GUÍA EDUCATIVA

nivel intermedio

para el libro

El arte como re-existencia: lo afropuertorriqueño

Museo de Historia, Antropología y Arte
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
2026

Guía Educativa Nivel Intermedio

por Oneida Matos Adorno

Indice

3 Mensaje Introductorio

4 Nota aclaratoria de la educadora

6 Resumen para educadores /educadoras de los ensayos:

6 "El arte como re-existencia: lo afropuertorriqueño", María Elba Torres Muñoz

8 "Más de arte afropuertorriqueno y de afrodescendientes en el arte de Puerto Rico", Yolanda Wood

10 **Grado: 6to**- Plan de clase - Arte, historia y cultura: múltiples miradas sobre la experiencia afropuertorriqueña

14 **Grado: 7mo** - Plan de clase - Arte, poder y narrativas: quién cuenta la historia afropuertorriqueña

18 **Grado: 8vo** - Plan de clase - Arte afropuertorriqueño hoy: memoria, representación y creación colectiva

23 **Grados: 6to–7mo–8vo**- Plan de clase - Compartir, crear y dialogar: divulgando el arte afropuertorriqueño

27 Créditos

Mensaje introductorio

En un momento histórico en el que las discusiones sobre raza, memoria e identidad ocupan un lugar central en los debates culturales del Caribe y las Américas, el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, reafirmó su compromiso institucional con la educación a través del patrimonio artístico. Como parte de este esfuerzo, se unió a la conmemoración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015–2024), proclamado por la Organización de las Naciones Unidas bajo el lema "Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo".

En ese contexto, el Museo organizó la exposición *El arte como re-existencia: lo afropuertorriqueño*, gracias a una subvención de la Fundación Mellon. La propuesta curatorial desplegó una narrativa visual que ofreció un panorama amplio de las formas de representación y autorrepresentación de las experiencias afrodescendientes en Puerto Rico.

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto fue la publicación de un libro que abordara de manera rigurosa la temática afrodescendiente, integrando tanto las obras presentadas en la exposición como otras piezas que ampliaran el alcance del estudio. La publicación incluye dos ensayos, "El arte como re-existencia: lo afropuertorriqueño", de la curadora de la exposición, doctora María E. Torres Muñoz, y "Más de arte afropuertorriqueño y de afrodescendientes en el arte de Puerto Rico", de Yolanda Wood, reconocida investigadora del arte caribeño.

Las imágenes reunidas en la publicación abren un campo de lectura que no solo amplía el ámbito de la historia del arte y la documentación histórica, sino que también revela un archivo de la vida cotidiana. Temas como el trabajo, la música, la religiosidad, el cuerpo, el baile, el ocio y el deporte -entre otros- emergen como signos que articulan relatos más amplios, contribuyendo a visibilizar la diversidad de experiencias que han moldeado nuestra sociedad en distintos momentos históricos, así como a reconocer el papel fundamental de las poblaciones afrodescendientes en el desarrollo del país.

Como extensión de este proyecto, la educadora Oneida Matos Adorno elaboró las guías curriculares dirigidas al magisterio, concebidas como herramientas pedagógicas para su implementación en el ámbito escolar. Estas guías buscan traducir los contenidos críticos del libro en recursos accesibles y dinámicos que faciliten su integración en el aula, promoviendo el análisis, la reflexión y el diálogo.

Finalmente, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el generoso respaldo económico de la Fundación Mellon, cuyo compromiso hizo posible la realización de este proyecto. Asimismo, reconocemos con gratitud la valiosa contribución de artistas, coleccionistas, museos e instituciones que, con espíritu colaborativo, autorizaron la reproducción de imágenes de sus obras para el libro.

Flavia Marichal Lugo
Directora/Coordinadora del Proyecto

Nota aclaratoria: En este documento, el término *educador* se utiliza para referirse de manera inclusiva a maestras, maestros, docentes, guías, mediadores culturales y toda persona que facilita procesos educativos. El uso del término se entiende como abarcador de todos los géneros.

Esta guía fue desarrollada con la intención de servir como **introducción accesible al arte afropuertorriqueño**, sus significados, su historia y su presencia en la cultura visual del país. Integra varias materias para una mayor oportunidad de promover las conversaciones y visibilidad del arte afropuertorriqueño y la representación de la afrodescendencia en Puerto Rico. Se incorporan también vocabulario y conceptos relevantes, siendo así una alternativa para conectar con la identidad, la historia y el patrimonio puertorriqueño a través de actividades variadas y diferenciadas.

La guía tiene como marco de referencia los ensayos "El arte como re-existencia: lo afropuertorriqueño", de María E. Torres Muñoz y "Más de arte afropuertorriqueño y de afrodescendientes en el arte de Puerto Rico", de Yolanda Wood. Estos textos académicos examinan la historia del arte afropuertorriqueño, la colonialidad, la representación afrodescendiente en las artes visuales puertorriqueñas y la cultura como resistencia, con análisis de obras, artistas, periodos, espiritualidades, movimientos sociales y memoria histórica.

Los planes incluidos son un **recurso flexible y adaptable**, pensados para responder a la diversidad de contextos educativos en Puerto Rico. Se conciben como una **herramienta de apoyo pedagógico** que puede utilizarse de múltiples maneras, según las necesidades del grupo, el tiempo disponible y los objetivos del educador.

Las propuestas incluidas pueden:

- trabajarse de forma independiente o como parte de una unidad más amplia;
- adaptarse a uno o varios periodos de clase;
- seleccionarse parcialmente, según el grado escolar (6to, 7mo, 8vo), el nivel del estudiantado o el enfoque curricular del curso.

El uso de imágenes en este libro permite que el educador:

- seleccione una o varias obras específicas según su pertinencia;
- promueva la observación y el diálogo sin necesidad de recorrer todo el contenido visual;

- fomente lecturas múltiples de una misma obra, reconociendo que el arte admite diversas interpretaciones.

Las preguntas, actividades y sugerencias de discusión pueden:

- simplificarse o ampliarse;
- ajustarse al nivel de desarrollo del estudiantado;
- utilizarse como punto de partida para conversaciones más profundas sobre historia, identidad, memoria y representación.

Esta guía reconoce la autonomía profesional del educador y confía en su criterio para:

- contextualizar los contenidos,
- seleccionar el vocabulario adecuado,
- y establecer conexiones con la realidad del estudiantado.

Se invita a utilizar esta guía como un **espacio para el diálogo**, la reflexión crítica y la valorización de la afrodescendencia como parte fundamental de la historia, la cultura y la identidad puertorriqueña. El objetivo no es agotar los temas, sino abrir preguntas, visibilizar historias y promover una educación sensible, inclusiva y culturalmente significativa.

por **Oneida Matos Adorno**

Ensayo: "**El arte como re-existencia: lo afropuertorriqueño", por María Elba Torres Muñoz**

Resumen general para el educador

La Dra. María Elba Torres propone el concepto de re-existencia para explicar cómo las personas afrodescendientes en Puerto Rico no solo resistieron la esclavitud, el racismo y la exclusión, sino que desarrollaron sus propias formas de existir, crear cultura, educar, creer y expresarse artísticamente en contextos de opresión.

El ensayo recorre momentos clave de la historia afropuertorriqueña: el pasaje esclavista, la esclavitud, el cimarronaje, la abolición, la educación como herramienta de liberación, las espiritualidades afrocaribeñas y la producción artística desde el siglo XVIII hasta la actualidad. A través del análisis de obras, documentos históricos y artistas fundamentales (como José Campeche, Francisco Oller, Pío Casimiro Bacener y Rafael Tufiño, entre otros), el ensayo demuestra cómo el arte ha funcionado como archivo de memoria histórica, espacio de dignificación y medio de justicia cultural.

Torres plantea que muchas de estas historias fueron excluidas de los relatos oficiales, y que el arte afropuertorriqueño permite recuperar esas voces, resignificar el pasado y comprender la identidad puertorriqueña desde una perspectiva más justa, diversa y completa.

Puntos esenciales

- La esclavitud fue un sistema histórico que marcó profundamente a Puerto Rico.
- Las personas afrodescendientes no fueron solo víctimas, sino agentes históricosque resistieron y transformaron su realidad.
- La cultura (arte, música, espiritualidad, educación) fue una forma de resistencia.
- El arte sirve como documento histórico, no solo como objeto estético.
- La educación fue clave para la liberación (ej. Rafael y Celestina Cordero).
- La memoria histórica ayuda a comprender el presente y promover la equidad.

Aprendizajes clave para nivel intermedio

- Comprender procesos históricos desde múltiples perspectivas.
- Reconocer la relación entre cultura, poder y resistencia.
- Valorar la diversidad cultural como parte de la identidad nacional.

Resumen para estudiantes (6to–7mo–8vo)

Este ensayo explica que muchas personas africanas y afrodescendientes en Puerto Rico atravesaron situaciones muy difíciles, como la esclavitud y el racismo. Sin embargo, no dejaron de crear ni de luchar por su dignidad.

La autora usa la palabra re-existencia para explicar cómo estas personas:

- mantuvieron su cultura,
- crearon música, arte y tradiciones,
- enseñaron a otros,
- y buscaron formas de vivir con dignidad.

El arte ayudó a contar historias que muchas veces no aparecían en los libros de historia. Gracias a estas expresiones culturales hoy conocemos mejor quiénes somos como pueblo.

Ejemplos:

- La bomba y la plena nacieron como formas de expresión comunitaria.
- Las obras de arte muestran trabajadores, familias, músicos y estudiantes afrodescendientes.
- Algunas pinturas y grabados cuentan historias de resistencia y memoria.

Preguntas de reflexión

- ¿Qué significa resistir sin usar la violencia?
- ¿Por qué la cultura puede ser una forma de resistencia?
- ¿Qué historias crees que no siempre aparecen en los libros de historia?
- ¿Por qué es importante recordar el pasado?

Conceptos clave explicados

- Re-existencia: crear formas de vida dignas frente a la injusticia.
- Abolición: fin legal de la esclavitud en 1873.
- Memoria histórica: recordar el pasado para entender el presente.
- Resistencia: acciones para enfrentar la opresión.
- Identidad afroboricua: raíces africanas dentro de la identidad puertorriqueña.

Actividades sugeridas

- Línea de tiempo comentada: esclavitud > abolición > cultura afro hoy.
- Análisis de imagen: ¿qué historia cuenta esta obra?
- Escritura reflexiva: ¿cómo el arte puede preservar la memoria?

Ensayo: “Más de arte afropuertorriqueño y de afrodescendientes en el arte de Puerto Rico”, por Yolanda Wood

Resumen general para el educador

Yolanda Wood analiza cómo la historia del arte en Puerto Rico y el Caribe fue construida desde una mirada eurocéntrica que invisibilizó, o minimizó, la presencia afrodescendiente, a pesar de que estas comunidades han sido fundamentales en la formación histórica, social y cultural del país.

El texto examina representaciones artísticas desde el periodo colonial hasta el siglo XXI, mostrando cómo las personas afrodescendientes aparecen en contextos religiosos, laborales, musicales, cotidianos, espirituales y políticos. Wood destaca que muchos artistas representaron estas realidades, pero que dichas obras no siempre fueron valoradas, exhibidas o estudiadas.

El ensayo subraya la importancia de proyectos curatoriales y museales que rescatan estas imágenes y promueven una lectura crítica del arte, invitando a cuestionar quiénes han sido representados, quiénes han sido excluidos y por qué. El arte afropuertorriqueño se presenta como un espacio de visibilidad, denuncia, afirmación identitaria y memoria colectiva.

Puntos esenciales

- Puerto Rico es un país diverso: herencias taínas, africanas y europeas.
- La presencia afrodescendiente ha sido constante desde la época colonial.
- El arte refleja relaciones de poder y desigualdad.
- La representación importa: quién aparece en el arte influye en cómo entendemos la historia.
- Los museos y la escuela pueden corregir omisiones históricas.
- El análisis de imágenes desarrolla pensamiento crítico.

Aprendizajes clave para intermedia

- Leer imágenes como textos históricos.
- Cuestionar narrativas oficiales.
- Reconocer el arte como herramienta social y política.

Resumen para estudiantes (6to–7mo–8vo)

Este ensayo explica que, durante mucho tiempo, no todas las personas aparecían representadas de la misma manera en el arte y en los libros de historia. Muchas personas afrodescendientes estuvieron presentes en la vida del país, pero no siempre fueron reconocidas.

Sin embargo, muchos artistas las representaron en sus obras: trabajando, celebrando, tocando música, participando en la comunidad y en la historia. Analizar estas imágenes nos ayuda a ver otras versiones del pasado y a entender mejor la diversidad de Puerto Rico.

Ejemplos

- Pinturas de personas afrodescendientes trabajando o tocando música.
- Representaciones de la bomba, la plena y festividades culturales.
- Obras que muestran familias, líderes y comunidades afroboricuas.

Preguntas de reflexión

- ¿Quiénes aparecen en esta obra? ¿Quiénes no?
- ¿Por qué algunas obras de arte se muestran más que otras?
- ¿Cómo influye el arte en lo que creemos sobre la historia?
- ¿Por qué es importante la representación?

Conceptos clave explicados

- Afrodescendiente: persona con raíces africanas.
- Representación: cómo se muestra a una persona o grupo.
- Invisibilización: cuando un grupo no aparece o no se reconoce.
- Identidad cultural: costumbres, historia y valores compartidos.
- Racismo: trato desigual basado en el color de piel, origen o etnicidad.

Actividades sugeridas

- Comparar imágenes: ¿qué diferencias ves entre obras de distintas épocas?
- Debate guiado: ¿por qué es importante verse reflejado en el arte?
- Escritura crítica: ¿qué historia cuenta esta imagen y por qué importa?

Grado: 6to

Plan de clase - Arte, historia y cultura: múltiples miradas sobre la experiencia afropuertorriqueña

Materia: Estudios Sociales / Artes Visuales / Español
Duración: 1–2 períodos (45–90 minutos)

Ensayos base

- "El arte como re-existencia: lo afropuertorriqueño", María Elba Torres Muñoz
- "Más de arte afropuertorriqueño y de afrodescendientes en el arte de Puerto Rico", Yolanda Wood

Enfoque del plan: Comprender el arte como fuente histórica y cultural, reconociendo que existen múltiples formas de contar la historia de Puerto Rico desde la experiencia afropuertorriqueña.

Alineación con el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR)

Estudios Sociales

Historia de Puerto Rico y sociedad

- Reconoce que la historia de Puerto Rico ha sido construida a partir de las experiencias de distintos grupos sociales.
- Identifica cómo algunos grupos han sido representados o poco visibilizados en los relatos históricos.

Diversidad cultural, equidad y ciudadanía

- Analiza la importancia de la representación justa de todas las personas y comunidades en la historia y la cultura.
- Reconoce el valor de conocer y respetar distintas perspectivas históricas y culturales.

Español

Comprensión e interpretación

- Analiza información presentada de forma oral, visual y escrita.

Comunicación oral

- Participa en discusiones guiadas utilizando vocabulario académico básico.

Expresión escrita

- Redacta respuestas breves que integran observación, información histórica y reflexión personal.

Bellas Artes – Artes Visuales

Educación Estética

- Observa, describe e interpreta imágenes como textos visuales que comunican ideas y emociones.

Juicio Artístico y Estético

- Analiza mensajes y significados en obras de arte.
- Expresa opiniones fundamentadas sobre lo que una obra comunica y su importancia.

Investigación Histórica, Social y Cultural

- Reconoce el arte como un documento cultural e histórico.
- Relaciona las obras de arte con contextos históricos, sociales y experiencias de la vida afrodescendiente en Puerto Rico.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lección, el estudiante:

- Analizará cómo el arte representa la historia y la vida afrodescendiente en Puerto Rico, desarrollando pensamiento crítico al observar imágenes artísticas.
- Reconocerá que algunas experiencias e historias afrodescendientes han sido poco visibilizadas en los relatos históricos y culturales.
- Expresará ideas y opiniones fundamentadas sobre obras de arte mediante el lenguaje oral y escrito, utilizando vocabulario relacionado con identidad, historia y arte

Inicio

Activación de conocimientos previos (10 minutos)

Pregunta generadora:
¿De qué formas aprendemos historia además de los libros?

El educador guía respuestas completas:

- "Aprendemos historia cuando…"
- "Una imagen puede enseñarnos historia porque…"

Se anotan ideas en la pizarra: libros · fotos · relatos · arte · objetos · música.
Explicar brevemente que ambos ensayos proponen que el arte también cuenta historia.

Desarrollo de la lección (30–40 minutos)

Observación guiada de obras citadas en ambos ensayos

Seleccionar 2–3 obras del libro (de distintos periodos).

Preguntas de observación:

- ¿Qué está ocurriendo en esta imagen?
- ¿Qué personas aparecen?
- ¿Qué nos dice esta obra sobre la vida en Puerto Rico?
- ¿Qué aspectos culturales identificas?

Apoyo lingüístico sugerido:

- "Esta obra muestra…"
- "Podemos aprender que…"
- "Esta imagen nos ayuda a entender…"

Diálogo integrado (Torres + Wood)

Explicación breve del educador (con lenguaje equilibrado):

- La autora María Elba Torres explica que el arte ayudó a guardar la memoria de experiencias afrodescendientes.

- La autora Yolanda Wood explica que estas obras de arte no siempre fueron valoradas o estudiadas, aunque existían.

- **Juntas, estas ideas nos enseñan que el arte:**
  - **conserva historias,**
  - **muestra la vida cotidiana,**
  - **y nos ayuda a entender mejor el pasado.**

Idea clave para 6to:
El arte es una forma de aprender historia desde la vida de las personas.

Actividad principal (20 minutos)

El arte como fuente histórica

En parejas, los estudiantes:

1. Escogen una obra del libro.
2. Contestan por escrito (3–5 oraciones completas en total):
    - ¿Qué información histórica nos ofrece esta obra?
    - ¿Qué aspecto de la vida afropuertorriqueña muestra?
    - ¿Qué aprendemos de Puerto Rico al observarla?

Cierre y reflexión (10 minutos)

Preguntas de cierre:

- ¿Por qué el arte es importante para conocer la historia?
- ¿Qué cosas aprendimos hoy que no siempre aparecen en los libros?

Frases guía para responder:

- "Aprendí que el arte…"
- "Esta obra me ayudó a entender…"

Evaluación

La evaluación será formativa y considerará los siguientes aspectos:

- Participación en la discusión guiada.
- Respuestas escritas que integren observación + historia.
- Uso adecuado de vocabulario histórico y cultural.

Grado: 7mo

Plan de clase - Arte, poder y narrativas: quién cuenta la historia afropuertorriqueña

Materia: Estudios Sociales / Artes Visuales / Español

Duración: 1–2 períodos (45–90 minutos)

Ensayos base

- "El arte como re-existencia: lo afropuertorriqueño", María Elba Torres Muñoz
- "Más de arte afropuertorriqueño y de afrodescendientes en el arte de Puerto Rico", Yolanda Wood

Enfoque del plan:
Analizar cómo el arte refleja relaciones de poder y cómo algunas historias han sido contadas, omitidas o silenciadas, enfocándose en la experiencia afropuertorriqueña.

Alineación con el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR)

Estudios Sociales

Historia de Puerto Rico

- Analiza cómo las narrativas históricas sobre Puerto Rico se han construido desde distintas perspectivas.
- Identifica aportaciones de grupos afrodescendientes a la sociedad y la historia puertorriqueña

Poder, diversidad y equidad histórica

- Reconoce cómo el poder y la desigualdad han influido en qué historias han sido visibilizadas u omitidas.
- Examina la importancia de incluir diversas voces en la interpretación delpasado.

Español

Comprensión e interpretación

- Analiza textos orales, escritos y visuales relacionados con historia y cultura.

Comunicación oral

- Participa en discusiones académicas guiadas, expresando opiniones fundamentadas.

Expresión escrita

- Redacta textos breves que integran información, análisis y reflexión.

Bellas Artes – Artes Visuales

Educación Estética

- Observa e interpreta obras de arte analizando imágenes como textos visuales que comunican significados y emociones.

Investigación Histórica, Social y Cultural

- Analiza obras de arte considerando su contexto social, histórico y cultural.
- Reconoce el arte como un medio para documentar y cuestionar narrativas históricas.

Juicio Artístico y Estético

- Expresa juicios y opiniones fundamentadas sobre mensajes, intenciones y significados en obras de arte.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lección, el estudiante:

- Analizará cómo las narrativas históricas sobre Puerto Rico se han construido desde distintas perspectivas, reconociendo la relación entre poder, representación e historia.
- Examinará cómo el arte afropuertorriqueño visibiliza experiencias y cuestiona narrativas históricas dominantes.
- Interpretará obras de arte considerando contexto, mensaje e intención, desarrollando juicio artístico y pensamiento estético crítico.
- Expresará ideas y reflexiones críticas sobre representación, historia y cultura mediante el lenguaje oral y escrito, utilizando vocabulario histórico y artístico.

Inicio

Activación de conocimientos previos (10 minutos)

Pregunta generadora:

- **¿Quién decide qué historias se cuentan y cuáles no?**

El educador guía respuestas en oraciones completas:

- "Las historias se cuentan cuando…"
- "Algunas historias no se cuentan porque…"

Se anotan ideas clave: poder · educación · libros · medios · arte · historia oficial

Explicar que ambos ensayos cuestionan quién ha tenido voz en la historia del arte y del país.

Desarrollo de la lección (30–40 minutos)

Observación analítica de obras

Seleccionar 2–3 obras del libro que muestren personas afrodescendientes en distintos contextos (trabajo, música, familia, comunidad).

Preguntas de análisis:

- ¿Qué historia está contando esta imagen?
- ¿Desde qué punto de vista parece contarse?
- ¿Qué detalles muestran poder, trabajo o resistencia?
- ¿Crees que esta historia se contaba comúnmente en el pasado?

Apoyo lingüístico sugerido:

- "Esta obra representa…"
- "El artista muestra…"
- "Esta imagen sugiere que…"

Diálogo integrado (Torres + Wood)

Explicación guiada:

- La autora María Elba Torres explica que el arte ayudó a mantener vivas historias afrodescendientes, aun cuando fueron marginadas.
- La autora Yolanda Wood explica que muchas de estas imágenes existían, pero no siempre fueron estudiadas o exhibidas.
- **Juntas, estas ideas nos muestran que:**
  - **la historia no es neutral,**
  - **algunas voces fueron silenciadas,**
  - **el arte puede cuestionar esas narrativas.**

Idea clave para 7mo:
El arte no solo muestra la historia, sino que también revela quién tuvo poder para contarla.

Actividad principal (20 minutos)

Narrativas visibles y narrativas ausentes

Trabajo individual o en parejas:

1. Seleccionar una obra del libro

2. Responder por escrito en 4–6 oraciones completas:
   - ¿Qué historia cuenta esta obra?
   - ¿Qué grupo social representa?
   - ¿Por qué crees que esta historia fue importante de mostrar?
   - ¿Qué otras historias relacionadas podrían no verse aquí?

Cierre y reflexión (10 minutos)

Preguntas de cierre:

- ¿Por qué es importante cuestionar las historias oficiales?
- ¿Cómo el arte puede ayudarnos a ver otras realidades?
- ¿Qué aprendiste hoy sobre la historia afropuertorriqueña?

Frases guía:

- "Aprendí que la historia…"
- "El arte nos permite…"

Evaluación

La evaluación será formativa y considerará los siguientes aspectos:

- Participación en discusiones analíticas sobre historia, poder y representación.
- Texto escrito que interpreta y cuestiona el mensaje histórico de una obra de arte.
- Uso adecuado de vocabulario relacionado con identidad, historia, poder y arte

Grado: 8vo

Plan de clase - Arte afropuertorriqueño hoy: memoria, representación y creación colectiva

Materia: Estudios Sociales / Artes Visuales / Español / Tecnología (integrada)

Duración: 1–2 períodos (45–90 minutos)

Ensayos base

- "El arte como re-existencia: lo afropuertorriqueño", María Elba Torres Muñoz
- "Más de arte afropuertorriqueño y de afrodescendientes en el arte de Puerto Rico", Yolanda Wood

Enfoque del plan:
Usar el arte, la música, el juego y herramientas digitales para analizar, reinterpretar y divulgar la experiencia afropuertorriqueña, conectando pasado y presente.

Alineación con el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR)

Estudios Sociales

Historia de Puerto Rico y procesos sociales

- Analiza procesos históricos desde múltiples perspectivas, reconociendo la participación de grupos afrodescendientes en la construcción de la sociedad puertorriqueña.
- Examina cómo la cultura y el arte funcionan como fuentes de memoria histórica.

Tiempo histórico y continuidad cultural

- Evalúa la relación entre pasado y presente, identificando cómo expresiones culturales afrodescendientes se mantienen vigentes en la actualidad

Español

Comprensión e interpretación

- Analiza información presentada en textos, imágenes y medios digitales.

Comunicación oral

- Presenta ideas y argumentos de forma clara ante un grupo.

Expresión escrita

- Produce textos breves con propósito comunicativo y reflexivo.

Bellas Artes – Artes Visuales

Educación Estética

- Analiza e interpreta obras de arte considerando su lenguaje visual, mensaje y significado.

Investigación Histórica, Social y Cultural

- Examina obras de arte en relación con su contexto social, histórico y cultural, reconociéndolas como documentos de memoria colectiva.

Expresión Artística

- Utiliza el arte como medio de comunicación cultural para reinterpretar y difundir ideas relacionadas con la experiencia afropuertorriqueña contemporánea.

Juicio Artístico y Estético

- Expresa opiniones fundamentadas sobre el mensaje y la relevancia cultural de obras de arte.

Tecnología Educativa (integrada)

- Usa herramientas digitales para comunicar ideas y crear contenido.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la lección, el estudiante:

- Analizará el arte afropuertorriqueño como un espacio de memoria histórica y representación cultural, reconociendo conexiones entre pasado y presente.
- Interpretará y evaluará mensajes y significados en obras de arte afropuertorriqueño, o afroboricua, desarrollando juicio artístico y pensamiento estético crítico.
- Investigará una manifestación cultural afrodescendiente vigente en Puerto Rico y explicará su origen, continuidad e importancia actual.
- Aplicará conceptos de los ensayos de Torres y Wood para reinterpretar y divulgar contenidos culturales mediante producciones artísticas y comunicativas.
- Expresará ideas, reflexiones y mensajes culturales utilizando herramientas tradicionales o digitales de forma creativa y responsable.

Inicio activación dinámica (10 minutos)

Disparador musical

El educador reproduce un breve fragmento de bomba o plena (instrumental o con letra).

Preguntas iniciales:

- ¿Qué emociones te provoca esta música?
- ¿Qué relación puede tener la música con la historia?
- ¿Crees que la música también cuenta historias?

Puente conceptual:
Explicar que Torres y Wood coinciden en que el arte, tanto visual como sonoro, guarda memoria histórica y comunica historias que antes no siempre fueron escuchadas.

Desarrollo de la lección (30–40 minutos)

Análisis visual: Detectives del arte

Se divide la clase en grupos pequeños. Cada grupo recibe una obra impresa del libro (o se cuelga o se proyecta en pared) y dialoga sobre:

- ¿Qué historia cuenta esta imagen?
- ¿Qué elementos culturales identificas?
- ¿Qué mensaje transmite hoy?
- ¿Qué relación puede tener con la música o con prácticas culturales actuales?

Diálogo integrado (Torres + Wood)

Discusión guiada:

- Torres propone el arte como re-existencia y memoria viva.
- Wood destaca el arte como espacio de visibilidad y cuestionamiento.

Síntesis para el grupo: El arte afropuertorriqueño no es solo pasado; sigue hablando hoy a través de prácticas culturales vivas.

Actividad principal (25–30 minutos)

Investigación guiada y creación: una manifestación cultural afrodescendiente hoy

El educador explica: Vamos a investigar una manifestación cultural afrodescendiente que todavía se practica en Puerto Rico y que nos ayuda a entender cómo el pasado sigue presente en nuestra vida cotidiana.

Manifestaciones culturales sugeridas *(asignadas o de libre selección):*

- La bomba
- La plena
- Las Fiestas de Santiago Apóstol de Loíza
- Las máscaras de vejigante
- Festividades comunitarias afrodescendientes
- Ritmos, bailes o tradiciones culturales afro en comunidades actuales

Investigación guiada

En grupos pequeños, los estudiantes responden:

- ¿Qué es esta manifestación cultural?
- ¿Cuál es su origen histórico?
- ¿Dónde y cómo se practica hoy en Puerto Rico?
- ¿Por qué es importante para la identidad y la cultura afrodescendiente?

La información puede obtenerse mediante textos breves, recursos visuales, videos cortos, discusiones guiadas o experiencias cercanas al estudiantado.

Producto final (elección guiada)

Los estudiantes eligen una opción, manteniendo el formato del plan original:

Opción A – Mini campaña cultural

- Afiche o diapositiva (digital o manual)
- Incluye la manifestación cultural, una imagen relacionada y un mensaje que conteste las preguntas: ¿Qué es? ¿Por qué importa hoy?

Opción B – Juego educativo

- Trivia o cartas culturales sobre la manifestación investigada
- Preguntas que conecten historia, cultura y actualidad

Opción C – Video o cápsula educativa corta

- Explicación breve sobre la manifestación
- Puede incluir ritmo, imágenes o narración oral

Opción D – Obra artística inspirada

- Dibujo, collage, máscara u otra creación artística visual
- Acompañar dicha obra con un texto explicativo breve

Cierre y reflexión (10 minutos)

Preguntas de cierre:

- ¿Por qué es importante que estas manifestaciones culturales sigan vivas?
- ¿Cómo conectan estas expresiones culturales el pasado con el presente?
- ¿Qué aprendimos sobre la afrodescendencia en Puerto Rico hoy?

Frases guía: "El arte afropuertorriqueño sigue siendo importante porque…"
"Aprendí que la cultura afrodescendiente…"

Evaluación

La evaluación será formativa y considerará los siguientes aspectos:

- Participación en análisis, investigación y diálogo.
- Comprensión de la manifestación cultural y su significado histórico y actual.
- Claridad del mensaje en el producto final.
- Capacidad de conectar memoria histórica, representación cultural y presente.

Grados: 6to–7mo–8vo

Plan de clase - Compartir, crear y dialogar: divulgando el arte afropuertorriqueño

Materia: Estudios Sociales / Artes Visuales / Español / Tecnología (integrada)
Duración: 1–2 períodos (45–90 minutos)

Ensayos base

- "El arte como re-existencia: lo afropuertorriqueño", María Elba Torres Muñoz
- "Más de arte afropuertorriqueño y de afrodescendientes en el arte de Puerto Rico", Yolanda Wood

Enfoque del plan:
Divulgar el arte afropuertorriqueño de manera participativa, entendiendo el arte como:

- memoria (Torres),
- representación y visibilidad (Wood),
- y herramienta para educar a otros.

Alineación con el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR)

Estudios Sociales

Historia y procesos sociales

- Analiza la cultura afrodescendiente como parte fundamental de la identidad nacional puertorriqueña.
- Reconoce la memoria histórica como un componente esencial para comprender el desarrollo social del país.

Tiempo histórico, continuidad y memoria

- Conecta el pasado con el presente, identificando cómo las expresiones culturales afropuertorriqueñas continúan vigentes en la actualidad.
- Valora la diversidad cultural como elemento que enriquece la identidad colectiva.

Español

Comprensión e interpretación

- Analiza mensajes en textos visuales, orales y digitales.

Comunicación oral

- Presenta ideas de forma clara ante distintos públicos.

Expresión escrita

- Produce mensajes breves con intención informativa y reflexiva.

Bellas Artes – Artes Visuales

Educación Estética

- Interpreta obras de arte analizando imágenes como textos visuales que comunican ideas, emociones y mensajes culturales.

Investigación Histórica, Social y Cultural

- Examina obras de arte en relación con su contexto social, histórico y cultural, reconociéndolas como fuentes de memoria colectiva.

Expresión Artística

- Utiliza el arte como medio de comunicación cultural para reinterpretar y divulgar mensajes sobre la experiencia afropuertorriqueña contemporánea.

Juicio Artístico y Estético

- Expresa opiniones fundamentadas sobre la relevancia cultural y social de obras de arte.

Tecnología Educativa (integrada)

- Emplea herramientas digitales o análogas para divulgar información cultural.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la experiencia, el estudiante:

- Analizará el arte afropuertorriqueño como una forma de memoria histórica y representación cultural, estableciendo conexiones entre pasado y presente.
- Interpretará y evaluará obras de arte afrodescendientes considerando su contexto, mensaje e intención, desarrollando juicio artístico y pensamiento estético crítico.
- Aplicará conceptos de los ensayos de Torres y Wood para crear y divulgar mensajes culturales de manera creativa, oral, escrita o visual.
- Colaborará en la creación y divulgación de contenidos culturales, utilizando recursos digitales o análogos de forma responsable.

Inicio (10 minutos)

Activación multisensorial

Estímulo sonoro + visual

- Reproducir un breve fragmento de bomba o plena.
- Mostrar simultáneamente una obra del libro.

Preguntas iniciales:

- ¿Qué relación puede haber entre esta música y esta imagen?
- ¿Qué emociones o ideas te provocan juntas?
- ¿Crees que ambas cuentan una historia?

Puente conceptual:
Explicar que Torres y Wood coinciden en que el arte -visual y sonoro- comunica historias que antes no siempre se veían o escuchaban.

Desarrollo de la lección (30–40 minutos)

Juego colaborativo: Rutas del arte afropuertorriqueño

Dividir la clase en estaciones (o equipos).
Cada estación trabaja una dimensión del arte afro usando obras del libro:

- Imagen: ¿qué muestra esta obra?
- Historia: ¿qué memoria o experiencia representa?
- Mensaje: ¿qué comunica hoy?
- Divulgación: ¿cómo se lo explicarías a otra persona?

Cada grupo rota de estación y añade ideas breves (notas, palabras clave).

Diálogo integrador (Torres + Wood)
Discusión guiada:

- Torres: el arte como re-existencia y memoria viva.
- Wood: el arte como visibilidad y cuestionamiento de exclusiones.

Síntesis colectiva:
El arte afropuertorriqueño ayuda a recordar, a verse representado y a educar a otros.

Actividad principal (20–30 minutos)

Divulgar para educar (elección guiada)
Grupos pequeños eligen UNA opción:

Opción A – Miniguía para otros estudiantes

- Crear una hoja, cartel o diapositiva:
- una obra del libro,
- 3 ideas clave:
    - ¿qué muestra?
    - ¿qué historia cuenta?
    - ¿por qué importa hoy?

Opción B – Juego rápido de preguntas

- Crear 5 tarjetas tipo trivia:
    - obra / concepto / historia / mensaje
    - Probar el juego con otro grupo.

Opción C – Micro-presentación oral

- Preparar una explicación de 1 minuto:
    - "Esta obra es importante porque…"

Cierre y reflexión (10 minutos)

Preguntas finales:

- ¿Por qué es importante compartir estas historias?
- ¿Cómo el arte puede ayudar a combatir el olvido?
- ¿Qué responsabilidad tenemos al aprender esta historia?

Frases guía:

- "Divulgar el arte afropuertorriqueño es importante porque…"
- "Aprendí que el arte puede…"

Evaluación

La evaluación será formativa y considerará los siguientes aspectos:

- Participación en estaciones de análisis y diálogo sobre memoria, representación y divulgación cultural.
- Capacidad de explicar oral o visualmente cómo una obra conecta memoria histórica, representación afrodescendiente y el presente.
- Producto creativo de divulgación que comunique de forma clara un mensaje sobre el arte afropuertorriqueño.

CRÉDITOS

Museo de Historia, Antropología y Arte

Flavia Marichal Lugo
Directora /Coordinadora del libro

Dra. María Elba Torres Muñoz, Ph.D.
Dra. Yolanda Wood Pujols, Ph.D.
Ensayistas

Oneida Matos Adorno
Redacción de Guías Educativas
Coordinadora de Actividades Extracurriculares

Dr. David Auerbach
Traductor guías educativas al inglés

Arianna Rosario Valentín
Diseñadora guías educativas

Dr. Aleida Báez Falcón
Revisión del diseño de las Guías educativas
Asistente Administrativo IV

Lisa Ortega Pol
Educadora de Museo

Chakira Santiago Gracia
Registradora de colecciones

Jessica Valiente Rivera
Bibliotecaria

Mariela Collazo Heredia
Auxiliar de Investigación

María Victoria Sepúlveda
Auxiliar de Investigación

John Betancourt
Fotógrafo

Mellon Foundation

MAHA
MUSEO DE HISTORIA
ANTROPOLOGÍA Y ARTE

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO • RECINTO DE RÍO PIEDRAS • 1903 •