciones del arte digital. (p. 125)

Dentro de esta cultura surgen manifestaciones artísticas y artistas que desbordan las posibilidades creativas con el uso de herramientas digitales, y en paralelo con estas nuevas formas de creación. Es el caso de la artista Isabel Gaspar Robles presenta obras que combinan elementos artísticos con el uso de herramientas tecnológicas o digitales para forjar obras conceptuales novedosas e interesantes, las cuales obligan al espectador a repensar en la concepción y creación del arte y, con ello, las formas de enseñar arte y disfrutar del arte.

Consecuentemente con el desarrollo de la tecnología y la comunicación y las nuevas formas y modos de expresión, la educación también se abre a las posibilidades de estos recursos para que sean parte de un proceso pedagógico en calidad de recursos o herramientas didácticas. En primer lugar, porque no se puede pensar en la enseñanza sin su nexo indisoluble con el contexto social y el desarrollo tecnológico. En segunda instancia, se considera que en la labor pedagógica aumentan las formas de los docentes para

implementar sus clases; más aún con la educación artística y su cualidad para permear hacia otras áreas o disciplinas con el fin de transversalizar el arte para la enseñanza y el aprendizaje.

En esta propuesta didáctica se toma como referencia el trabajo de la artista Isabel Gaspar Robles, que se desempeña en el campo de las artes visuales. Su trabajo artístico reflexiona sobre la relación entre el mundo virtual y físico y eso se refleja en el uso de los materiales en su obra que van desde el dibujo, pintura y grabado hasta la incorporación de pantallas como tabletas, celulares y dispositivos electrónicos. Isabel ha desarrollado su obra con diversidad de características y elementos para construirla y difundirla en el mundo virtual. Se puede acceder a más información sobre la artista en el siguiente enlace: https://isabelgaspar.com

Arte con el uso de objetos

De acuerdo con el currículo establecido por el Mineduc en 2016, la asignatura de Educación Cultural y Artística "se presenta como una propuesta abierta y flexible, que orienta, pero no limita, los procesos de enseñanza y aprendizaje" (p. 51). En otras palabras, responde a la necesidad de dejar al docente un margen de libertad para decidir, de modo que pueda adaptar las propuestas según su contexto sociocultural.

En este escenario, es posible distinguir entre las destrezas con criterio de desempeño (DCD) a las que orientan —además de la investigación en artes— la revalorización de la cultura y la interculturalidad. También se identifican aquellas destrezas que permiten trabajar con nuevos lenguajes artísticos que motivan la creatividad en los estudiantes de los diferentes niveles, siguiendo modelos y artistas contemporáneos.

En este caso, la propuesta didáctica se basa en el arte con objetos, dentro del arte conceptual. Este último se entiende como aquel que concibe que:

> lo importante son las ideas, […] que la realización técnico-material de objetos pierde la centralidad en el arte (y, en algunos casos, incluso la relevancia). […] La labor artística está en la concepción, en la invención ideal anterior a cualquier realización material. (Maia, 2020, p. 235)

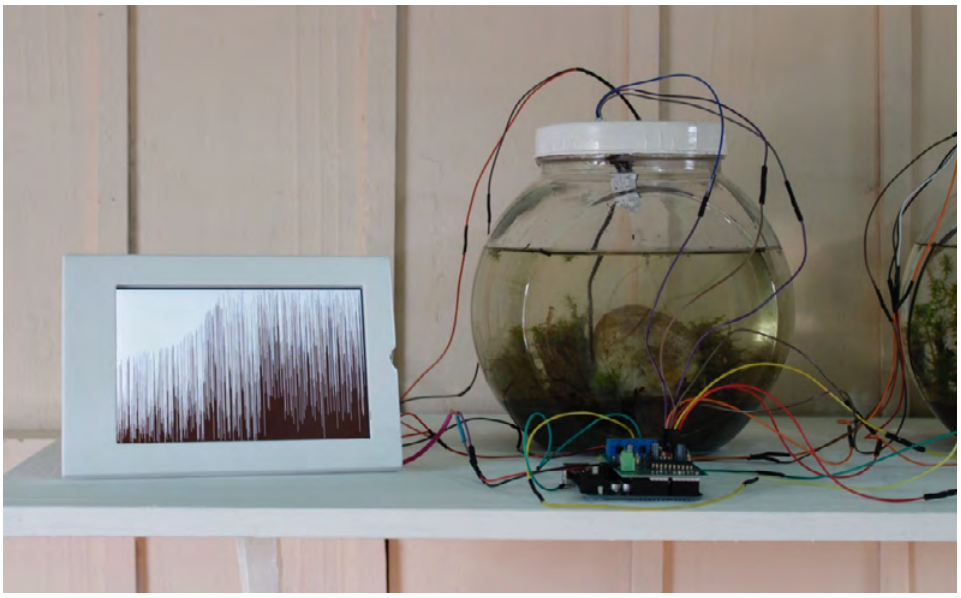
Es así como el arte con objetos —que se inscribe dentro del arte conceptual, junto con el digital— se convierten en recursos idóneos para la enseñanza. Los artistas que representan estas formas de expresión, y que orientan el desarrollo de la DCD, tienen un portafolio de obras que han dado la vuelta al mundo gracias a su difusión por medio de internet. Las características de sus obras son variadas e innovadoras, por esa razón causan gran impacto en quienes las conocen. Por ejemplo, la utilización de objetos de uso cotidiano se refleja en las fotografías de Chema Madoz y en los *collages* de Hanoch Piven, Javier Pérez Estrella y Víctor Nunes. También se identifica la instalación en espacios a gran escala como Chiharu Shiota. Estos artistas son solo algunos de los que han sido considerados en el currículo ecuatoriano de 2016 y se toman también de referencia en la propuesta didáctica.

El arte digital de Isabel Gaspar Robles y su obra Serial Map, Amazonas

Utilizar como herramientas didácticas las obras comentadas en los pódcast realizados en el marco del proyecto de investigación que abraza este trabajo es una estrategia innovadora. Para implementar clases de Educación Cultural y Artística nos encontramos con la obra *Serial Map, Amazonas* (2019) de la artista Isabel Gaspar Robles, de quien se ha obtenido —desde su voz— información sobre las características de este trabajo. El objetivo de esta obra es llevar los paisajes del Amazonas a distintas partes; es decir: transportar ese espacio natural a otro de forma poética y con ayuda de la tecnología.

En esta obra, los paisajes no fueron solo fotografiados, sino también recreados a través del lenguaje de programación. Para ello, se enfatizaron las tonalidades de verde con el objetivo de profundizar el ambiente natural. De esta manera, la artista genera una pieza que trabaja una técnica tradicional con una técnica tecnológica, en un proceso de reestructuración del todo y sus partes. Su concepto se orienta a interpretar el paisaje a través de herramientas no naturales, pero que forman parte de la vida cotidiana, porque es importante comprender al entorno natural, con la presencia de la mediación del mundo digital.

Figura 1. Pieza de la obra Serial Map, Amazonas

Fuente: *Robles (2019)*

Figura 2. Pieza de la obra Serial Map, Amazonas

Pieza de la obra "Serial Map, Amazonas" Isabel Gaspar Robles

Fuente: *Robles (2019)*

Metodología de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Si tenemos en consideración que "la experiencia es la fuente fundamental del conocimiento científico" (López y Acuña, 2021, p. 29) y esta se apoya básicamente en las relaciones sociales que se dan en grupos determinados de trabajo, la experiencia social que se vive en una clase o en un determinado contexto es clave para el aprendizaje. Por ello, el trabajo colaborativo es una metodología que promueve el desarrollo de las destrezas que contempla el currículo ecuatoriano, con mecanismos de agrupación que garanticen un trabajo inclusivo con los estudiantes. López y Acuña (2021) manifiestan que el desarrollo social y cognitivo permite lo siguiente:

1. Adquisición de pautas de comportamiento y roles sociales, y adquisición de habilidades sociales que favorecen el control de los impulsos agresivos.
2. Se relativiza el punto de vista propio, con lo cual se favorece el desarrollo cognitivo y se potencian habilidades para la transmisión de información, cooperación y solución de problemas.
3. Influencia para aumentar las aspiraciones de los estudiantes, así como la mejora de su rendimiento. (p. 30)

Al evidenciar en la práctica pedagógica los beneficios del aprendizaje colaborativo, se vuelve necesario implementarlo en cualquier contexto áulico. Esto permitiría que los estudiantes se conozcan a sí mismos y a los demás y comprendan que las relaciones en el ámbito social, que se dan necesariamente en el aula, son importantes para aprovecharlas en beneficio de su aprendizaje. En concomitancia, según Juárez-Pulido *et al.* (2019), "el aprendizaje cooperativo (AC) constituye una metodología activa en la que los/las estudiantes trabajan en grupos reducidos para maximizar su aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de su competencia social, la inclusión [...]" (p. 201).

Con todo lo planteado se puede afirmar que la enseñanza del arte —dentro de un aula de clase— responde mejor a un ejercicio de colaboración, donde el diálogo y la participación equitativa y motivada de los estudiantes procuran un óptimo desarrollo del aprendizaje. Los resultados de esta colaboración serán más satisfactorios en términos de formación estudiantil.

Esta planificación de Educación Cultural y Artística ha sido pensada para el séptimo año de Educación General Básica, con una estrategia metodológica basada en el aprendizaje cooperativo. Esta permitirá diseñar actividades encaminadas a que los estudiantes puedan crear de forma activa.

Propuesta didáctica

Esta propuesta fomenta la creación de obras a través de la mediación de herramientas digitales y el arte con objetos. La finalidad es que, una vez completada la obra, los estudiantes desarrollen habilidades descriptivas para analizar sus creaciones, mediante referencias a los trabajos de artistas que emplean objetos en sus composiciones y el pódcast sobre la artista Isabel Gaspar Robles. Esto permitirá a los estudiantes explorar su mundo interior y reflexionar sobre las ideas y emociones que emergen tanto de sus producciones como de las creaciones culturales y artísticas en general. De este modo, se busca que los estudiantes logren expresar sus pensamientos y sentimientos con mayor conciencia y convicción (Mineduc, 2016).

Tabla 1. Planificación microcurricular

Tema de la clase	Curso	Tiempo
Creo y describo mi obra de arte conceptual	Séptimo de Educación General Básica Media	80 minutos
Objetivo del área subnivel Media		
OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más consciente de las ideas y emociones que suscitan las distintas producciones culturales y artísticas, y las que pueden expresar en sus propias creaciones, manifestándolas con convicción y conciencia. (Mineduc, 2025, p. 47)		
Criterio de Evaluación	CE.ECA.3.2. Identifica el uso de materiales naturales y artificiales en obras artísticas, y los utiliza en procesos de interpretación y creación. (Mineduc, 2025, p. 49)	
Destreza con criterio de desempeño	ECA.3.3.4. Describir obras de artistas que utilizan objetos como elemento base de sus creaciones (por ejemplo, Chema Madoz, Chiharu Shiota, Martin Creed, Christo Vladimirov Javacheff, Hanoch Piven, Victor Nunes, Javier Pérez Estrella, Lygia Clark, Michelle Stitzlein). (Mineduc, 2025, p. 49)	
Indicadores de evaluación	I.ECA.3.2.1. Utiliza un lenguaje sencillo pero preciso al describir las características de producciones artísticas realizadas con objetos artificiales y naturales. (J.3., I.3.) (Mineduc, 2025, p. 49)	

Fuente: *Mineduc (2025)*

Creo y describo mi obra de arte conceptual

Anticipación

La actividad empezará con una pregunta generadora, por ejemplo: ¿qué tipo de obras artísticas conocen? Luego, se generará una lluvia de ideas. Se recomienda que esta sea virtual, y se emplee la plataforma Mentimeter[2] para registrar las respuestas. Al emplear el uso de ordenadores para ejecutar la actividad, los estudiantes desarrollarán la competencia digital.

Después, se presentarán imágenes de los artistas Chema Madoz, Chiharu Shiota, Hanoch Piven, Victor Nunes, Javier Pérez Estrella, Lygia Clark y Michelle Stitzlein. El objetivo es dialogar sobre los aspectos que tienen en común las obras de los artistas e identificar el uso de materiales naturales y artificiales para su composición. En los siguientes enlaces se pueden visualizar las obras de los artistas mencionados:

- Chema Madoz, España
- Hanoch Piven, Uruguay
- Javier Pérez Estrella, Ecuador
- Lygia Clark, Brasil
- Michelle Stitzlein, Estados Unidos
- Shiota Chiharu, Japón
- Victor Nunes, Brasil

2 El docente que aplique esta estrategia tiene que crear su página en Mentimeter. Enlace al recurso.

Construcción

Para esta fase, los estudiantes escucharán el pódcast sobre la artista Isabel Gaspar Robles mientras se proyecta la imagen de su obra. En el siguiente enlace se encuentra el recurso sonoro.

Después, se dividirá a los estudiantes en grupos de cuatro. Cada grupo tendrá una cartulina A3 sobre la que realizará una simulación o recreación de la obra *Serial Map, Amazonas* (que tendrán proyectada todo el tiempo), pero con la técnica, los objetos y los dibujos de los artistas que observaron inicialmente. Mediante esta actividad los estudiantes explorarán su mundo interior para generar emociones que orienten su trabajo.

Consolidación

Para esta fase, se expondrán los ejercicios artísticos realizados —de manera colaborativa— por los estudiantes. Por último, se realizará un diálogo de cierre para retroalimentar el trabajo entre pares.

Sugerencia de recursos didácticos

- Botellas
- Cartulinas en pedazos de 30 x 10 cm para que los estudiantes escriban las respuestas de la lluvia de ideas y luego las peguen en un papelote con forma de nube
- Cartulinas A3 para desarrollar los ejercicios artísticos
- Cintas
- Computadora
- Cordel para exponer los trabajos artísticos
- Flores
- Fundas plásticas
- Herramienta digital Mentimeter
- Hojas secas
- Internet
- Lana de colores
- Marcadores
- Paletas
- Palillos
- Pinzas de madera
- Plumas
- Proyector multimedia
- Ramas
- Silicona líquida
- Tapas
- Tijeras y goma

Aspectos que hay que considerar para la evaluación formativa

- Participa en las actividades iniciales de la clase.
- Presta atención a los recursos audiovisuales presentados en la clase.
- Realiza de manera participativa el trabajo de construcción y consolidación.
- Trabaja de manera colaborativa durante todo el proceso.

- La composición del ejercicio artístico se relaciona con la obra de Isabel Gaspar.
- Usa los materiales requeridos para la clase en la composición de la obra.
- La obra toma referentes de los otros artistas tratados en la clase.
- Describe las obras que utilizan objetos como elemento base de sus creaciones.

Referencias bibliográficas

Cárdenas-Pérez, R. (2021). Emergencia del arte digital en la educación artística y las artes visuales en tiempos de pandemia. *Pensamiento, palabra y obra*, *25*, 118-139. https://revistas.upn.edu.co/index.php/revistafba/article/view/13066/9104

Grupo de Investigación Educación Arte y Sociedad. [@educacionarteysociedad] (8 de diciembre de 2023). *Obra artística comentada Serial map, Amazonas de Isabel Gaspar Robles* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Aa_jW9YLIhQ&t=6s

Juárez-Pulido, M., Rasskin-Gutman, I. y Mendo-Lázaro, S. (2019). El aprendizaje cooperativo, una metodología activa para la educación del Siglo XXI: una revisión bibliográfica. *Prisma Social Revista de Ciencias Sociales*, *6*, 210-210. https://revistaprismasocial.es/article/view/2693/3321

López, G. y Acuña, S. (2021). Aprendizaje cooperativo en el aula. *Inventio*, *7*(14), 29-38. https://inventio.uaem.mx/index.php/inventio/article/view/422

Maia, E. (2020). El arte como teoría del arte: notas críticas sobre Joseph Kosuth y el arte conceptual en sus orígenes. *Disputatio. Philosophical Research Bulletin*, *9*(14), 235-242. https://studiahumanitatis.eu/ojs/index.php/disputatio/article/view/maia-kosuth/97

Ministerio de Educación [Mineduc]. (2016). *Currículo completo ECA*. Ministerio de Educación. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/ECA-completo.pdf

Ministerio de Educación [Mineduc]. (2019). *Currículo de los niveles de Educación Obligatoria, subnivel Preparatoria.* Ministerio de Educación. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/09/EGB-Preparatoria.pdf

Ministerio de Educación [Mineduc]. (2025). *Currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Educación General Básica Subnivel Media.* Ministerio de Educación. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2025/08/Curriculo-Priorizado-EGB-Media.pdf