



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO
FACULTAD DE ARTES



NUEVAS MIRADAS EN EDUCACIÓN A TRAVÉS DE OBRAS CREATIVO-EDUCATIVAS

Manual

FICHERO DE ACTIVIDADES
“Costalito de Herramientas”

Itzel Castañeda Barrera.
Coordinadora

© 2025

Autoras del material:

Martha Paola Corrales Justo
María Celina Covarrubias González Meza
Diana Magdalena Mandujano Villa
María Murrieta Salazar
Atzimba Elena Navarro Mozqueda
Diseño Gráfico: Eugenia Odette Figueroa Reyes

Todos los derechos reservados.

Este material fue realizado para el proyecto “Nuevas Miradas en Educación a través de Obras Creativo-Educativas”, beneficiado con la convocatoria FONFIVE - UAQ 2024.

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización escrita de las autoras o de los titulares de los derechos.

Impreso en Querétaro, Qro.
Mayo de 2025



PRESENTACIÓN

Estimado(a) docente tienes en tus manos el fichero de actividades "Costalito de herramientas" como un apoyo didáctico para tu trabajo en el aula. Este "costalito" está conformado por el trabajo de cinco docentes creativos que diseñaron cada una su propia obra educativa y las pusieron en práctica en sus espacios de trabajo en el ámbito educativo formal. En las siguientes fichas encontrarás algunas de las actividades que realizaron. Estas fueron seleccionadas para que puedan ser aplicadas desde el nivel preescolar hasta la educación superior de distintas disciplinas. Como regalo especial se agrega la ficha de trabajo titulada "Danza creativa" elaborada por una docente-investigadora que ha realizado un trabajo por años en donde comparte de forma teórico-práctica los beneficios del dúo danza-movimiento. Este "costalito" está diseñado con mucho cariño, entrega y profesionalismo desde experiencias situadas a partir de un enfoque de educación creativa.

Este enfoque propone llevar a cabo el acto educativo desde una visión humanista-crítica, por tal motivo, es imperante un constante esfuerzo por estar y ser actores educativos humanos en sintonía con las necesidades del momento. Esta propuesta educativa busca alejarse de la pedagogía del indicador y el trinomio perfecto: prueba estandarizada- calidad-evaluación cuantitativa (Castañeda, 2022, p.64); en donde la educación se reduce a instrucción, lo cual promueve una instrumentalización de los actores educativos y del acto educativo en sí mismo.

Por lo anterior, las actividades de las obras creativas fueron construidas desde una mirada diferente a la tradicional en donde el sujeto se coloca en el centro y en donde se apuesta por incorporar otras lógicas educativas que promuevan el desarrollo integral del ser.

Estimado (a) docente, esperamos que disfrutes incorporando estas actividades o este enfoque educativo a tu labor educativa, principalmente, deseamos que cada día con tus estudiantes sea un momento de crecimiento juntos y juntas, y de sembrar semillas para una transformación social hacia relaciones más humanas y respetuosas entre los sujetos.

Itzel Castañeda Barrera

TALLERES

En el taller *Canto Elemental Huitzillin: Espacio de encuentro con la música interna*, Martha Paola Corrales Justo, nos invita a reflexionar acerca de nuestro estar en una sociedad con exigencias en torno al capitalismo, el cual nos lleva a un estilo de vida materialista centrado en la productividad y el consumismo. Ella sugiere que estas lógicas lentamente nos van llevando hacia una deshumanización, hacia la separación entre las emociones y el Ser.

Por lo anterior, recurre al canto como vía para expresar las emociones y recordar que este no es solo un don reservado para unos pocos elegidos. La autora propone que cantar es una expresión natural de nuestras emociones, una forma de conectar con nuestra

esencia, con nuestro entorno y comunidad además que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Al participar en el canto recuperamos un aspecto esencial de nuestra humanidad, permitiéndonos reconectar con nuestras emociones y restablecer el vínculo con nuestro Ser en medio de un mundo que frecuentemente nos empuja a desconectarnos de lo que realmente somos.

La autora propone cerrar cada sesión en *COSMUNIDAD*, lo cual implica fomentar un sentido de comunidad y colaboración entre los participantes al compartir sus reflexiones y experiencias relacionadas con el canto y la expresión personal.

En el taller titulado *Creación Artística para la equidad*, María Celina Covarrubias González Meza nos invita a repensar la situación actual, en la cual se observan dinámicas sociales permeadas de violencia. Por lo anterior, ella propone la necesidad de abordar la igualdad de derechos desde la diferencia, es decir, reconocer la diversidad de formas de vida y contextos que existen en México, no hacer énfasis en sus necesidades, identidades y pertenencias particulares, que acentúa su ya marcada invisibilización y discriminación, y que también son formas de violencia.

En este taller se invita a recordar la capacidad humana de conocer, de reflexionar, de pensar las situaciones que se están viviendo en cierto lugar, con su contexto histórico y cultural específico. Lo anterior, con la finalidad de contextualizar y de rescatar, esa conciencia a la que pueden llegar las y los actores, de los sujetos, que forman esa realidad. Sin embargo, ella nos advierte que esa conciencia tampoco va a llegar por sí sola, por

eso la importancia de promover la reflexión mediante el diálogo guiado, un diálogo, que debe ser en horizontal, de acuerdo a las percepciones y necesidades de la población y no impuesto desde arriba.

La creadora de este taller exhorta a los docentes a continuar con el compromiso ético-político en las aulas al ser promotores de experiencias educativas; las cuales permitan: resarcir, disminuir, y prevenir esta grave situación que afecta a todas/os las/os estudiantes del país.

En el taller titulado *Dibujo creativo*, una propuesta para la observación y meditación en la educación, Diana Magdalena Mandujano Villa, nos invita a cuestionar algunas creencias respecto al dibujo como son: dibujar es complicado, el dibujo realista es mejor que un dibujo abstracto, que se debe ser virtuoso en la técnica, el dibujo es exclusivamente para exponerse en galerías, se requiere una licenciatura para dibujar o poco sirve dibujar.

Este tipo de creencias fomentan que con el paso del tiempo los niños se apartan del dibujo y perciben esta actividad como algo complejo e innecesario depositando esta tarea en el olvido donde una línea o un garabato están prohibidos en una hoja. Sin embargo, la infancia libre de paradigmas es creativa y revela su sentir y pensar con las herramientas que tenga en el momento: crayolas, lápices, plumones, pinturas, líneas, curvas, colores y formas con dibujos que manifiestan emociones, pensamientos y realidades con inocencia.

La autora expone que afortunadamente, esta expresión privada en el ser humano se puede recuperar. En algunos casos es muy fácil, solo es necesario tomar el lápiz y empezar el trazo para recordar cómo colocar líneas, formas, puntos y colores, lo anterior resulta sencillo y relajante. Sin embargo, otras veces las creencias son fuertes y el trazo de una línea resulta un obstáculo penoso de atravesar. Sin embargo, la práctica constante derriba poco a poco las creencias erróneas; con actividades que dejan de lado el realismo, la perspectiva y el dominio de la técnica para encontrar la expresión auténtica de lo plasmado en el papel.

Este taller es una propuesta ante esta fuerte limitación, una invitación en la enseñanza del dibujo como expresión propia sin fines estéticos, numéricos o de comercialización. Cuyo único fin es exteriorizar libremente a través de dibujos: emociones, pensamientos, planes, ideas, proyectos, letras o la decoración de una hoja para sí mismo. Este espacio propone ser un lugar en donde la teoría y técnica sean herramientas para mejorar la expresión del mensaje o brindar más elementos al dibujante con el propósito de exteriorizar su sentir. Lo anterior libera la expresión del Ser en infinitas posibilidades desde el tema hasta la forma en la que se quiere representar.

En el taller *"Danza creativa: Movimiento Raíz"*, Atzimba Elena Navarro Mozqueda nos comparte que la danza y el movimiento en general ha sido a lo largo de la historia un medio de comunicación social, un factor que desarrolla la armonía individual desarrollando en el hombre las tres esferas del desarrollo integral: mente – cuerpo – espíritu. Asimismo, expone que es una

actividad colectiva que desarrolla la generación de comunidad y sentido de pertenencia, utilizada en todas las culturas en aspectos, rituales, festivos y recreativos por ello la propuesta de danza creativa para la educación.

Está constatado científicamente, que la danza y el movimiento como actividad humana es una de las actividades que desarrolla a la par los dos hemisferios del cerebro, por lo que esta propuesta da cuenta de que los conocimientos teóricos no están separados de los sensitivos y perceptivos, es más, estos pueden ayudar a desarrollar competencias transversales en el estudiantado y mejores resultados en las propias materias básicas y/o teóricas.

La propuesta de danza creativa pone énfasis en un paradigma del cuidado de sí a través de la consciencia corporal, sin necesidad de ser docto en el área de la danza sino partiendo del desarrollo de la propia consciencia corporal como docentes y la creatividad como esencia se traerá a los participantes a un conocimiento de su propia organización corporal y de su modo particular de comportamiento llevándolo a una nueva realidad corporal y una nueva concepción pedagógica del movimiento.

Finalmente, en el taller *"Somos de maíz"*. Encuentro con la madre tierra María Murrieta Salazar nos invita a repensar como influye en los espacios educativos la idea de un mundo moderno y civilizado construido desde el paradigma occidental; el cual ha imperado con una visión instrumental de la naturaleza, explotándola para beneficio humano, alejándonos del sentimiento de



pertenencia, respeto y comunión con la Madre Tierra. Por lo anterior, esta obra educativa propone ser un escenario que, ante la urgencia de un cambio para enfrentar la crisis civilizatoria actual, con consecuencias como el cambio climático, afectación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad en el planeta; es imperativo que las relaciones humanas con la naturaleza sean motivo de reflexión.

Uno de los objetivos de la presente propuesta de creación educativa, es reflexionar en torno a formas de pensar, sentir y relacionarnos con la Madre Tierra de manera fraterna y armónica, para la búsqueda de nuevos caminos y significaciones de las relaciones humanas con la vida en el planeta. Por lo tanto, para resignificar los vínculos perdidos con la Madre Tierra, la sabiduría del "Buen Vivir" de los pueblos originarios de Abya Yala – sinónimo de América que en lengua kuna, significa "tierra madura", "tierra viva" o "tierra en florecimiento"– puede ayudar a retomar el camino olvidado, a seguir huellas y rastros que nos lleven de regreso a mirar la esencia de la vida, ya que estos pueblos tienen un concepto sagrado de la Madre Tierra, fuente de vida de todos los seres que la habitan y que pertenecen junto con los elementos naturales, a la comunidad del cosmos.

Se propone una experiencia educativa en relación a la Madre Tierra a partir del maíz, presente en nuestra cultura y vida cotidiana, que es herencia ancestral y simboliza el alimento sagrado que se vincula con la tierra y el trabajo campesino. A partir del ejemplo de la milpa, se reflexiona sobre la vida en un ecosistema con sus seres y elementos naturales, y la importancia de su

cuidado, para después dar paso al reconocimiento de la vida en nosotros mismos, del cuerpo y su propia naturaleza, identificando cómo los elementos naturales se manifiestan en nosotros como un microcosmos. Así, se hace patente que, para recuperar el sentido de respeto y pertenencia a la Tierra, para cuidar la vida en el planeta y de otros, es necesario cuidar de la propia vida, buscando retornar a la idea de la armonía integral. Este taller busca fomentar el aprecio de las cosas naturales que nos rodean como el cielo, las estrellas y paisajes, y así tomar conciencia del sentido sagrado de la vida, de nuestra pertenencia a la Madre Tierra y al cosmos, para cosmo-ser y poder aportar al enriquecimiento y cuidado comunitario.

Todos los talleres pueden complementarse entre sí para conectar actividades y que su uso sea más enriquecedor. Están diseñados en tres momentos, los cuales se entrelazan para iniciar y culminar con un breve producto o trabajo que permita cristalizar los aprendizajes adquiridos. Las actividades planteadas se pueden integrar en cualquier momento de un proyecto para enriquecerlo o complementarlo. El propósito de este material es que sea un apoyo y que permita al docente que lo utilice descubrir nuevos horizontes en su diario quehacer educativo junto con sus estudiantes.