

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA

DE MEXICO

PSICOLOGIA Y EDUCACION ARTISTICA
EN MEXICO

TESIS PROFESIONAL
que para obtener el título de:
Licenciada en Psicología
PRESENTA
Graciela Caballero Hernández
Asesor: Lic. Alfredo Guerrero Tapia

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Facultad de Psicología
Dir. Dr. Juan José Sánchez Sosa

México 1988

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

INDICE

Introducción

I EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACION ARTISTICA EN MEXICO

- A. Evolución historiográfica de la Educación Artística en México 9
- B. Programa Nac. de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Ley Federal de Educación 29
- C. Planes y Programas de Escuelas de Arte oficiales 34
- D. Organización y Administración actual de la Educación Artística en México 36

II PROBLEMAS TEORICOS Y PRACTICOS DE LA EDUCACION ARTISTICA

- A. Problemas teóricos
 - 1. Naturaleza, fines e importancia del Arte 39
 - 2. Posiciones respecto a la Educación Artística 47
 - 3. Arte y Educación 53
 - 4. Incorporación de la Educación Artística a la Educación básica 62
- B. Problemas prácticos 73

III EL PAPEL DE LA PSICOLOGIA EN LA EDUCACION ARTISTICA

- A. Teorías psicológicas 80
- B. Relaciones entre la expresión artística con otros procesos psicológicos 121

IV REPORTE DE LA INVESTIGACION 164

V ALTERNATIVAS

- A. El Arte como medio de enseñanza 199
- B. Incorporación de la Educación Artística a la Curricula de la Educación básica 209

Conclusiones

Apéxos

Bibliografía

INTRODUCCION

La comprensión del mundo es uno de los fines principales de la Educación; pero esta preocupación se traduce, la mayoría de las veces por enunciaciones o explicaciones abstractas, de principios supuestamente universales, o por utilitarismo estrecho, igualmente inadecuado para responder a las interrogantes de jóvenes espíritus enfrentados con lo real o curioso de su propio destino.

El hombre en su continuo despertar y transformar su medio, su cultura, logrando algo que le satisface lo lleva a crear procesos corriendo el riesgo de que lo lleven a una inercia intelectual y apatía moral por el hecho de ser tentativo. Desea transformar las cosas olvidando sus sensaciones. Cada época en la historia lo ha marcado el hombre con innumerables hechos y acciones motivadas por su pensamiento. Ha recreado y renovado su experiencia y fabricado su historia, y además la ha transmitido, ha sido producto de su necesidad de expresión.

La Educación es la necesidad más urgente para enfrentarnos a una sociedad cambiante, ante un hombre con necesidad de realizarse, de sobrevivir ante un medio competitivo de lucha constante y destructiva. Para ello la Educación debe verse como proceso que satisface la necesidad natural de aprender y expresar, a la toma de decisiones, y la toma de conciencia. La Educación es el resultado del proceso histórico - social del hombre, porque éste transforma su entorno por la acción que ejerce en él y en sí mismo.

La expresión artística, es junto con la experiencia científica uno de los caminos que conduce a la percepción del mundo en su eterna novedad.

Tan necesario como desarrollar en el individuo la capacidad de pensar con lucidez, es desarrollar los poderes de la imaginación, esta imaginación que es uno de los grandes resortes de la invención científica, así como la fuente de la creación artística.

La concepción de Arte - Educación - Sociedad surge a partir de la necesidad de seguir profundizando tanto en la polémica existente sobre la concepción y manejo del Arte dentro de un determinado sistema social, como en la búsqueda de alternativas de vinculación entre la producción artística y los procesos de sistematización de una disciplina; estos responden al conocimiento de las Leyes que rigen el desarrollo evolutivo y psicofisiológico del ser humano.

Es aquí en la búsqueda de una Educación artística que propicia que el individuo cree sus propias fórmulas artísticas, sus propios modelos estéticos, y en suma, se dé un lugar a una identificación del artista con su propia obra de arte, en donde se integran 3 aspectos: Arte, Educación y Sociedad, ya que para que este fenómeno educativo se dé, se requiere de un sistema social que favorezca las condiciones de desarrollo de seres no alienados, sino capaces de pensar por sí mismos, íntegros.

Dentro del Sistema Educativo Nacional se han hecho intentos de que la Educación artística no quede relegada; sin embargo, el funcionamiento de este sistema está respondiendo a exigencias de tipo económico - social; en donde se generan contradicciones que en la práctica han sido bastantes difíciles de resolver.

El Sistema Educativo Nacional pretende teóricamente proporcionar una formación integral al alumno, pero sus funciones reproducen las de cualquier sistema educativo tradicional, en donde lo más importante es que el individuo se incorpore al Sistema productivo, para lo cual sólo se requiere que éste desarrolle dentro de una cultura enajenante que divide en su vida cotidiana, por un lado en los quehaceres productivos, los cuales son esencialmente considerados como trabajo impuesto que abarca todo aquello que esté relacio -

nado con su profesión, ocupación, quedando un mínimo espacio para el tiempo libre, creativo, en cual quedarían incertas las actividades artísticas.

La Educación Artística por tanto, ha sido enfocada principalmente a los ratos libres o a tiempos de ocio; esto orilla a las actividades artísticas a ser contempladas como pasatiempo más que como una profesión, dejando a un lado la necesidad que tanto el niño como el adulto tienen de expresar su creatividad a través del Arte de una manera permanente.

La capacidad de expresión artística ha venido siendo un don destinado a aquellos que sí han podido destacar; a aquellos que después de dedicar la mayor parte de su vida al aprendizaje de su rama artística han logrado un reconocimiento social por sus obras; es este fenómeno sólo el que debe tomar en cuenta la Educ. artística, o bien existe la alternativa de considerar que todo individuo potencialmente tiene la capacidad de crear?

SI la Educación Artística se debe ocupar en uno de sus aspectos por el desarrollo de la creatividad ¿ En qué campos se puede abordar ésta? Hay una necesidad de ampliar el "Universo estético", ya que éste ha sido enfocado básicamente al campo del Arte, cayendo en un reduccionismo, puesto que desde estos campos se puede llegar a la consecución estética dentro de la vida cotidiana de cada ser humano.

Si la estética se puede enfocar a este nivel, es probable que las actividades artísticas (música, danza, expresión dramática, dibujo, literatura) se incorporen a la vida cotidiana del niño y del adulto.

El Arte y la Cultura se entienden como lugares en los cuales mediante la representación o reelaboración simbólica de nuestra vida social, buscamos la comprensión, re-

producción y transformación de la misma. Promover actividades artísticas, fuera del trabajo, en los centros laborales, en los centros sociales.

La Escuela Institucionalizada ha estado alejada del proceso de enseñanza de los artesanos, encerrada en su posición como única fuente de conocimiento y no ha sabido recoger su saber. Es este, un reto para la Educación artística; el de establecer la relación entre los movimientos populares de Arte que surgen a partir de tradición, y el Sistema Escolarizado de Educación artística y de Educación básica.

La Educación Artística, así entendida por aquellos que a lo largo de su trabajo han tenido un estrecho eslabón con el Arte y la problemática educativa, no puede estar tan escondida de la formación básica del niño, de la vida cotidiana del hombre. A nivel de la sensibilidad, para tener oportunidad de conocer sus posibilidades de realizar en aquellos aspectos del Arte por los cuales siente interés.

Ver el Arte como posibilidad humana de realizar actos creativos por parte de la humanidad, es una gran meta para estos tiempos (CNTE, 1982; Faure, 1973; Pérez, 1982).

De acuerdo a lo anterior, y al estudio del Módulo del Área de Psicología educativa del Sistema de Universidades Abiertas, el propósito del siguiente trabajo intitulado "Psicología y Educación Artística" es reflexionar acerca de la Situación actual del Sistema Educativo Nacional Mexicano del nivel escolar básico de la educación formal, a la luz de la Educación artística y de la Psicología; con esto no se pretende limitar la posibilidad de abordar otros niveles educativos como serían el preescolar, el no formal, el extrac escolar, el especial. Se eligió el nivel escolar básico como se hubiera podido elegir algún otro nivel, aunque el nivel básico es un período formativo importante para el niño en toda su personalidad, fundamental para el comportamiento futuro de él, como del país.

No se pretende, del todo, llegar a una conclusión, sino más bien dar un panorama general del estado actual de la Educación artística en México y su relación con la Psicología, confirmando con ello posturas y planteamientos expuestos por varios estudiosos del área.

Los subtemas considerados no agotan el propósito del trabajo, pero si se pretende despertar el interés ante la gama de aspectos que debe considerar el Sistema Educativo Nacional a nivel básico.

La información se organizó en 5 Capítulos, donde el 1° de ellos trata acerca del estado actual de la Educación artística en México, abordando su Historia, los Planes y Programas nacionales y artísticos así como su organización actual.

En el Capítulo II se tratan los problemas teóricos y prácticos de la Educación artística, considerando en los primeros; las definiciones, fines, importancia, diferencias y relaciones del Arte y Educación; y como uno de los subtemas más importantes, la incorporación de la Educación artística a la educación básica. En cuanto a los problemas prácticos se tratan, la político, económico, social, magisterial, educativo y psicológico, y se tratan como prácticos porque se especifican en sí en donde radican las limitaciones y las posibilidades de cambio, de una manera más concreta, por su aplicación.

Como Capítulo III se considera el Papel de la Psicología en la Educación artística; no se profundiza en sí en ningún aspecto psicológico ni en ninguna actividad artística especial, sino más bien se da un panorama general de diversos aspectos psicológicos a incluir en el análisis del contenido, desarrollo y aplicación del Sistema educativo a nivel básico; para abarcarlo se clasificó en dos apartados: Teorías psicológicas, intentando vincular la Psicología y las expresiones artísticas (danza, teatro, música, dibujo, literatura, poesía y escultura) y un segundo apartado intitulado, otros procesos psicológicos (imaginación, creatividad, sensibilidad, expresión, observación, ver, relajamiento,

pensamiento, tiempo, emociones, miedo, sueños y enseñanza - aprendizaje).

El Capítulo IV incluye el Reperto de la Investigación, recopilando, en cuadros de trabajo, la información obtenida a través de entrevistas a los personajes involucrados en las Instituciones de Arte y en el Arte mismo; se hace un análisis cualitativo, comparando y estableciendo las afirmaciones y negaciones ante las preguntas planteadas.

En el último Capítulo (V) se tratan las Alternativas con respecto a la Educación artística y al Sistema Educativo; se incluye el Arte como medio de enseñanza; la incorporación de la Educación artística a la Curricula de la educación básica, deseando continuar el estudio para futuras oportunidades.

Se anexan los formatos de los cuadros de trabajo para recibir la información obtenida de las entrevistas, así como el contenido de las entrevistas, y también información acerca de Planes y programas.

Toda la información se obtuvo de Bibliografía, de revistas especializadas en el área, de fuentes periodísticas, radiofónicas y televisivas; así como de la aplicación de entrevistas. Las ilustraciones, la propaganda artística, los comentarios editoriales y encabezados periodísticos intercalados en el trabajo se presentan con el fin de fundamentar, amenizar, ilustrar y cambiar la forma estereotipada de trabajos ya conocidos; las fuentes de referencia son de folletos de diversos países que pudieran ser recortados para obtener las ilustraciones. Las referencias periodísticas son de Excelsior; las fuentes radiofónicas y televisivas son del Canal 11, 9 y de Radio Red, todo esto con el fin de ampliar los criterios y comentarios sobre el tema.

También se encuentran cuadros sinópticos con el fin de agrupar información y facilitar la reflexión. Además se incluyen una serie de preguntas que motivarán la lectura,

el análisis, la reflexión, y en algunos casos la interrogante en los aspectos tratados, involucrando así al lector en el tema.

Se pueden reflexionar aspectos tales como: La falta de política artística acorde con el desarrollo del país, la falta de relación entre el Régimen de Gobierno y la Reforma educativa; la poca o nula participación de la Educación artística en los saleres de clases, tanto a nivel curricular como psicológico para el desarrollo integral del individuo. La necesaria transformación de estructuras políticas, sociales y económicas para integrar la Educación artística a nivel escolar básico de la educación formal. La importancia del Arte para desarrollar las potencialidades del niño normal, así como el Arte siendo un medio de comunicación y de expresión considerando las etapas evolutivas y del pensamiento niño. El desarrollo de la creatividad, el mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje y de sus técnicas; la solución a tantas limitaciones educativas e individuales. La necesaria organización y administración educativa para mejorar los contenidos en Planes y Programas educativos a nivel básico formal.

Y muchas otras reflexiones que quexan a juicio del lector, de sus inquietudes.

Las limitaciones para elaborar y desarrollar la Investigación radicaron en la poca información sobre Educación artística de México, teniendo la necesidad de recurrir a fuentes que trataban el tema en general. También el poco o nulo o mal conocimiento adquirido sobre algunos aspectos psicológicos y sobre teorías, impidieron continuar lecturas fructíferas que pudieran haber fundamentado el tema en otros aspectos.

Ahora es momento de iniciar la lectura de este trabajo, reflexionar, analizar, dudar, comparar, negar o afirmar, en ocasiones concluir; pero nunca pasar la posibilidad de encontrar algo nuevo que lleve a solucionar un problema actual, complejo, real y social como el que aquí se plantea.

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

SEP

SUBDIRECCION GENERAL
DE EDUCACION E
INVESTIGACION ARTISTICAS

CONVOCAN

A las personas interesadas en realizar estudios de educación artística en las áreas de DANZA, TEATRO, MUSICA Y ARTES PLASTICAS que se imparten en las ESCUELAS PROFESIONALES, CENTROS DE EDUCACION ARTISTICA Y ESCUELAS DE INICIACION ARTISTICA, a efectuar los trámites de admisión para el ciclo escolar 1987-1988 que se iniciará el próximo 2 de septiembre de 1987.

Para toda información relativa a los requisitos de ingreso, carreras y cursos que se ofrecen, así como para efectuar los trámites de admisión, acudir al Centro de Admisión mandado por el INBA en la parte posterior del Auditorio Nacional (dentro de las Escuelas de Danza) del 1.º de julio del año en curso, de las 10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00 hrs., de lunes a viernes. Informes a los teléfonos 598-4807 y 598-4855

CAPITULO I EL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACION ARTISTICA EN MEXICO

A. Evolución historiográfica de la Educación Artística en México

Siglos XVI, XVII

En el Calmecac y Tepshecalli se impartía educación estética como un proceso de formación guerrera, religiosa, científica y artística para castas nobles y guerreras. Por su carácter bélico y religioso poseían un sorprendente nivel artístico y científico. Ya se hablaba de una necesidad de expresión artística para manufactura de instrumentos musicales para ceremonias religiosas, así como atenciones y centros ceremoniales.

Durante la Época Colonial hubo gran influencia de la Iglesia sobre el desarrollo de las culturas prehispánicas, debido a la Conquista por los españoles; se caracterizó este período es que su Arte y Educación artística eran para el servicio y fines de unas cuantas y para la catequización del pueblo indígena. Los maestros de Arte eran extranjeros con políticas discriminatorias hacia la población indígena. Se construyeron templos, monjes, escuelas, talleres donde ya se hablaba de la enseñanza artística al estilo europeo.

Fray Pedro de Caste funda la 1ª Escuela de Artes y Oficios con el fin de encuzar la educación a la construcción de conventos, Iglesias, Capillas. Se eliminaban violentamente nuevas formas de expresión, suprimiendo y reprimiendo un Arte aborigen, utilizando técnicas meramente dominantes sin buscar el Arte como medio de expresión humana.

Los temas religiosos y artísticos se mezclaban con danzas e imitaciones, con el fin de comunicar.

10

El teatro se utilizó como medio para la conquista espiritual en atrios, claustros, conocido como teatro catequístico.

Se buscaba una referencia de identidad para lo mexicano con San Juan de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, entre otros.

Siglo XVIII

Proliferaron artistas autodidactas creándose por necesidad una Escuela de Bellas Artes - Taller de Grabado - en 1779 - 1781; por decreto de Carlos III se creó la Real Academia de las Tres Nobles Artes (1783).

Con la expresión barroca nace la idea de libertad, exaltaban emociones y sentimientos. Nace contra la sociedad desajustada el rococó, con su reflexión analítica, su serenidad, medidas de prudencia naciendo una depresión y frivolidad. José Fernández de Lizardi nacia como deseo a una transformación social crítica.

Durante la Independencia, debido a las luchas y pugnas entre los grupos de poder, se reflejó un estado crítico en la Educación artística. Aún así no se pudo evitar la manifestación artística como necesidad humana.

Vino la Epoca de la Reforma, la separación de la Iglesia y el Estado. Las Leyes de Reforma en 1859. La nueva Ley de Instrucción Pública en 1869, la creación y definición de las escuelas de Arte abrieron nuevas expectativas a la Educación artística. Se estableció como principio y metas educativas, el método científico y un Plan Integral

dejando a un lado dogmas y fanatismos.

Con el Presidente Antonio López de Santa Anna la educación pasa a corporaciones religiosas; con Benito Juárez la Educación primaria pasa a manos del Estado, sin incluir a la Educación Artística, quedando a criterio del Profesor en Instituciones especializadas.

En 1868 se creó el Conservatorio Nacional de Música con técnicas europeas en retardo. Se aclararon ideas políticas, culturales, pedagógicas y artísticas. Se organizó esencialmente la Educación hacia las masas con un pensamiento liberal. Los maestros eran improvisados.

Llega la Época Porfirista. Debido a la irrupción en el poder de Porfirio Díaz en 1876 se estanca la transformación social, económica, política y educativa. Tanto la Educación como el Arte se europeizaban. En 1883 se abrió la Dirección Gral. de Instrucción Primaria para el D.F. y territorios; donde se organizaban la enseñanza de canto, dibujo, danza y teatro para popularizarlas. En 1892 se incluyó por 1ª vez en el Plan de Estudios de la Escuela Normal (3º, 4º y 5º) la Educación Artística. Persistiendo a pesar de los programas europeizantes, maestros improvisados.

Además surge una romantización que impedía aflorar asuntos reales, con su estrecho concepto de vida, concepciones, actitudes, ideas y menciones limitadas.

Siglo XX. Época Postrevolucionaria

La Revolución Mexicana vino destruyendo estructuras de la dictadura porfirista. Por la Constitución de 1917 en Querétaro se le asigna a la Educación un carácter social y un sentido socialista.

De 1920 a 1924 se creó la Secretaría de Instrucción Pública, siendo José Vasconcelos

cales el Ministro de Educación y el Presidente de la República Álvaro Obregón; se impulsó el Proyecto educativo y cultural, se estableció una política cultural nacionalista con unidad social, rompiendo con todo molde curricular. El Arte, las Escuelas de Arte y la Educación Artística sufrieron transformaciones notables.

Se incluyó un Departamento de Bellas Artes con secciones escolares para cada área artística.

Sobre la Década de los 20's en la actividad artística escolarizada y extraescolar se diseñan programas para la docencia y didáctica en las especialidades artísticas. Se implantó el Método Best en dibujo descartándose por no poseer el valor educativo esperado. Para impulsar la memoria visual, la creatividad y el valor psicopedagógico se implantó "Dibujo de la libre expresión"

En cuanto a los contenidos literarios de esos años, estaban los dramas de la Revolución Mexicana iniciándose un destino artístico con gran futuro. Nace el Teatro de la Revolución con letras y políticas. En 1928 nace el Teatro Ulises de un grupo experimental; en 1929 nace la Comedia Mexicana, que hasta nuestros días han persistido.

En cuanto a Música, los niveles escolares musicales eran: escolarización, profesional y extraescolar o no formal. Se buscaba abastecer a toda la primaria de maestros de música para inculcar la música a la Educación general, para ello se promovió y fomentó todo medio auxiliar.

Durante los años 30, para evitar improvisación de maestros se prepararon éstos en el dibujo, música, teatro y danza.

El Estado retomó el ideal político revolucionario, adquiriendo la educación expresión jurídica, reformando el Art. 3º Constitucional, sentándose que el Estado sería el que impartiera, planifique, oriente la Educación pública en sentido social. Orientándose la Edu-

cación Artística y las tareas hacia una Identidad Nacional. Para este período ya se había creado la SEP y El Departamento de Bellas Artes, que albergaba obras selectas de Arte tornándose elitista con actividades distintas a las realidades del país. Viene un utilitarismo del Arte y se falsifica lo artístico.

A mediados del siglo y antes de los 70's no se dieron avances significativos que transformaran las condiciones sociales de la Educación Artística en México. Se le dio mayor impulso al desarrollo económico, industrial y tecnológico, iniciándose movimientos de oposición artísticos - culturales independientes.

Se crea por decreto el INBA cuyos objetivos eran: difundir, promover, fomentar grupos artísticos profesionales y educación artística a todos los niveles. (1947).

En los 60's se impulsa la promoción y difusión artístico - cultural donde participan la Federación, Gobiernos de los Estados Y Universidades Públicas de México, donde patrocinaban, formaban y presentaban orquestas, coros, compañías de danza y teatro, galerías, talleres artísticos.

Con respecto al Teatro se realizó lo siguiente:

En 1942 inicia el Teatro infantil en la Cd. de México a través de la Dirección de Educación Extraescolar y Estética.

En 1934 hubo un convenio para que cada año hubiera teatro infantil.

En 1946 con la creación del INBA se reforma el Teatro, se centra en actividades como: Teatro infantil en escuelas de Arte Dramático en la capital y provincia.

En el año de 1948 creación de la escuela de Teatro Guiñol.

En el año de 1953 una sección de Teatro foráneo por el INBA fortaleciendo el Teatro experimental.

En 1954 aparece el Teatro en Coapa para la formación integral del adolescente (Tea-

tro Estudiantil).

En 1955 Es la primera temporada de Teatro Estudiantil apoyado por la UNAM.

En 1958 construcción de salas por el IMSS de teatro. Surgen dramaturgos jóvenes: Hugo Argüelles, Emilio Carballido.

En 1964 retorna el Teatro de masas dirigido a la niñez. Obras de Literatura Universal se dirigen hacia el teatro en la Educación Secundaria. Se amplían temporadas de teatro escolar dirigido a niños de todos los niveles de Educación Básica, a jardines de niños; se consideraban temas de los contenidos de los programas de Educación preescolar para musicalización y desarrollo de juegos escénicos. Se aplicó la ronda infantil para sensibilizar y favorecer al niño en el desarrollo armónico de su personalidad. Integrar el teatro socialmente.

En 1965 se funda el Centro de Teatro Infantil que tenía como objetivo lograr por técnicas pedagógicas activas que los niños, con su espíritu teatral, en cuenta que representan todo lo que perciben por medio de los sentidos, participen como protagonistas integrales en el fenómeno teatral. Desarrollar la creatividad del infante, descubrir y encauzar las aptitudes latentes en su personalidad, actualmente ya no existe este Centro.

Llega el Teatro Escolar donde el Estado es el que patrocina con fines educacionales, para los alumnos preescolares, primaria y secundaria.

Con respecto a la Música se logró de 1934 a 1940 durante el Período de Lázaro Cárdenas orientar el Arte según la política seguida por la SEP, buscando inculcar al niño, desde la primaria, elementos musicales nacionales y de todo el mundo.

En 1938 se decretó a la música como enseñanza obligatoria, aunque ha sido meramente simbólica por la deficiencia en la preparación de los maestros especializados en ello.

Los Proyectos fueron muchos, pero insuficientes para la gran población infantil

y sus necesidades. Los contenidos variaban dependiendo de propósitos y del énfasis de una ideología dominante. (Ver cuadro 1). (Orozco, 1982; Hernández, 1982; Dultzin, 1982; Nuñez, 1982; Leyva, 1982).

En los Años recientes

"Cuestionable todo esto, por no ser justificables mientras no sean regímenes por un programa unitario de Educación Artística cultural que responda y satisfaga la totalidad de las necesidades de Educación, expresión y producción estéticas de los mexicanos". (1er Seminario, 1976).

De los años de 1970 a 1980 en cuestiones de Arte, en Música y Teatro se tiene que: En 1971 llega una nueva concepción escénica, se inaugura la Ofna. de Fomento de Teatro educativo.

En 1972 se funda la Compañía Nac. de Teatro y el Centro de Arte Dramático (CADAC). Se inicia la temporada de Teatro para escuelas primarias y secundarias por la Dirección Gral. de Educ. Preescolar Primaria y Secundaria a través de la Ofna. de Relaciones públicas y culturales, el INBA y el Departamento de Teatro escolar.

En 1973 se crea el Teatro Popular de México para ponerlo al alcance de clases populares. Desapareciendo el Programa el 1976. La SEP organiza equipos de maestros y especialistas para elaborar libros de texto gratuitos en las áreas de educación artística física y tecnológica a nivel primaria. Se fundamentaban en programas progresistas.

Se crearon auxiliares educativos que contenían temas tales como: el desarrollo de las capacidades perceptivas y de ejecución (actuar, captar, escuchar, producir, observar, realizar, sentir, proyectar, analizar, elaborar objetos), rompiendo con esto la adquisición de modelos estereotipados.

El CEMPAE (Centro para el estudio de medios y procedimientos avanzados en la Educación) crea 6 libros como contribución a la Reforma educativa. No se pretendía formar

CUADRO 1

Tradicionalistas o conservadores	Progresistas o liberadores
Europeizante y Norteamericana	Concepciones modernas pedagógicas y Psicología Infantil
Solo Festivales y coros	Nivel formativo
Música como fin en sí mismo	Música como medio
Instituciones privadas y estatales	Educación en masa
Alto costo	
Acción limitada	

(Dultzin, 1982)

músicos ni especialistas. Se buscaba no crear horas extras sino horarios dentro de la formación del estudiante, tales como 15 a 20 minutos diarios.

Se creó y estructuró la "Creación Artística Comunitaria" buscando a los sectores populares, particulares y familiares; el lenguaje artístico como medio para el conocimiento y comprensión de sí mismo, de su comunidad y realidad, integración consciente a la sociedad. Pero se suspendió por el riesgo de salirse de lo establecido y crear conciencia. Buscaban descentralizar la cultura. Se estructuraron cursos y talleres, unidades de iniciación donde el niño identificaba el lenguaje artístico por necesidad. Al inicio fueron los enfoques progresivos, pero como el profesorado no estaba preparado tuvieron que enfocarlo tradicionalmente.

En 1976 se aprueban las bases para la creación de los Centros de Educación Artística (CEDART).

En los últimos 30 años la Educación Artística se ubica en una política de contextos de valores psicopedagógicos para una Educación por el Arte. El INBA y la SEP adoptan los anteces del sexenio en cuestiones de política, de los eventos culturales, filosofías, actualización de los medios masivos de comunicación y de la Tecnología. Crean para los Maestros de Educación Artística la Dirección Gral. de Servicios Escolares, Coordinación de Educación Artística ahora conocida como Subdirección Gral. de Educación e Investigación Artística del INBA y de la SEP y los Asuntos Académicos. Se fundan nuevas escuelas profesionales artísticas. Los Planes y Programas se revisan, reestructuran y reforman.

Se convoca al 1er Seminario Nacional sobre formación de profesionales de Arte a las instrucciones profesionales e Instituciones profesionistas tratando aspectos tales como: la vinculación de la Educación Artística escolarizada en el Sistema Educativo Nacional; la unificación de niveles académicos de Arte con equivalentes en el Sistema Educativo Nacional; la profesionalización; la formación de docentes de Educación artística para

MUSICA

Orquesta de Verano del ISSSTE

Director: Fernando Latorre
HEVULLTAS, MOZART y CHAIKOVSKI
Director habido: González Rovous
 Hlawańska-Franke y Brito, *piano*
SALA OLLI YOLITZLI
 Periférico sur 5141, Col. Lázaro Cárdenas
HOY MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO / 20:30 hrs.
 Informes: tel. 573-3363

AUDITORIO ALEJO PERALTA I.P.N. ZACATENCO
 Unidad Cultural Jaime Torres Bodet
MAÑANA JUEVES 6 DE AGOSTO / 20:00 hrs.
 Informes: tel. 575-4073

TEATRO DE BELLAS ARTES
 Av. Juárez ext. Eje Central Lázaro Cárdenas
VIERNES 7 DE AGOSTO / 21:00 hrs.
 Informes: tel. 512-2633

Arturo Uruchurtu *piano*

HAYDN, BACH, CHOPIN y BRAHMS
SALA MANUEL M. PONCE
 Periférico de Bellas Artes
MAÑANA JUEVES 6 DE AGOSTO / 20:30 hrs.
 Informes: tel. 512-3333

Concertistas de Bellas Artes

Jorge Nohi, *piano*
 CHOPIN, ALBENIZ, PONCE y LISZT
FOLYORUM CULTURAL SIQUEIRAS
 Interiores y Fidejella
HOY MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO / 19:00 hrs.
 Informes: tel. 519-4119

ISSSTE Tania Libertad

Director musical: Julio Higuera
Intérprete: Chelín Chelín y sus Tres Caballeros
CINTEORIO NACIONAL
 Periférico y González Robles y Frayutes
MAÑANA JUEVES 6 DE AGOSTO 20:30 hrs.
DOMINGO 9 DE AGOSTO / 17:00 y 20:30 hrs.
 Informes: tel. 520-8979 y 512-3363

LITERATURA

ISSSTE Literatura histórica, testimonial o política

Participantes: Noh Jitric, Eduardo Milán, José Luis Quintavros y Eugenio Aguirre
Moderador: Eduardo Milán
Lector: Carlos Mata Puga
 Se leerán fragmentos de la novela "González Guerrero"
Música: Eblim D'ochel
MUSEO NACIONAL DE ARTE
 Tepetitl, Centro
HOY MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO / 19:30 hrs.
 Informes: tel. 512-3224

JUEVES ESPECIALES
Duonovelas de Adela Fernández
Comentarios de Orlando Ortíz
SALA MANUEL M. PONCE
 Palacio de Bellas Artes
 Av. Juárez ext. Eje Central Lázaro Cárdenas
MAÑANA JUEVES 6 DE AGOSTO / 19:30 hrs.
 Informes: tel. 512-3333

LITERATURA VENEZOLANA ACTUAL Poesía

Participantes: José Balza y Alma Sopóvilva
MUSEO RUFINO TAMAYO
 Helguera y Gandhi, Bosque de Chapultepec
MAÑANA JUEVES 6 DE AGOSTO / 18:00 hrs.
 Informes: tel. 231-0320 y 231-6523

ATP Seminario de Traducción del y al eslovaco

Por: Katarina Jukova
ASOCIACION DE TRABAJADORES PUNTALES
 Av. Piedad del ICH
DEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE AGOSTO
 Informes: tel. 521-0187 y 521-1654

DANZA

CICLO DANZA '87 Grupo módulo dancística

Dirección artística: Eva de Kalliz
TEATRO DE LA DANZA
 Detrás del Auditorio Nacional, Bosque de Chapultepec
MAÑANA JUEVES 6 DE AGOSTO / 20:30 hrs.
DOMINGO 9 DE AGOSTO / 12:00 hrs.
 Informes: tel. 520-8970 ext. 514

Ballet Folklórico de México

Dirección general y coreografía: Amparo Hernández
Dirección artística: Norma López Hernández
TEATRO DE BELLAS ARTES
 Av. Juárez ext. Eje Central Lázaro Cárdenas
MIÉRCOLES / 21:00 hrs.
DOMINGOS / 9:30 y 21:00 hrs.
 Boletos en las taquillas del teatro de Bellas Artes y agencias de viajes
 Tels.: 529-1701, 529-9320, 529-6399 y 529-7405

CINE Madre Juana de los Angeles

Dirección: J. Kawolnoicz
MUSEO ESTUDIO DIEGO RIVERA
 Diego Rivera ext. A Mexika, Col. San Ángel
HOY MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO / 18:00 hrs.
 Informes: tel. 512-3363

BELLAS ARTES EN RADIO El nuevo canto español

XEBA, Radio 13
VIERNES 7 DE AGOSTO / 22:30 hrs.
XEB México Internacional
DOMINGO 9 DE AGOSTO / 20:00 hrs.

TEATRO INFANTIL

DIRECCION DE TEATRO CENTRO DE TEATRO INFANTIL

Caricatura teatral para niños
Dirección artística: Sylvia Guzmán y María Domínguez
TEATRO INDEPENDENCIA
 Periférico Sur y San Jerónimo
SABADOS Y DOMINGOS / 11:00 y 12:30 hrs.
 Informes: tel. 595-2117
TEATRO ESTUDIO G, A.C.

Textos y dirección: Raúl Falco y Juan José Gurrola
TEATRO EL GRAHERO
 Detrás del Auditorio Nacional, Bosque de Chapultepec
SABADOS Y DOMINGOS 12:00 y 13:00 hrs.
 Informes: tel. 520-4231

TODO SUCEDE EN UNA NOCHE

Escritura de: Juan José Hiraldo
Con: Denia Vargas, María Laitón, Alejandra Domínguez y Miguel Ángel Chávez
Coreografía: Teresa Gutiérrez Sánchez y Alberto Huesca
Dirección artística: Juan José Hiraldo
TEATRO DEL BUCQUE
 Auditorio Nacional, Bosque de Chapultepec
SABADOS Y DOMINGOS / 12:00 hrs.
 Informes: tel. 520-4232

Yo lo quiero, tú no quieres o yo estiré y bien

Textos: (T) (T) (T)
Escritura: Humberto Viera
Escenografía: Alejo Higuera
Dirección y coreografía: Guillermo Serrit
TEATRO ESTUDIO G, A.C.
 Dr. Mora 7, Centro
SABADOS / 11:00 y 13:00
DOMINGOS / 13:00 hrs.
 Informes: tel. 512-3373 y 510-2793

los diferentes niveles de Educación Nacional.. Llegando a la conclusión de que la Educación Artística merece igual atención que la educación tecnológica, científica y humanística.

También durante 1976 se aludía que el Art. 3º establecía que la Educación propiciaría la formación integral del ser humano, y aún así quedaba relegada la Educación Artística tanto por falta de preparación de docentes como por la inconsistencia de Planes y Programas. La Educación artística escolarizada no ha sido planificada según las necesidades del país y se descuidó la Educación Artística extracurricular. No había reconocimiento oficial de Escuelas de Arte; no cumplía en elumnado con Servicio Social permanente para divulgar el Arte a los diferentes sectores; el Arte no ha usado adecuadamente los medios masivos de comunicación lo que ha provocado perversión del gusto y penetraciones ideológicas extranjeras; no hay política acorde con las realidades y necesidades del mexicano. Hay una comercialización de valores estéticos y colonización cultural, no existe una correspondencia con la Reforma educativa y el Régimen de Gobierno.

Entre las muchas y variadas metas en Educación Artística estaban: fomentar la actitud crítica del alumno; llegar a todas las esferas socioeconómicas; formar individuos capaces de participar en la transformación del país; conservar tradiciones y costumbres nacionales, Planes y Programas de Arte según avances pedagógicos científicos; fomentar investigación y profesionalismo; propiciar contacto físico y social, evaluaciones sistemáticas, mayores presupuestos, crear centros artísticos, revalidar estudios, incrementar plazas, implementar el Arte a varios niveles. (1º Seminario, 1976) (Ver cuadro 2).

En 1978 los niños reciben en su propio centro educativo el programa "Teatro a la Escuela".

Para 1980 se crea el Centro de Documentación e Investigación para la Educación

Contenido del 1º Seminario Nac. de profesionales y docentes de Arte. 1976

Fines del Seminario	- Articular Ed. Artística escolarizada dentro del SEN. - Unificar niveles académicos de Arte equivalentes al SEN. - Profesionalización de egresados de los Escuelas de Arte. - Formar docentes de Ed. Artística a todo nivel del SEN.		Temas abordados	+ Definición y objetivos de Ed. Artística. + Lineamientos generales sobre Planes y Programas de estudio. + Metodología y didáctica especiales + Administración de Esc. de Arte a Nivel medio Superior. + Actualización y mejoramiento profesional. + Formación de docentes a todo Nivel.		
	Definiciones	Planes y Programas		Metodología	Administración	Actualización
Desarrollar creatividad, expresión y comunicación.	Promover motivación a todo nivel para sensibilizar.	Rescatar los métodos y didáctica a la Ley Federal de Educación.	Crear más escuelas de Arte por las necesidades regionales y nacional.	Mejorar y actualizar a los profesores.	Fomentar docencias de Arte.	
Fomentar actitud crítica del alumno por expresión artística.	Conservar tradiciones y costumbres artísticas Nacionales.	Respetar la individualidad artística del educando.	Examinar concepto de autoridad, lineamientos.	Análisis crítico de la realidad artística.	Usar el Sistema Educativo abierto.	
Contribuir a la formación integral con igual rango que los otros cursos SEN.	Diseñarlos según avances pedagógicos y científicos.	Contacto del educando con su ambiente físico y social.	Fortalecer responsabilidades participativas de la comunidad.	Participación política, económica y social del país.	Reconocimiento de Título según la Ley.	
Llegar a todos los niveles socioeconómicos.	Concretados, materias y objetivos suficientes según Ley Federal Educación.	Fomentar recursos y capacitación.	Representante con carácter consultivo.	Trabaja según la especialidad.	Consejo de la docencia según la necesidad del país.	
Concientización del medio y de su transformación.	Fortalecer la Educ. Artística escolarizada.	Intercambio y renovación nacional e internacional.	Dotar presupuesto capacitar docentes técnicos y admn.		Intercambio Cultural Nacional e Internacional.	
Abarcar todos los niveles del SEN.	Formar instructores de Arte a corto plazo.	Investigación permanente.	Presupuesto manejado por los Instituciones responsables.		Revistas y Publicaciones de información.	

Artística por el INBA.

En ese mismo año se crearon publicaciones como: "Historia de la Educación Artística en México" y "Ver y Aprender" que completaban los objetivos deseados. Se crearon programas de televisión hacia la sensibilidad artística. Se parte no de las Artes en sí, sino de las necesidades del niño y de cada etapa evolutiva. Dentro de sus objetivos se encontraban: sensibilizar al niño de expresiones sonoras capaces de observar y emitir creando, interactuando directa y realmente con el mundo que le rodea. Promover el conocimiento y dé apoyo a otras materias logrando así una integración y comunicación en su medio. Los libros se dieron a conocer después de tres años de elaborados quedando sólo como consulta por el poco acceso dada la reforma educativa.

Como soluciones se dieron: Darle mayor peso e importancia a la Educación Artística dejándola de ver como entretenimiento y de manera parcial; usar el Arte para fomentar actividades relegadas; darle mayor peso al desarrollo de la creatividad, intuición y capacidad crítica; analizar experiencias educativas diferentes realizadas por otros sectores de la población, enfoques diversos y de otros lugares del mundo; buscar diversos medios e mecanismos para desarrollar el % de capacidad intelectual humana que no ha sido empleado; iniciar en etapa temprana el desarrollo de las capacidades del niño para que enfrente la evolución de la humanidad lo más eficientemente posible; maestros conscientes y preparados, no minimizar el presupuesto; es necesario enriquecer y modificar los enfoques y planteamientos educativos actuales dando lugar a la educación artística, logrando con esto "La Mayor de todas las Artes; El Arte de Vivir" (Brecht). Llegando a alcanzar estos proósitos el año de 1982.

Ya sobre 1982 la Educación Artística se llevaba a cabo en sentido formal en Instituciones educativas; y de manera libre y extraescolar en la familia, a través de medios

II EPOCA

Servicios a la UNIDAD

Ciclo de Música Latinoamericana
 ARTISTA
 C.C.H. Arcaizotzaco
 ENEP - Zaragoza
 ENEP - Aragón
 ENEP - Itapalapa
 ENEP - Cuauhtlém
 ENEP - Zaragoza
 ENEP - Aragón
 ENEP - Itapalapa
 ENEP - Cuauhtlém
 ENEP - Zaragoza
 ENEP - Aragón
 ENEP - Itapalapa
 ENEP - Cuauhtlém
 ENEP - Zaragoza

Sandra Lohr
 Grupo Abusy
 Grupo Abusy
 Grupo Abusy
 Grupo Abusy
 Sandra Lohr
 Sandra Lohr
 Sandra Lohr
 Noemí y Daniel
 Noemí y Daniel
 Noemí y Daniel
 Sandra Lohr
 María Emilia
 Ricardo Villalón
 Noemí y Daniel

10. 3

JUNIO 1987

El arte del canto lírico para introducir al estudiante a la ópera, canciones sencillas y amorosas en los idiomas y el estilo que se presentará en Escuelas, Facultades, Preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades durante los meses de mayo, junio y julio.
 Para II, que le interesa este género musical, le ofrecemos la programación del mes de junio.

El 6 de junio se inauguró la exposición del Taller Infantil de Artes Plásticas (TIAP). Este taller lo imparten 30 docentes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en esa forma prestan su servicio social. En esa oportunidad se exhibieron más de 150 pintos que acuden los alumnos de la ENAP a la galería de la ENAP y los propios niños.

Taller Infantil

Ciclo de conciertos didácticos para introducir al estudiante a la ópera, canciones sencillas y amorosas en los idiomas y el estilo que se presentará en Escuelas, Facultades, Preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades durante los meses de mayo, junio y julio.
 Para II, que le interesa este género musical, le ofrecemos la programación del mes de junio.

Ciclo de Guitarra Clásica

DIA	HORA	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD
2	13:00		
3	11:00 y 18:00	Fac. Medicina	Raúl Gasca
5	12:00 y 17:30	Fac. Economía	Raúl Gasca
9	12:00 y 17:00	Fac. Ingeniería	J. Carlos Laguna
10	13:00	Fac. Ciencias	E. Velasco
11	11:00 y 18:00	Fac. Medicina	E. Velasco
12	18:00	Fac. Economía	E. Velasco
16	12:00 y 17:00	F.M. Veet. y Zoo.	E. Velasco
17	13:00	Fac. Ciencias	E. Velasco
17	11:00 y 18:00	Fac. Medicina	Marcelo Kayath
17	12:00	Fac. Economía	J. Miller y R.C.
17	17:30	Fac. Inc. Aud. JBS	J. Miller y R.C.
19	12:00 y 17:00	Fac. Ing. Anexo	R. Gasca
23	13:00	Fac. Ciencias	R. Gasca
24	12:00 y 19:00	Fac. Medicina	R. Gasca
24	11:00 y 18:00	Ing. Anexo	J. C. Laguna
26	12:00 y 17:00	Fac. Economía	J. Miller y R.C.
		Fac. Ciencias	J. C. Laguna
			J. Miller y R. C.

El 7 de mayo se suscribió un convenio entre la Secretaría General Auxiliar y el Instituto Nacional de Artes en la UNAM.

El arte del canto lírico para introducir al estudiante a la ópera, canciones sencillas y amorosas en los idiomas y el estilo que se presentará en Escuelas, Facultades, Preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades durante los meses de mayo, junio y julio.
 Para II, que le interesa este género musical, le ofrecemos la programación del mes de junio.

PREPARATORIA	ARTISTAS	PROGRAMA
Preparatoria # 2	Alicia Casante, Jorge Valencia y Arturo Nieto	Puccini, Rossini, Bizet y Verdi
Preparatoria # 4	Guillermina Higuera, Alfonso Navarrete y Roberto Bahuelas	Mozart, Verdi y Bóito
Preparatoria # 9	Alicia Casante, Jorge Valencia y Arturo Nieto	Torrobá Lehar, Vives, Grever y Del Moral
Preparatoria # 1	Guillermina Higuera, Alfonso Navarrete y Roberto Bahuelas	Cardillo, Talavera y Sorozabal
Preparatoria # 8	Guillermina Higuera, Alfonso Navarrete y Roberto Bahuelas	Mozart, Verdi y Bizet
Preparatoria # 5	Alicia Casante, Jorge Valencia y Arturo Nieto	Gounod, Puccini, Verdi y Bizet
Preparatoria # 6	Ma. Luisa González Tames, Flavio Becerra y Encarnación Vázquez Ruiz	Donizetti, Rossini, Puccini, Ponze y Lara
Preparatoria # 7	Alicia Casante, Jorge Valencia y Arturo Nieto	Torrobá Lehar, Vives del Moral y Esparza Ocho

masivos de comunicación, en la sociedad, atendiendo a alumnos de escuelas primarias, secundarias, bachillerato y normal del sector federal, estatal y privado. Sus enfoques eran: integral que consistía en lograr objetivos educacionales conductuales por diversos contenidos artísticos; y el enfoque diferencial que era integrar la personalidad del sujeto a partir de una sola especialidad o materia. En cuanto a los contenidos no había unificación de enfoques, careciendo los programas de vertebración horizontal y vertical. (Ver cuadro 3)

En los ajustes elaborados en los programas y planes de educación primaria y secundaria no apareció el Área de Educación Artística.

El INBA y la SEP administraban la Educación Artística como las Instituciones del Gobierno a cargo de un sexenio, se les asignan un presupuesto para distribuirlo a los programas de trabajo, cumpliendo con los objetivos establecidos y con la política del Presidente del periodo en curso. De este presupuesto una parte se le asigna al INBA, otro presupuesto cubre necesidades materiales, escuelas, locales, mobiliario, talleres. No se preocupan de mejorar el rendimiento académico, no se solucionaban la profesionalización de las carreras, y la Dirección de Profesionales no ha emitido dictámenes e instructivos para legalizar las carreras de Arte e emitir cédulas correspondientes.

- Aún dándole cobertura a la Educación Artística no abarcaba todos los niveles de la población ni todos los niveles educativos.

- Había deficiencia en la formación de docentes en Educación Artística.

- Escaseo equipo en los centros de educación.

- Falta de coordinación e integración entre organismos y dependencias culturales.

Dentro de las soluciones propuestas en ese año se encontraban:

+ Planear la educación artística en una política de acción unitaria.

+ Redefinir planes y programas considerando materias, tiempo y vinculaciones.

	Preescolar	Primaria	Secundaria	Bachillerato	Normal
Integral	Favorecer el desarrollo integral del niño considerando las características propias de edad. Mediante unidades de Trabajo orientar hacia un aprendizaje integral de los temas del conocimiento. Actividades en el campo de la expresión	Enfoque de integración e interdisciplinariedad. Relación con la actividad del educando. Su proyección en la vida diaria. Como expresión del carácter mexicano.	Formar carácter, capacidad crítica, creadora, solidaridad y justicia social. Estimular el desarrollo perceptivo, razonamiento, memoria; imaginación, sensibilidad, actividades creativas y dinámicas. Desarrollo de sí mismo, transformación, participación, sentimientos. Intentivos para desarrollar actividades, relacionar áreas del conocimiento con actividades artísticas.	Atender objetivos muy específicos de cada grupo.	Adquirir conocimiento científico, técnico, artístico y comunicativo. 1. Contribuir a la formación de actitudes creativas y críticas. 2. Ejercitar dinámicas. 3. Firmar acuerdos dinámicos. 4. Enriquecer conocimiento pedagógico. 5. Actualizar conceptos y habilidades de comunicación humana. 6. Relación armónica y equilibrada entre medio social y valores culturales.
	Artes plásticas	Danza	Música	Teatro	
+ Derivados del enfoque integral.	+ Valoración espacial	+ Coordinación motora para expresarse y comunicarse	+ Desarrollo armónico de Facultades. + Medio de comunicación Juicio crítico. Participación responsable. + Descubrir vocaciones + Estimulación del placer estético.	+ Conocer elementos materiales y recursos. + Sensibilización e imaginación en la misma. + Comprensión de sí mismo y de sus semejantes, así como de estructuras sociales de otros grupos.	

Diferencial.

- + Evitar improvisaciones de maestros.
- + Construcción de Escuelas para las necesidades del área artística.
- + Establecer constantes mecanismos de comunicación entre las partes involucradas en el Arte y la cultura con el fin de revisar permanentemente el estado de la Educación Artística, para evitar despilfarros de recursos financieros, materiales y humanos, unificando estrategias. (Dultzin, 1982; Nuñez, 1982; Hernández, 1982).
- + Que exista relación congruente entre educación artística y contexto cultural actual y política cultural.
- + Insertar la práctica artística a la vida cotidiana de todo mexicano.
- + Impulsar cambios en los modos de percepción estéticos, educando al niño y al joven hacia y en una Arte libre (Orozco, 1982).
- + Urgente necesidad de conciencia pedagógica como parte esencial de la estructura social de México y de cualquiera que se preocupe por lograr una verdadera realización del hombre.
- + Provocar reflexiones y reconsideraciones por parte de la autoridad educativa y demás sectores implicados en la problemática para concebir la Educación Artística como una verdadera formación de seres conscientes de su sensibilidad y considerarla en los Planes y Programas de estudio de todo Sistema Educativo Nacional. (Pérez, 1982).

1 La política educativa es concebida dentro de las determinaciones de las políticas generales y más aún se ve sometida a ella la Educación Artística. A inicios del siglo XX se buscaba recuperar la cultura para reafirmar la República. Al paso del tiempo llega el Estado mexicano a perder su función predominantemente orientadora el proceso cultural nacional, por otorgar los derechos de explotación de medios masivos o grupos de poder económicos, políticos, nacionales y extranjeros. Iniciándose la transculturación

encaminándose los medios masivos a promociones culturales consumistas. (Orozco, 1982).

Con respecto a Música los profesores y alumnos se han incorporado a un proceso constante y permanente de actualización y revisión por 4 años por parte de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. No se han creado maestros para Educación primaria y secundaria, los salarios son bajos; en caso de que alguien elija la enseñanza prefieren tocar en una orquesta porque son menos horas y menos responsabilidad de preparar una clase. Por estas pocas atracciones no se han desarrollado la enseñanza musical. Las prioridades en música han prevalecido a festivales populares. Sólo se forman casas de cultura, actividades extemporáneas, la cultura se manejó en completo desorden, por intereses de ridícula política cultural y musical.

El Sistema Educativo Mexicano, en esos años, no ha mejoró su posición debido a que sólo estaban 2 escuelas de música hace 50 años, y 3 escuelas hace 36 años. La Escuela Nacional de Música de la Universidad tiene 50 años; la Escuela Superior de Música tiene 37 años; y el Conservatorio Nacional de Música se creó en 1886. En Monterrey sólo se creó una escuela profesional de Danza y Música centralizándose la Educación Musical en la capital.

Lo indispensable es la congruencia en el ejercicio de la política y gasto presupuestal hacia la educación y difusión. No existió articulación de esfuerzos, no hay coherencia presupuestal, ni académica, ni administrativa, si el INBA es responsable de la enseñanza musical a nivel nacional deberá poner primero en orden su casa. (Nuñez, 1982).

Para el teatro en esos años las actividades teatrales de obras infantiles educativas, teatro guiñol y títeres para niños e centro infantil de primaria y secundaria. Actualmente el teatro está incorporado al curriculum de todos los planes y programas de estudio de los diferentes niveles del Sistema Educativos Nacional. Se encuentra minimizado el Teatro en las Escuelas Normales. Las Instituciones preocupadas por el teatro

están: FONAPAS, Delegaciones Políticas, Casas de Cultura, UNAM, Academias, CADAC.
(Leyva, 1982).

DEMINICIA CESAR TORT LAS ABERRACIONES PEDAGÓGICAS EN LOS MANUALES MUSICALES DE LA SEP

Sonia Morales

César Tort, creador del método de enseñanza musical infantil que lleva su nombre, cuestiona los "errores elementales" y la falta de un contenido "auténticamente pedagógico" en los manuales *Cantos didácticos preescolares* y *Música en movimiento para jardín de niños*, editados por la dirección general de Educación Preescolar de la SEP.

Promotor de la educación musical infantil, crítico severo de la ingenuidad de las transnacionales en ese campo por la importación de técnicas e instrumentos musicales (Orff, Conally, Yamaha), César Tort explica que a lo largo de los años el Estado mexicano no ha establecido un método de enseñanza musical a pesar de los pasos e investigaciones que se han realizado.

Comenta que los libros se han hecho, casi todos, con firmas de autores extranjeros como por ejemplo *Enseñanza musical Yamaha*, editado en 1966 con el aval de Salvador Novo y Carlos Chávez. Pero Chávez, relata el maestro Tort, rectificó su postura de apoyo a las transnacionales en 1971 al crear una verdadera literatura de educación musical para lo cual llamó —además del mismo Tort—, a Joaquín Gutiérrez Herras, Felipe Ledesma y Ramón Mier García.

En 1973 se anunció, incluso, la fusión de los métodos de César Tort y de Antonio Hernández Rubio para suprimir el libro de texto de Luis Sandi que se usaba como base oficial desde hacía 20 años. Pero el Plan Nacional de Música de Carlos Chávez quedó trunco cuando renunció al cargo, después de la huelga de músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que dirigió:

"Con esto se siguió y se ha seguido permitiendo el establecimiento de las transnacionales", reitera Tort (Proceso 325).

Ahora se han difundido estos manuales de la SEP presentados como "material de prueba" en escuelas del Distrito Federal y de provincia

Tort.

Francisco Domínguez

pero en realidad establecidos como "obligatorios".

"En ellos —continúa Tort— se manifiesta ignorancia musical y aberraciones pedagógicas que virtualmente atiborran todo su contenido".

Por esto, el investigador de Humanidades de la UNAM, asesor técnico del Instituto ARTENE y asesor de la dirección general de Culturas Populares de la SEP envió recientemente un informe al secretario de Educación Pública, Miguel González Avellar, en el que analiza el "contenido aberrante y confuso —de los manuales— que puede llegar a provocar "afijos irreversibles en el campo educativo y grandes desconciertos en el medio magisterial".

Tort participa anualmente en el programa Desarrollo de la Cultura Musical en México en el Sector Educativo (DECUMESE), encaminado a capacitar educadoras, desde hace 10 años, en estados como Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Guadalajara, Puebla y Colima.

Dice Tort que en esa investigación, la mayoría de las educadoras se quejaron de "lo inentendible" de dichos manuales. En su informe escribe Tort:

"La experiencia en capacitación de maestros me ha enseñado lo problemático (por no decir imposible) que resulta para la educadora sin ninguna escolaridad musical el aprendizaje de los símbolos y conceptos musicales básicos únicamente por medio de la lectura de instructivos.

"Si a esto se suma un instructivo cargado de conceptos extraños y confusos sobre pedagogía musical, el resultado en lo que a capacitación se refiere, es un verdadero desastre. La literatura de los manuales abunda en frase como: "Las problemáticas interválicas del canto preescolar: para continuar la educación secuenciada (?); "No perder de vista nunca la educación rítmica unitaria (? de tiempos y cuadraturas..."; "el objeto que se persigue es estimular el arreglo (? de nuestra identidad..."; "intensidad es algo que el niño asocia, (entre otras cosas a su tono (? muscular) en una vivencia corporal en donde las fluctuaciones sonoras se manifiestan en tensión-distensión, extensión-contracción, expansión".

Además los manuales —señala— contienen distorsiones en definiciones y conceptos o explicaciones falsas de: ritmo, altura, fononimia sincopa, etcétera.

Otro caso es que en un afán de ser eclécticos los autores de los manuales integran a éstos: cantos de la lírica popular infantil, los cuales —dice— "yo musicalicé pero el texto, que es lo que incluyen, no es mío y si ponen mi crédito. Esto es manipular los nombres de las personas para decir que es un método completo".

El investigador universitario cree que con tales errores sería "más que suficiente" para evitar la difusión de dichos manuales.

Se refiere a la propuesta músico-pedagógica de ellos: "Es una mezcla de técnicas de varios métodos, cuyos propósitos no sólo son distintos, sino en algunos de sus aspectos diametralmente opuestos. Esta mezclosa arbitraria de procedimientos extranjeros y el manido recurso de "crear" una literatura pedagógica valiéndose de conceptos confusos y sumamente subjetivos, es lo que crean en los manuales un gran desorden y una gran contradicción temática; es decir, carecen de una auténtica pedagogía".

B. Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte
Ley Federal de Educación

El Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988 promulgado en 1980 en el mes de junio publicado por Mercado de Valores en el semanario de Nacional Financiera consta de varias secciones de interés social y nacional para todos los mexicanos; entre las secciones y tratados en él que se refieren a la cultura, a la educación y a la política educativa se encuentran: Política social cuyo subtema se refiere a la Educación, Cultura, Recreación y Deporte. En el cual se da un diagnóstico, los propósitos, los lineamientos estratégicos, las líneas generales de acción en los que se fundamentará el período presidencial para su ejecución y acción. Otra sección dedicada a la Cultura de la cual se abordará su política, la letra impresa, la radio, la televisión, los servicios culturales y un balance. Con respecto a la Educación se encuentra una sección de Educación Básica en la que incluye la Educación inicial, preescolar, primaria, la castellanización, la de adultos, la educación secundaria y la especial.

Dentro del Programa Nacional exclusivo para Educación, Cultura, Recreación y Deporte se encuentran los servicios culturales que desarrollan sus objetivos a nivel básico, sus líneas de acción y metas a alcanzar durante el período 1984 - 1988.

En dicho programa se acierta al señalar que existe una desvinculación entre planes económicos y necesidades culturales, alejándose la cultura de su entorno social. En los planteles educativos las actividades culturales están relegadas y son pocos los esfuerzos para mejorarla. En primaria y secundaria la enseñanza artística tiene cobertura limitada, lo mismo sucede con tareas de formación, capacitación y actualización de maes-

tres para el desempeño docente.

Es sólo considerada la Música, danza, cine, literatura, conferencias como eventos, cubriendo 5% o menos y un 7% de maestros.

En las Escuelas de Arte y con los profesores de iniciación hay deficiencias debidas a la insuficiencia de normas y criterios, y a la poca o nula coordinación que va dificultando la continuidad del proceso educativo y rendimiento académico.

Existen lagunas en la planeación y programación, en la evaluación de escuelas y su operación.

Dentro de las soluciones que se plantearon fueron la de utilizar los medios masivos de comunicación, para difundir programas con contenidos congruentes con la política educativa y cultural. Reforzándose la apreciación de lo artístico. Habría un sistema de centros de extensión cultural en comunidades mayores de 30 mil habitantes. Descentralizar actividades culturales.

También se abordó en dicho Programa, que en la escuela, la Revolución Educativa deberá ser consolidada por actividades culturales ofrecidas en la Sociedad. Promover y multiplicar la vida artística como complemento de la acción educativa en la escuela.

De los objetivos para el nivel básico se tiene:

- Avanzar en la integración pedagógica de la Educación básica.
- Elevar la calidad de los servicios educativos del nivel básico
- Mantener cobertura en la Educación primaria

(Programa Nac. de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 84-88)

Como objetivos para el nivel artístico:

- + Revisar contenidos culturales de la Educación para enriquecerlos y actualizarlos

+ Incorporar programas de desarrollo cultural de acuerdo con las necesidades de la Educación básica.

+ Mejorar la formación de maestros de Educación Artística.

+ Producir programas culturales y educativos para la difusión en los medios masivos de comunicación, estableciendo programas que ofrezcan una alternativa cultural.

+ Dar especial atención a las necesidades culturales de niños y jóvenes.

Sus líneas de acción:

-- Enriquecer contenidos culturales de la Educación en todo nivel y modalidad.

-- Capacitar personal para el desarrollo cultural y de educación artística.

-- Capacitar en las materias artísticas a los profesores normalistas.

-- Capacitar técnico-pedagógicamente a los profesores formados en las Escuelas de Arte.

Sus metas:

O Revisar, fortalecer, incrementar contenidos culturales en los programas de Educación básica.

Ley Federal de Educación.

Art. 3° Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, amar a la patria...

Art. 5° Brevever el desarrollo de la personalidad para ejercer en plenitud las capacidades humanas.

C. Planes y Programas de las Escuelas de Arte oficiales.

Se solicitó la información en la Subdirección General de Educación e Investigación artística del INBA, estando en disposición de proporcionar la información acerca de los Planes y Programas de las Escuelas de Arte, sólo que eran cerca de 1,500 planes según los niveles de cada escuela, de cada expresión artística y de cada punto curricular.

La información general que se pudo obtener fue acerca de los puntos a incluir en el diseño curricular del área artística, las subáreas que abarcan cada escuela, el nivel educativo que comprende cada escuela, sus objetivos de cada una de ellas, además las relacionadas con la formación académica; así como algunas materias impartidas en las diferentes áreas a nivel bachillerato que se impartían en 1976. (Ver Anexo 12).

Y por reuniones coordinadas entre el Consejo Nacional Técnico de Educación (CNTE), el INBA y Literatura se delinearon Programas y Planes para el nivel Bachillerato en Arte para el año 1976, en las cuatro áreas artísticas. (Ver Anexo 13).

XCELSIOR
ALFONSO GARCÍA SERRA

SECCION

B

De la 1 a la 12

Miércoles 23, Diciembre de 1987

El Arte es un Acto de Libertad Creadora, Dice A. García Rincón

Expresar la subjetividad de su ser en un acto de libertad creadora, como lo es el arte, en un acto de sensopercepción visual y táctil a través de la materia; es la aportación del maestro Austroberto García Rincón, quien presentó su primera exposición individual "Transformaciones Topológicas".

D. Organización y Administración actual De la Educación Artística en México

Dentro de los encargados de estudiar y controlar la Educación Artística está la Subdirección General de Educación e Investigación Artística del INBA conocido antes como Coordinación de Educación Artística.

Dentro de esta subdirección está la subdirección técnica pedagógica, la Dirección de asuntos académicos y el Depto. de contenidos y métodos educativos.

La Educación Artística está organizada por escuelas, niveles, áreas.

La clasificación de la Educación Artística por su modalidad es:

FORMAL - Profesionales / CEDART

NO FORMALES - Escuelas vocacionales de Arte / Escuelas de iniciación

INFORMALES - Talleres libres / Museos-Casas de Cultura, Instituciones regionales

Per su nivel académico:

Profesionales
Bachillerato
Secundaria
Nivel inicial y avanzado (infantil y juvenil).

Per su expresión artística:

Artes plásticas (Diseño, esmerilado, artesanías).
Teatro
Danza
Música

Las Escuelas existentes son:

- + Escuelas de iniciación artística
- + Centros de Educación Artística en D.F. y provincia CEDART

- + Vocacionales de Arte
- + Escuelas profesionales de Arte
 - Escuela de Arte teatral
 - Escuela de Diseño
 - Escuela de Artesanías
 - Escuela Nac. de pintura, escultura y grabado "La Esmeralda"
 - Escuela Nac. de Danza
 - Academia de la Danza Mexicana
 - Sistemas para la Enseñanza profesional de la Danza
 - Escuela Superior de Música
 - Conservatorio Nacional de Música
 - Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey
 - Escuela Superior Municipal la Paz, Baja California; Tehuacán, Puebla; Veracruz.
 - Escuela de Música Los Mochis, Sinaloa
 - Centros de Estudios musicales: Oaxaca, S.L.P., Tlaxcala, Aguascalientes
 - Escuela de la Danza en Morelia

Como centros pedagógicos, Talleres, secciones y programas:

- ++ Sección de enseñanza artística
- ++ Talleres infantiles de Artes plásticas
- ++ Sección de música escolar
- ++ Unidades de iniciación artística
- ++ Programa general de capacitación y actualización de docentes
- ++ Centros de investigación.

Música Barroca con Obras de Haendel, Dowland y Vivaldi

Objetivo del Programa Nacional Itinerante

Crear un Gusto y Hábito por la Dramaturgia Mexicana

Exito del BTE en Bellas Artes

Clausura del Festival de Danza. Presentaron un Libro de Boulosa

El Ballet "Barro Rojo"
Triunfó en San Luis Potosí

Alejandra Sosa
Expondrá en Puebla

 Teatro para niños
LA ROSA DEL TIEMPO
 Texto y dirección: Raúl y Juan José Guzmán
 Secreteraría: Juan José Guzmán. Correo gráfico: Rosa Ramírez
 72 CALLES DEL PUEBLO. TELÉFONO: 2100. MEXICO D.F., 1987.
 SANAGÜE: GUINEREA / 12131-13132-1313.
 BOMBA 21000. Edición del 21-4-87.

CAPITULO II PROBLEMAS TEORICOS Y PRACTICOS DE LA EDUCACION ARTISTICA

A. Problemas teóricos

1. Naturaleza, fines e importancia del Arte

En obras de Historia, Filosofía y Análisis del Arte aseguran que el Arte es tan antiguo como el hombre, por manifestarse desde los orígenes de la presencia humana.

Según Sigfried Gieddon (cit. en Lischitz, 1988) acerca de los orígenes del Arte en el hombre:

- + Por invención espontánea al contemplar trazos sintió el completarlos y formar figuras (Luquet).
- + La creación artística tenía como orígenes la ansiedad y el miedo del hombre, su angustia cósmica (Werringer).
- + No era por pasatiempo sino que sus orígenes estaban en el rito y la magia (Reinach).

Una vez que el Arte ha surgido comienza por desarrollarse con las Sociedades, responde a las formas sociales imperantes en un momento determinado. Se ha ido desarrollando bajo los dominios de una ideología burguesa.

La ideología burguesa ha llegado a dominar gran parte del desarrollo del Arte en el mundo; junto con ella hay otros obstáculos que han impedido que el Arte se desarrolle de otra forma:

- a) Considerar a la Historia del Arte como Historia de los artistas
- b) Considerarla como parte de la Historia de las civilizaciones
- c) Sólo considerar las Historias de las obras de Arte

Bajo la dominación del Arte sólo se reagrupan obras mayores ignorando las menores, sólo las obras de genios creadores, ignorando las ideologías globales de las clases sociales.

El Arte y la Sociedad se implican necesariamente ya que se da por relaciones históricas. En Grecia antigua el Teatro estaba al servicio de la Polis y era Arte político por excelencia. Las obras de esa época reflejan, evidentemente, valores y formas de vida de una clase social.

En la Sociedad Medieval estaba al Servicio de la religión cristiana. El ARTE como medio de instrucción.

En el Renacimiento surge contra Monarquías, la burguesía y el hombre dominan la naturaleza para la producción material, se comercializan las fuerzas de trabajo y se sujeta a Leyes e incluso el Arte se ve sometida. Se pinta sólo para los burgueses, satisfaciendo gustos y necesidades.

Surge el Romanticismo como oposición del artista hacia la burguesía, se exalta lo subjetivo e idealista oponiéndose al Realismo. Por lo pasivo de un Romanticismo y la posición burguesa por otro lado, provocan el surgimiento del Realismo describiendo y mostrando los conflictos sociales bajo una postura crítica. El artista afirma su libertad retando a la Sociedad.

Nace el Arte Moderno deseando rescatar lo humano, implantando la comunicación entre Arte y pueblo.

En el Siglo XX, época pródiga de cambios y descubrimientos confiere diversas características a todas las manifestaciones artísticas. La transformación social, las conquistas de la ciencia y la lucha del hombre por alcanzar la libertad son expresiones di-

versas del artista contemporáneo.

Han habido grandes controversias para definir lo que es el Arte, cada definición incluye contenidos propios del pensamiento de quién la define, provocando una gran diversidad de definiciones de ella, entre otras encontramos la de Sigmund Freud donde asegura que el Arte se encuentra en la Fantasía inconsciente, y su función en la vida psíquica, proporciona un goce que disfraza y suprime represiones. La fantasía existe como actividad espiritual. Juega un papel importante como formadora de síntomas. Una faceta en la vida imaginativa es el camino de retorno desde la fantasía a la realidad, y el camino aludido es el Arte (Lecturas Universitarias, 1972).

Herbert Read asegura que el Arte es la base de la educación, representa a la realidad así como la ciencia explica esa realidad; es un medio educativo, es un mecanismo regulador que lleva al equilibrio social y espiritual porque se incorpora al proceso real de percepción, pensamiento y acción corporal. Es parte de un proceso orgánico de la evolución humana.

Read para definirla recurre a las cualidades estructurales de la Obra de Arte; tales como la forma, es la manera como la organiza cubriendo diferentes condiciones; un criterio de verdad, es creando analogías con objetos de la naturaleza con base a las Leyes naturales de ese objeto, éstas dan forma y variedad lógica cuyos efectos son la emoción; el color, es otro elemento de la obra que es sólo la reacción de la forma a los rayos de luz incidiendo en la retina provocando reacciones fisiológicas y psicológicas con el inconsciente; el subjetivismo inherente de cada creador, su imaginación que sigue los modelos que brinda la naturaleza (Read, 1977).

El ARTE para Robert Glotex es como una reconstrucción y no una reproducción, es

un instrumento de comunión entre el creador y el contemplador, es un factor de socialización y universalización, de educación personal. Que el Arte sea una expresión del hombre para concebirse y concebir el Universo (Gloton, 1978).

Para Kogan el Arte es un lenguaje expresivo o emotivo; pero que no comunica nada (Kogan, 1965).

Otros más dicen que el Arte es producto de la realidad del momento que explica con base al pasado, un presente.

O es un medio de expresión, comunicación y un producto de la actividad espiritual y afectiva del hombre artista, que logra con sus emociones y concepto del Arte, expresar en sus obras lo que piensa y siente de su medio ambiente de acuerdo con su creatividad, cultura y momento histórico (Hernández, 1982).

También se llega a entender como lugares en los cuales mediante la representación y reelaboración simbólica de nuestra vida social, buscamos la comprensión, reproducción y transformación de la misma (García, 1982).

Es el Arte una actividad humana, es una forma de trabajo, actividad peculiar del hombre; es una experiencia fundamental, necesidad del hombre, viene siendo una necesidad espiritual, primordial, tanto más que la necesidad de pan. Sin el pan el hombre muere de hambre, pero sin Arte muere de hastío.

Y así se puede continuar definiendo el Arte con diferentes criterios y serían válidos; lo que importa es para qué el Arte, ¿qué interés tiene el hombre de producir obras?

de Arte? ¿Es una necesidad accidental, es un capricho, o una fantasía o una tendencia fundamental de nuestra naturaleza?. El Arte tiene su origen, su principio, el hombre es un ser que piensa, existe y existe para sí, con una actividad reflexiva, y es lo que lo distingue en su esencia. Adopta y adquiere conciencia de sí mismo, lo obtiene de dos maneras: teórica y práctica. Lo alcanza por los cambios que hace sufrir a los objetos físicos, los marca con su sello, y reconoce en ellos sus propias determinaciones. En sí mismo se manifiesta en las cosas exteriores que se llama Arte. Crea Arte a su designio, imágenes, apariciones destinadas a representar ideas, y mostrarnos la verdad sobre formas sensibles. Se asegura que el fin del Arte es la imitación; pero a qué viene reproducir lo que la naturaleza ofrece a los sentidos? Lo que place es crear no imitar. El Arte usa en su composición, formas de la naturaleza, usa procedimientos más altos y más libres que una reproducción de ellas. Lo que hace es representar ideas valiéndose de formas y símbolos. Su fin es la EXPRE
SION, no lo exterior de las cosas, sino sus principios internos y profundos, vivos, ideas, pasiones, estados del alma.

No se puede negar que como efectos del Arte está dulcificar y depurar costumbres, templar la rudeza de sus tendencias y pasiones, dispone a la contemplación y a la reflexión, eleva sus pensamientos y sus sentimientos; ha sido potente instrumento de civilización, auxiliar de la religión, medio de instrucción por imágenes y símbolos, dirige al sentido y al espíritu. ¿El Arte entonces perfecciona la moral del hombre?.

En sí la función del Arte no es buscar el bien por sí mismo, sino que siendo el Arte la representante de la armonía lleva al hombre a estas acciones de nobles resoluciones y acciones generosas (Lecturas Universitarias, 1972).

Dentre de los muchos efectos o productos del Arte se encuentran: la comprensión, la vitalidad de sentimientos extraños, la búsqueda de valores. Fomenta la sensibilidad y con ello lleva a la iniciación creadora, desarrolla la imaginación, le da significado a lo observado, es la fuerza espiritual del ser. Para desarrollar sus facultades; para vivir mejor; para establecer la relación entre conocimiento y aventura; para disciplinar; para que se dé la curiosidad profundizando el sentido de lo real; para que el niño tome conciencia de su posición y la de los demás; para su aplicación en un futuro dejando a un lado la producción estereotipada y el conformismo, aspirando a la satisfacción que por ser saciones se magnifique la vida, despertando la personalidad distinta; para sensibilizar al educando; para dar vida a las formas inventadas; es importante su independencia ante las formas y fórmulas; también puede ser dirigida a las masas porque forma parte de una continuidad histórica; es un proceso complejo con significado; porque da un desarrollo integral, capacidad intelectual, sentimientos y facultades perceptivas. Es una fuerza positiva y necesaria para humanizar a un mundo perturbado; es un estímulo al pensamiento creador, a la curiosidad, a la intuición, a la flexibilidad, a la capacidad de analizar, sintetizar y formar juicios de valor (Pérez, 1982; Yehé, 1969; Franconetti, 1982; Hernández, 1982; Lowenthal, 1972).

El Arte toca la realidad global en que se vive, provocando reflexiones conscientes y voluntarias. Se profundiza y desvirtua la experiencia. Provoca descargas de energía acumulada (catártico), prepara para enfrentar la vida cotidiana, es motivante, posee un carácter social. Infiere, educa y divierte (finalidad educativa para una sociedad contemporánea) (Gajman, 1982; Leyva, 1982).

¿Por qué es importante el Arte?

Es importante para el niño y su proceso de pensamiento, para su desarrollo perceptual, para su desarrollo emocional, para su interacción social y su desarrollo creativo (Lowenfield, 1972).

Con los auspicios de la Delegación Benito Juárez y la Promotora Unicornio Blanco...

Por otra parte, cortó el maestro Rafael Bonilla: "El arte es posible, desde el instante en que la vida se manifiesta..."

El espectáculo compuesto tres diferentes historias que narran las perspectivas de sus personajes...

Desde su formación a la fecha, el grupo desarrolló una intensa actividad...

Los Centros de Educación Artística, humanísticos y científicos, en representación del Ceard...

Obras Pictóricas de Ocho Artistas

Jueves 10 de septiembre en 8 pinturas y la muestra...

Esta exposición participativa de 160 pinturas...

Centros de Educación Artística

Los Centros de Educación Artística (Ceard) del INIA...

Informó que existen Ceard en los Estados de Colima, Chihuahua, Jalisco...

Artísticos, humanísticos y científicos, en representación del Ceard...

Arte, pues dependen de una institución nacional que cumple los objetivos de la rectoría nacional...

vista

Presentarán Artes, el 21

Artes, música, danza, teatro, cine, televisión, radio y prensa...

Temporada de Guitarristas

Hoy a las 18 horas se presentará en el Auditorio de la Secretaría de Educación Pública...

Todos los Domingos Funciones de Títeres

El grupo El Trinchado de Títeres se presentará todos los domingos de julio...

Dicho grupo se creó en 1952 bajo la dirección de Mirya Cueto y la colaboración de Pablo R. Cueto...

Desde su formación a la fecha, el grupo desarrolló una intensa actividad...

Los Centros de Educación Artística, humanísticos y científicos...

Certamen "Cuéntame Algo"

El espectáculo compuesto tres diferentes historias que narran las perspectivas de sus personajes...

2. Posiciones respecto a la Educación Artística

La diferencia entre Arte y Educación artística radica en que la primera es considerada como entretenimiento para una clase social determinada; a diferencia de la Educación artística que es a nivel educativo, siendo más que un simple pasatiempo o refinamiento del gusto (Pérez, 1982). Y es la Educación artística la que mayor contribución podrá hacer a la sociedad.

Por ser la realidad dinámica se ve la urgencia de una conciencia reorganizadora como elemento de la estructura social de México; y esa conciencia puede ser adquirida por tres caminos:

- + Asimilación del proceso educativo a la esencia natural del hombre.
- + captación de un carácter interdisciplinario e interacción de la Educación
- + Educación Artística

¿Qué se pretende lograr con la Educación Artística?

Contribuir al desarrollo infantil partiendo del desarrollo evolutivo del niño (Socialización, Lenguaje, Comunicación, Sensori-percepción, Nociones senso-espaciales) (Saco, 1982; Kogan, 1965).

Emplearla como medio transicional de cambio permanente de las conductas.

Transmitir modelos estéticos consagrados, mejorar condiciones sociales, sensibilizar para el diseño, reordenar el ambiente para hacerlo más útil y placentero. Un Sistema de Educación artística necesita especialistas dándoles información y experiencias más allá de su Arte, vinculando la práctica con otros factores y sectores de la población, compartir su entretenimiento sensible, su aptitud para cultivar y renovar la calidad de la vida.

Difundir e investigar necesidades de la comunidad, enseñando técnicas básicas, fomentar la experimentación según las condiciones. Rescatar lo oculto y olvidado. No sólo exhibiciones ocasionales sino grupos de estudio. (Canellini, 1982).

La Educación Artística le brinda al alumno la oportunidad de conocerse a sí mismo, a desarrollar el afecto, a ser paciente, propicia la sensibilidad y el juicio crítico. La Educación primaria parte de la actividad lúdica. Se suprime el miedo y hay disfrute de trabajo. Despeja la mente de lo negativo. La Educación Artística encausa al alumno ante las condiciones necesarias, prescibe del medio y las socioeconómicas. Sea por satisfacción. Encuadra y dirige. (Canal 11, 1987).

¿ Por qué una de las soluciones propuestas para mejorar la Educación en México y su relación con la formación del ser humano está la Educación Artística?

Porque señala e involucra el rasgo humano, afectivo. Buscará motivar al niño en lenguajes posibles (oral, escrito, gráfico y corporal). Reflejará motivaciones afectivo-emocionales, ofrecerá posibilidades a la percepción infantil para que responda a su naturaleza misma (afectiva, cognitiva y psicomotora) Pérez, 1982; Hernández, 1982; Canal 11, 1987)

Porque fomentará la comunicación con el niño, provocando lo novedoso, sensible, autónomo, la capacidad crítica y reflexiva, adaptarse al mundo social adulto y físico; transformará el niño lo externo a su yo a través de representaciones artísticas y juegos, fantasías; a lo incomprendido le dará formas comprensibles.

También será pilar de todo proceso enseñanza - aprendizaje. Será una salida de sus frustraciones. Todo niño está capacitado para el ARTE sin preocupación por el producto, sino por la elaboración y el efecto en él, nada importa si son bellas o no (Gajman, 1982; Vida escolar, 1984; Lowenfield, 1972; Pérez, 1982).

Según la posición soviética, la Educación estética es el enfoque creador de la vida. Tiene una acción pedagógica, donde hay un realismo socialista en contra de la burguesía; además de promover, en niños, la aptitud de sentir, comprender y recrear la belleza; se vincula con la vida del pueblo, el espíritu del partido. Lleva a un desarrollo armonioso y eleva el bienestar material del pueblo. Acelera el desarrollo de las facultades intelectuales del individuo (Likhatchev, 1970).

Dentro de otras posiciones con respecto a la Educación Artística se encuentran que es un evento formativo incluido en el Curriculum en todas las etapas escolares; sería un instrumento para la formación integral del individuo, en desarrollo de habilidades, en lo académico, abarcando dos aspectos: social y el de la personalidad. Ya sea como medio o como fin, el Arte depende de la metodología y de la teoría sustentada.

También la Educación artística es vista como preparación de profesores del Arte con el objeto de brindar las bases técnicas y el conocimiento histórico necesario para el evento histórico en cuanto a su creación y difusión (Cárdenas, 1986) (Ver cuadro 4).

El considerar así a la Educación Artística tiene que ver todo el Magisterio Nacional. Se ha escrito y argumentado a su favor en el reglamento del Art. 3º Constitucional, en la Ley Federal de Educación, en los Programas Nacionales del Sistema Educativo Nacional de todos los niveles; pero se debe insistir más como factor de desarrollo integral del individuo y de la sociedad (Hernández, 1982).

Específicamente en un país del 3º Mundo como México no es un lujo hablar de ello, México con problemas de urbanización, miseria y desigualdad social favorecer, desarrollar o llevar a cabo proyectos de Educación Artística en el niño, ya que es un instrumento para actividades expresivas personales y sociales del pueblo, que no sólo sufre en el terreno

CUADRO 4

Posición		Aspectos		
		ACADEMICO	PERSONALIDAD	SOCIAL
Educación por el Arte	Medio	Integración a la Escuela	Instrumento de análisis del desarrollo	Factor de socialización
	Objetos de Estudio	Desarrollo integral del individuo; apreciación del Arte; liberación del Academismo	Acto de conocimiento; sensorio-percepción; expresión del sentimiento; vida afectiva	Guardiana de la ideología; desarrollo social del individuo; concepciones y valores; comprensión de la naturaleza humana.
Educación en el Arte	Medio	Escuelas profesionales; cursos; principios del educador	Psicología del artista y del público	Núcleos estilísticos
	Objetos de Estudio	Bases técnicas; creatividad; Historia del Arte	Relación con el ambiente; proceso creador; expresión artística.	Motor de cambio; reflejo de la sociedad; comunicación de la vivencia.

... por la claridad y el efecto de él, y se encuentra en ...
 ... (Lorenzini, 1900; Lorenzini, 1900; Lorenzini, 1900).

material sino también en el menosprecio de su propia identidad.

Si bien el Arte no podrá disfrazar la necesidad de hambre y el estado de desnutrición, contaminación, etc., pero sí podrá evitar zhegar las ricas potencialidades del niño para transformar el mundo en un futuro. Si se vive en un mundo con actitudes agresivas es porque no se ha atendido a la Educación de la sensibilidad. Es buena opción para estos tiempos (Cejanan, 1982; Hernández, 1982; Secretaría de Gobernación, 1987).

¿Cuáles son las características del Arte que le dan su valor y que le permiten participar como posible solución a la Educación en México?

Sus abstracciones, su transparencia, su simultaneidad, su simbolización que son identificables tanto en el Arte prehistórico como en el Arte contemporáneo. Los símbolos son muy simples, uno solo representa la totalidad (Lifshitz, 1985). Además las imágenes artísticas - literatura, plástica, poesía - sobrepasan en singularidad a otras imágenes. Según la época, Platón y Aristóteles, aseguraban que la belleza era resplandor que se desprendía de las ideas y brillaba en las cosas. A partir del Renacimiento se distinguió el Arte de la Ciencia aún consideradas como actividades sustanciales del ser humano y fue entonces a través del método como se da la diferencia. Racional para la ciencia e Intuitivo para el Arte (Bozal, 1970).

Actualmente tal vez el Arte posee las características de transformación social y concientización del individuo.

3. Arte y Educación

Clot (1976) señala que debe existir una amistad entre enseñanza y Arte para ir hacia los demás y enriquecerse uno mismo.

El hombre se valió de señales, signos gráficos, onomatopeyas, gritos, mímica y pantomima antes que el lenguaje y la escritura. Nacieron artes plásticas, música, teatro y danza; los signos se fueron sumando a imágenes llegando a la escritura, desembocando en diferentes idiomas, y complicándose la comunicación, llegó a ser la actividad artística el lenguaje universal. Antes de hablar, el lenguaje oral se formó a base de sonidos, gritos, onomatopeyas, dando lugar a música y canto. Las expresiones del rostro, movimientos del cuerpo, manos, brazos que fueron la mímica y pantomima generaron el teatro y danza, integrándose en actividades artísticas. Así fueron evolucionando los medios de expresión, su inteligencia, razonamiento, sentimiento y emociones, afirmando valores como la Ciencia y el ARTE que han ido mejorando como elementos de aprendizaje.

Desde la antigüedad se involucraban las actividades artísticas para educar al caballero homérico. En la educación ateniense, la gimnasia y la música constituían la antigua educación. Fue a los sofistas a quienes se remonta la introducción del Curriculum educativo de las disciplinas que se denominaron "artes liberales": gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronomía y música. Cualquier acción podía realizarse artísticamente.

Platón aseguró que el Arte era el principio de toda Educación y el Estado se encargaría de tal función; propuso una especie de jardín de infantes con juegos, cantos y fábulas. La música, dibujo, teatro, danza era para los bien dotados, se imitaban sólo la obra de los grandes maestros.

Las ideas de Aristóteles condenaban toda arte mecánica como indignas del hombre libre. En la Edad helénica, la música, danza, gimnasia pasan a ser accesorios y marginales ya que la edad se basaba en aprendizaje de lecturas, escritura, mínimo de aritmética, no despertaban el interés ni la curiosidad de sus alumnos.

En el Feudalismo la educación requería disciplina moral, sentimental y modales refinados.

Llega el Renacimiento y los humanistas, le dan importancia y autonomía a las Artes, poseían un carácter estético y aristocrático. Thomas Campanella, pedagogo de la época del naturalismo renacentista no diferenciaba las artes liberales de las mecánicas. El método sería el intuitivo a través del juego. Asisten niños a talleres de Arte para descubrir su inclinación.

Durante el Siglo XVII Rousseau, John Locke, Juan Amós Comenius vieron el Arte como elementos educativos con 2 valores:

- 1. Artístico - creador - emotivo
- 2. Psicopedagógico - expresión y comunicación

Comenius tenía una visión moderna de la Escuela y la cultura, pero no considera el valor educativo del trabajo manual.

Rousseau, en su obra "Emilio o la Educación" expresa su regla sobre educación donde dice "no es ganar el tiempo sino perderlo". No obstaculiza ni perturba, ni altera el proceso natural de maduración y actividad espontánea del niño.

Se pensó en el Arte dentro de la Educación olvidándose del niño; se les enseñaba a cantar y no a oír, independientemente de las cualidades particulares del niño. En las Artes plásticas no se les enseñaba a ver, y si a nulificar la creatividad y el interés.

En la 1ª mitad del Siglo XIX nació la verdadera Pedagogía del Arte con base en la

"Ciencia de la Educación" partiendo de características y conocimiento del niño, del adolescente.

Pestalozzi, pedagogo suizo, en la época contemporánea habla de la educación intuitiva y de la fuerza de la mano e del Arte. No como tendencia estética sino un hecho espontáneo, donde el hombre tiende, por fin espiritual, a transformar las disposiciones. Primero analiza el dibujo y dice que es una respuesta a la tendencia, a la actividad implícita en el niño que los impulsa a realizar, por sí mismos, con las propias manos, todos aquellos trabajos cuya naturaleza han comprendido. De esta actividad sacan una mayor capacidad para intuir el mundo circundante en todos sus aspectos y una personalidad más rica y armoniosa (Hernández, 1982; Abbagnano y Visalberghi, 1975).

Ya en el Siglo XX la Educación progresista en E.U. y movimientos de la nueva educación en diferentes países europeos han constituido instituciones escolares de vanguardia, en las que se enfatiza la importancia de la experiencia del desarrollo de los sentidos de la educación globalizadora e integradora. El papel del maestro estriba en guiar el interés del niño y crear las condiciones para que pueda formarse solo. Junto con una planificación económica nacional se necesita una planificación educativa con procesos pedagógicos y exigencias socioeconómicas. (Abbagnano y Visalberghi, 1975).

Viktor Lowenfeld, autor contemporáneo representa principalmente un voto a favor

Educativo Actual por ser éste meramente informativo. Una habilidad básica es la capacidad de descubrir y buscar respuestas lográndose a través de la experiencia artística. El niño aprende a través de los sentidos "el desarrollo de la sensibilidad perceptiva debe-

ría ser una parte de las más importantes del proceso educativo! Los efectos provocados por la Educación tradicional pueden subsanarse o evitarse por medio de la Educación Artística. Hay un número creciente de enfermedades mentales y emocionales en la época actual y nuestra incapacidad para aceptar a los seres humanos como tales, prescindir de su nacionalidad, religión, raza, color u opinión es una señal alarmante y pone en evidencia que la EDUCACION HA FRACASADO (Lowenfield, B 1979).

Una posibilidad de realizar el cambio en la educación es mediante el reconocimiento de la importancia de la expresión artística como facultad de todos los hombres, como medio de conocimiento y necesidad individual y social. Una educación unilateral, académica, fragmentaria que acentúe el conocimiento intelectual y persevera en los roles establecidos por la clase dominante en la que se decida las necesidades más vitales para el desarrollo del niño, producirá efectos. Para ellos (niños) las tareas artísticas pueden representar muy bien la diferencia que hay entre individuos adaptados y felices en oposición a otros que a pesar de cuanto han aprendido seguirán creciendo sin un equilibrio y sufrirán dificultades en sus relaciones con el medio (Lowenfield, 1972).

Según Henry Read la finalidad de la Educación es la integración, el individuo no requiere de información sino de muchos otros elementos que le provean de estimulaciones y entrenamiento unificado de todos los sentidos para la actividad de crear y vivir (Read, 1977).

La Educación tradicional no canaliza la espontaneidad del niño. Se pierde la Filosofía autoritarista de la relación maestro - alumno, creando actitudes de obediencia ciega, sometimientos que deforman el carácter del estudiante. Se desperdician en las escuelas tradicionales las oportunidades para crear un ambiente propicio a la espontaneidad del

alumno (Martínez y Quiroz, 1979).

Hay un reconocimiento al error que representa dirigir la Educación escolarizada de algunos países en beneficio sólo de la Educación intelectual, ya que es de gran determinación para conductas ulteriores, las 1as emociones y sentimientos en las etapas del desarrollo, así como la información del medio ambiente.

En los primeros 5 años se cimienta esa evolución de la sensibilidad, al principio es perceptual, que deberá irse desarrollando paralelamente con el desarrollo intelectual. Al final de la pubertad alcanzan su maduración, sin terminar aún el proceso de percepción e interior para la expresión. Por eso es que la EDUCACION deberá considerar una pedagogía de la sensibilidad con graduaciones progresivas en las diversas etapas de desarrollo. El desarrollo de la afectividad es una parte de la Revolución pedagógica y escolar, tantas veces reclamada, y que se impondrá de alguna manera al conocer al niño y las etapas de su desarrollo (Pérez, 1982).

Hay varios autores, como anteriormente se mencionaron, que apoyan al Arte como base para la educación por poseer una serie de elementos y métodos adecuados que facilitarían y fundamentarían el desarrollo y adquisición del conocimiento en el niño; pero ¿por qué es importante que haya Arte en la Educación? ¿Por que no basta considerar al Arte sólo eventualmente, los sábados y domingos en festivales o talleres?

Porque el niño disfruta y se sentirá satisfecho al realizar actividades artísticas, le brindará oportunidades para aumentar la sensibilidad respecto al mundo físico, ordenará sus impresiones sensoriales, creará una muestra visible de la imaginación y el sentimiento. El niño logrará pensar por su cuenta. El mundo de la forma y el color deleita al niño antes de que comiencen las lecciones. Dominará sus emociones y canalizará sus

energías hacia una meta valiosa. (Present, 1970).

Será el Arte la válvula reguladora entre el intelecto del niño y sus emociones, será el amigo al cual retorna naturalmente cada vez que algo moleste -aún inconscientemente- será el Arte el amigo al que dirigirán cuando las palabras resulten inadecuadas. Dada la cantidad aterradora de trastornos nerviosos y gente con dificultades de adaptación se necesitan medios para sanar a la personalidad, y es por el Arte como se podrá. Cualquiera profesión que el niño elija se necesitará de actividad creadora mediante actividades artísticas, sin imitar normas establecidas. Los requisitos de una sociedad democrática es vivir en paz con sus vecinos, considerando derechos y cooperación social. Así si el niño se dedica a actividades creadoras desenvuelve su propia libertad e iniciativa y sabrá reconocer el derecho de los demás (Lowenfield, V. 1972).

Porque con el ARTE en la escuela y en la familia se sobrellevan problemas sumamente graves (Lozano, 1982).

Faure señala que la Comprensión del mundo es uno de los fines principales de la Educación, aunque en mayores ocasiones la forma de comprenderlo es errónea. Y es la experiencia artística un camino acertado para percibir al mundo en su eterna novedad, junto con la experiencia científica. Una exigencia humana es lo bello, su percepción e integración de él; y que actualmente la Educación Artística se ha esbozado tímidamente en las prácticas educativas. En la enseñanza actual se ha tenido por misión preparar para situaciones tipo, y estables, para momentos de la existencia, para un empleo determinado o un empleo dado, para absorber un saber convencional ancestralmente delimitado. Ha llegado el momento de exigir algo diferente al Sistema de Enseñanza, de integrar el Arte al Sistema de Enseñanza. El ARTE como base de la Educación (Faure, 1973).

Para Read el Arte en la Educación desarrolla la conciencia y reciprocidades sociales del individuo; la individualidad para beneficio de la comunidad y unidad social, para fomentar el crecimiento de lo que cada ser humano posee de individual, armonizando lo individual con la unidad orgánica de grupo social. Conservar la intensidad natural de todos los modos perceptuales y sensoriales. Coordinar los diferentes modos de expresión y experiencia mental.

En los jardines de infantes son tan importantes las actividades artísticas porque son asimiladas a las actividades lúdicas. El lugar del Arte a los 15 años es nula. La base de toda fuerza intelectual y moral radica en una adecuada interacción de los sentidos perceptivos y el mundo exterior, de lo personal y orgánico.

Sin embargo para Read la importancia radica en fines nacionales, sociales, morales y estéticos, fomentará la cooperación y la comprensión, una armonía interior y equilibrio espiritual, donde domine la materia a la idea. Concebirá al Universo como a él mismo. Formará el gusto, abrirá un 2º modo de conocimiento más allá de los sentidos, creará la imaginación y realidad, creará emociones estéticas, logrará que el niño se adapte a su medio (Glendon, 1978).

El aprender no basta con información sino que se requiere la formación, no basta la capacidad intelectual sino que necesita factores sociales, emocionales, perceptivos, físicos y psicológicos. Desarrollar el pensamiento. Si se habla del "conejo" no basta conocer la palabra sino que se requiere conocer al animal formándose así la experiencia y desarrollar la capacidad perceptiva (Lowenfield, 1972).

Es necesario apoyar la necesidad natural de expresión del ser humano para que él se encuentre a sí mismo y a los demás (Pérez, 1982).

También es ya necesario integrar el Arte a la Educación porque hasta ahora sólo ha quedado como amalgamación y simbiosis sin integrarse al Sistema educativo nacional ni a la conciencia.

Otras buenas razones de porque es importante en la Educación considerar el Arte, porque es visto por unos autores como necesaria es debido a la Ley; las pretensiones de la Educación en México se ven plasmadas en la Ley Federal de Educación donde el Art. 3° sustenta que la Educación tendrá a desarrollar las facultades del ser humano; el Art. 5° promoverá el desarrollo armónico de la personalidad para ejercer en plenitud las capacidades humanas buscando un logro de tales artículos en el Arte mismo (Hernández, 1982).

Por proyectos políticos es otra buena razón que apoya al Arte en la Educación. La Revolución Educativa en la escuela deberá ser consolidada por actividades culturales que se ofrezcan en la sociedad en general. Multiplicar, promover la vida artística como complemento de la acción educativa en la escuela. Se ve la necesidad de establecer vivamente la relación de Arte y Educación pero los esfuerzos son limitados. (Programa Nac. de Educ. cultura, Recreación y Deporte, 1987).

Una vez lograda la integración del Arte a la vida social se podrán proporcionar recursos eficaces para forjar medios educativos tendientes a promover las múltiples formas de colaboración humana (Kogan, 1965).

Parecería ser que una razón muy mencionada a lo largo de la Historia de la Educación ha perdido fuerza; pero es una de las más poderosas para implementar el Arte a la Educación y es el que los estudiantes están inmotivados (H. Silverman, 1979).

Actualmente el sentido tradicionalista del Sistema Educativo es una función socializante, ante todo, preparar a los sujetos mediante la internalización de normas, valores, imágenes, conceptos, actitudes, pautas de comportamiento, para el desempeño de roles a los que la sociedad los destina. Llegando a una sumisión a la clase en el poder. Dado el carácter opresivo de la educación los Psicólogos Educativos y Pedagogos encuentran en el Arte una nueva posibilidad y retornar así a la naturaleza creadora del hombre. (H. Silverman 1979).

4. Incorporación de la Educación Artística a la Educación básica

¿Es una necesidad el ARTE en la Educación básica?

El Arte es usualmente considerada parte importante del programa para los niños de escuelas elementales. Por las mañanas las materias académicas y por las tardes las de arte. (Lowenfield, B. 1979).

Pero el que en unos lugares y algunas personas apliquen el Arte en la enseñanza básica no significa que todos ya lo hagan, como en todos los aspectos de la vida sucede, unos si, el resto no; pero aún así se ve la necesidad de su integración.

La Neurofisiología ha dado una dimensión a las partes de las Artes el desarrollo más completo de los hombres. El funcionamiento del Hemisferio derecho es especialista en la síntesis, orientación en el espacio, el trabajo artístico de las manualidades e imagen corporal, procesamiento más difuso, integrativo de varios estímulos a la vez, simultaneidad. El Hemisferio izquierdo gobierna un pensamiento analítico, lógico, funciones verbales y matemáticas, procesa la información de manera secuenciada. Con base a ello se encontró que los Sistemas Educativos Occidentales se concentran sólo en el pensamiento verbal, intelectual y lógico (Dultzin, 1982). Y si éste no basta para justificar la necesidad del Arte en el hombre y su desarrollo también asegura Raúl Anguiano, pintor, que es ABSOLUTAMENTE NECESARIO Y URGENTE QUE SE LE DE ATENCIÓN AL ARTE, por ser una expresión absolutamente necesaria e indispensable. En el caso concreto de México las artes plásticas el dibujo y la pintura son el lenguaje, el medio de expresión más característico, más importante, más idóneo del pueblo mexicano. Todos los niños tienen capacidad para la expresión gráfica y el dibujo por ser un lenguaje universal, aunque se llega a perder un 90% en la

adolescencia (Anguiano, 1982).

En nuestro sistema educativo (E.U.) dice Lowenfield, V (1972) todo está dirigido al aprendizaje como adquisición de conocimientos. Y nadie ignora que el conocimiento solo no hace feliz a la gente. Una enseñanza unilateral descuida muchas cosas importantes para el desarrollo infantil. Y las actividades artísticas complementarán esas diferencias.

Aquí en México la situación no es muy diferente a la anterior. Se vio la importancia del Arte en la Educación, es necesaria pero no suficiente. El Arte juega un papel muy importante también a nivel secundaria (Lowenfield, B. 1979).

Una vez señalada la importancia del Arte y su lugar que ocupa en la Educación surgen nuevas interrogantes a contestar ¿Por qué el interés de vincular el Arte a la Educación?, ¿Cómo se establecería esa vinculación? ¿Qué se requiere para ello? ¿Cómo lo han logrado los otros países? ¿Qué ha logrado México?

Se reconoce la necesidad de vincular el ARTE a la enseñanza básica, las razones son poderosas, radican en la propia esencia del ARTE, en sus efectos producidos, en la función social e individual a lo largo de la Historia; pero las condiciones aún no se dan o no se quieren ver (Educar, 1978; Perez, 1982; Lowenfield, V., 1972).

Los maestros buscan tal vinculación por concebirla como factor que mantiene un sentido de equilibrio y proporción con el resto de la actividad del aprendizaje. Las artes visuales son actividades apropiadas para la espontaneidad. En la escuela elemental se busca mantener viva y desarrollar la materia prima de la capacidad creadora (Yeh, 1969; Strubbs, 1980).

En los planteles educativos las actividades culturales están relegadas y son pocos los esfuerzos para mejorar. La enseñanza artística en primaria y secundaria tiene cobertu-

ra limitada. Buscan mejorar las condiciones educativas culturales, en contenidos de educación básica. En primaria ha faltado una adecuada formación artística limitando las posibilidades creativas. Se desea vincularles porque es un principio de la Cultura buscar "La Libertad para la creación" siendo el Estado el promotor de ello, lográndole sólo con eventos, exhibiciones, exposiciones, festivales, presentaciones eventuales y por medios masivos de comunicación (Plan Nacional de Desarrollo, 84-88; Programa Nac. de Educ., Cultura, Recreación y Deporte, 84 - 88).

Porque dado el caudal demográfico, la velocidad e incorporación a la vida social de la niñez, es necesario incorporarle a los procesos de la vida cultural. La cultura en el salón de clases es insuficiente para configurar la personalidad de un individuo. Para su desarrollo integral se requiere salud física y estimular la creatividad ofreciéndole ambiente sociocultural (Educar, 1979).

Porque los planes educativos así lo estipulan; Comprende: 8 áreas: Español, Matemáticas, C. Sociales, C. Naturales, EDUCACION ARTISTICA, Educ. Física, técnica y de la salud. Lográndose el desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotor, acrecentar y formar su capacidad de comunicación y relación social; que comience, adopte y persevere su medio natural (Plan Global de Desarrollo de Educación básica)

Otra razón fundamentada del porqué vincular el arte a la educación básica radica en que el Teatro y otras actividades artísticas estén minimizadas en el currículum de escuelas normales (Leyva, 1982; H. Silverman, 1979).

Los niños gozan al practicar la experiencia artística e incluirse en su enseñanza - aprendizaje de las materias obligatorias (Fuertes, 1984; Phyllips, 1979; Educar, 1978).

¿Cómo se establecería esa vinculación tan necesaria para la Educación en México?

H. Silverman encuentra la solución en considerar al ARTE más que un medio terapéutico y verla como materia incrementando los programas de ARTE, creando las circunstancias, buscar confirmación de métodos y sistemas de enseñanza que respondieran a las necesidades de naturaleza, temperamento, confirmación física y talento de los mexicanos. Enfrentar problemas de naturaleza del Arte; preservar lo estético en el salón de clases; ver el Arte como quehacer indispensable y el Arte como EDUCACION BASICA (H. Silverman, 1979; Ballal, 1982; Read, 1977).

No parece que puedan resolverse los problemas de la infancia sin cambiar las condiciones socioeconómicas, y las pautas de distribución que generan la pobreza, ni que se erradique la pobreza sin eliminar, por acciones específicas las deficiencias físicas y psicosociales, que diezman la infancia latinoamericana, que hacen penosa su existencia y reducen sus oportunidades (Cojman, 1982).

Gloton lo haría así: Evitaría alusiones equivocadas, dispersas, parciales y tímidas por medio de un método que considere 3 necesidades de naturaleza afectiva: seguridad, afecto y actividad, evitándose formación de psicosis y complejos. La emoción será compartida. Lograr 3 factores de conocimiento: Observación, asociación en tiempo y espacio-expresión. Poner en práctica el ARTE en el aula. Un METODO ACTIVO en un clima de confianza y libertad dirigidos en un marco material adecuado, adaptado y sugestivo; crear unidad en la enseñanza y continuidad en las actividades escolares en la Educación Artística, no querer formar puros y sólo artistas (Gloton, 1973).

Read vincularía el Arte a la Educación así: Desarrollar el Arte como zona de aprendizaje en 4 enfoques: apreciativo, el creador, el informativo y el técnico. Conside-

rar el Programa de Estudios como una escala más o menos infinita de intereses donde pueda estar la mente del niño según su impulso de autoexpresión y autorealización. Crear programas de estudio que satisfagan necesidades del individuo y de la sociedad en un campo de actividades creadoras.

Reorganizar la fase primaria sobre un plan integral donde las materias individuales pierdan contornos actuales, definidos y artificiales para confundirse en una actividad total constructiva y creadora. Considerar a la Educación como proceso contínuo y unificado que inicia a los 5 años y termina hasta que el niño esté en condiciones de ocupar un lugar en la sociedad adulta. Es un proceso orgánico en la integración física y mental entrando en las Matemáticas, Historia, Ciencias, en aspectos sociales y prácticos de la vida escolar; un método integral donde las Matemáticas y Geografía puedan ser también actividades creativas (Read, 1977).

¿Puede la Educación Artística integrarse a las ramas del conocimiento?

Para afirmar o negar debe atenderse sobre una base psicofilosófica en cuanto a teoría del conocimiento. En teoría es fácil la integración, pero en la práctica resultan varios problemas. Si es posible dejar prevista la posibilidad de integrar la Educación Artística con otras áreas del conocimiento si se considera por integración la conexión recíproca de aportaciones de diferentes disciplinas para resolver una problemática o llegar a un objetivo común.

Los Programas de dibujo guardan una relación bastante estrecha con el desarrollo intelectual general durante años preescolares y primaria. La capacidad escolar y la artística no están necesariamente relacionadas ni la extracción social relacionada con el talento artístico, ni la habilidad manual (Present, 1970).

+ Experiencias de la Educación Artística en la enseñanza.

Estas experiencias relatadas por Gletón ayudarán a analizar la forma de vincular el Arte a la enseñanza:

"Un hecho observado o relatado se reducirá a imágenes, cada uno de estos dibujos irá acompañado de su leyenda correspondiente compuesta libremente, atándola con una cinta de bonito color y protegidas por una cubierta en color decoradas por el niño. Valerse de obras de Arte para la enseñanza de la Historia (Las barricadas de ...) Pensemos por un momento en lo que podría pensar con la Geografía humana utilizando en folklor, la música y la poesía populares, las danzas nacionales, la reproducción de conjuntos arquitectónicos e de mobiliario. En la escuela primaria la recitación es una enseñanza delicada y a veces decepcionante. Los niños de 5 a 7 años dicen versos con espontaneidad encantadora; los de 9 a 10 años con declamaciones monótonas, desprovistas de emoción. Para hacer surgir la emoción y despertar la sensibilidad se asoció poesía, pintura y música alrededor de un tema familiar. Todas las niñas querían recitar, en 20 min., se habían aprendido el poema y surgió el dibujo y la pintura para expresar la emoción experimentada!"

"El Cuente musical "Pedro y el Lobo" en una clase urbana de niñas de 8 a 10 años. La audición de la obra de Prokofieff, ejecutada por la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Fita Lehmann presentada por A. Tavenier y Claude Dauphin como recitador es una clásica popular estimulante del deseo de expresión de la necesidad de mimetizar las escenas. dibujar los personajes y tararear los aires musicales.

Utilizó la recitación varias veces, el niño reconstruirá literalmente un texto por movimientos sintéticos y descubrirá el caminar del pensamiento. Se dividió el relato ya conocido por los niños en 4 textos, con dibujos e ilustraciones libres; así formaron y cuidaron celosamente 9 textos ilustrados para presentarlos en una exposición. Una actividad sugiere otra. Así los niños expresaron sus ex-

mociones, caracterizando a sus personajes extraen perfiles metálicos, asociando la redacción con el dibujo. Expresan oposición de sentimientos y emociones en el uso de colores y colocación de formas y figuras, con expresiones tales como "Yo no quisiera estar en el lugar de Pedro, porque no me gusta matar al lobo, trepar por encima del muro y subir a los árboles, yo prefiero coger flores"; esto lo expresa en el dibujo y musicalmente. Cada personaje lo representa a través de un instrumento de la orquesta. Y después de visitar una fábrica de Instrumentos musicales los niños los dibujarán y formarán su colección y relatarán "El Fogot imita al abuelo".

"La actividad consistió en montar un ballet donde se elegirá tema, improvisación de contenidos y ejecución. Deberá contar con un ambiente efectivo de trabajo, clima artístico donde reinará el espíritu de equipo bajo la dirección de una maestra abierta a la Educación dancística. Se escuchaba la música, se elegirán los pasos, movimientos, coordinándolos con descansos y trabajo. Los niños se cogían de las manos para simular movimientos andulantes de las caderas suavemente. Confeccionaron su vestuario, ocuparon horas de descanso, el proyecto duró 3 meses y 15 días (Gloton, 1978).

¿Qué se requiere para este tipo de Educación?

Que el niño en primaria y secundaria esté en contacto vivo e inmediato con el Arte mismo. Se puede hacer que el niño oiga música durante horas; pero eso no significa que el niño esté viviendo la expresión artística. Dar dosis de instrucción o de conocimientos impartidas en el transcurso de los 9 años de formación básica. Mantenerlos cerca del arte y permanecer a nivel superior en una comunicación con la sociedad. Se requiere pensar en adoptar según las edades y definir los objetivos (Lozano, 1982; Congreso de los niños, 1987).

Es necesario que en el niño haya reflexión convergente y divergente. Un amplio conocimiento de las etapas evolutivas del niño para evitar la aplicación del sistema adulto al niño.

Situaciones del aula, materiales maleables para provocar reacciones táctiles (arcillas, aserrín, engrudo, yeso, tierra, madera, jabón, papel, hilos, lana o algodón). El dibujo que es una forma expresiva natural del niño será necesaria, con base a la observación, usando la naturaleza muerta como motivadora de la expresión. Aplicación de colores en diferentes áreas lisas.

El profesor deberá entre muchas cosas: proponer horarios flexibles, evaluar el propio sentido de apreciación, no provocar temor; llevar un programa diversificado; unformarse sobre los temas, aplicar el conocimiento. Considerar el desarrollo de programas diversos dependiendo de cada expresión artística.

Se requiere además que los padres valoren el Arte y no como tales expresiones de padres: "Quiero que mi hijo esté en condiciones de emplearse. Para mí el conocimiento de los temas académicos es mucho más importante que las actividades artísticas".

Estimular al niño a que se sienta bien en lugar de que se vea bien (Eltrán, 1982 Yoho, 1969; Azar, 1982; Congreso de los niños, 1987).

Impulsar el ARTE desde el jardín de niños para que pueda desarrollarlo en primaria y secundaria. Concebir el Arte como expresiones naturales humanas (Fraux, 1982).

Se requieren cambios en la estructura social. (Dultzin, 1982).

La danza y la música requieren para su inicio edad muy temprana, las dos deben tener escuelas especiales que uniendo los estudios de primaria, secundaria, bachillerato brinden la oportunidad de un desarrollo técnico artístico estricto no indispensable para

para otras disciplinas artísticas (Lozano, 1982).

Las Artes requieren ese conocimiento íntimo que únicamente brota del amor prolongado y la dedicación paciente. La buena teoría del Arte debe oler a taller, aunque su lenguaje sea distinto al de una charla doméstica de pintura y escultura (Arnheim, 1981).

La Educación por el Arte propone que la actividad creadora e imaginativa no sea privativa de una materia con límites definidos, con horarios, temarios, clases y aulas establecidas, sino más bien que representen un modo de desarrollo mental que todo lo abarca. (Read, 1977).

Entre las áreas que mayor se han considerado como expresión artística para implantar en la educación básica es el TEATRO, éste es una solución al desarrollo integral del individuo y como medio educativo por su naturaleza cultural y por sus elementos formales. Sería una técnica de aprendizaje, un proceso pedagógico y actividades de aprendizaje (Leyva, 1982; Azar, 1982; Martínez y Quiróz, 1979).

México aún no ha desarrollado del todo el Arte en la Educación básica, se tienen programas, planes, proyectos; pero es difícil establecer que se han implantado del todo y mucho menos se pueden evaluar los resultados de algo todavía impreciso. Tal vez lleve muchos años desarrollar los planes y proyectos, y cuando éstos ya estén integrados en la Educación será inválido porque las circunstancias del país han cambiado, viéndose la necesidad de modificar objetivos.

A diferencia de otros países como la URSS., España, E.U., que ya han iniciado y desarrollado el reconocimiento al Arte tanto como medio, como fin y como materia educativa.

En la transición al Comunismo la actividad creadora, en todas las esferas de la

cultura, se hace particularmente fecunda y accesible para todos los miembros de la sociedad. Se ha atendido la Educación estética a nivel consciente y profundo. Se han dedicado programas en las escuelas, así como actividades extraescolares, elevando responsabilidades así como la preparación de los maestros. Se definen límites de conocimiento requeridos, métodos y técnicas. Se elaboran programas experimentales según edades y situaciones, el nivel educativo y objetivos a lograr. Se prepara material artístico formativo. Asimilación del conocimiento de cada área artística. Diversidad de actividades donde involucran al niño en el Arte, tales como: debates, conferencias, galerías escolares, exposiciones ambulantes, visitas guiadas, veladas literario-musicales.

Los alumnos aprenden a observar la naturaleza, a realizar bocetos y notas de viajes. Estas experiencias sirven para fines cognoscitivos y contribuyen a la educación moral del escolar, a formar gustos artísticos y hábitos culturales (B.T. Likhatchev, 1978; M. Viterb, s/f; Vida escolar, 1978).

Los resultados fueron evaluados a través de encuestas, observaciones durante las actividades, también por análisis de composiciones, estudios monográficos de algunos alumnos; con respecto a todo esto se llevó hasta obtener efectos psicológicos en la personalidad.

¿Cómo llevarán a cabo esta integración del Arte en la Educación?

Aún poniendo a los niños en contacto con ciertas formas y géneros artísticos, la escuela forma parte todavía débilmente de las concepciones estéticas de sus alumnos.

La vida exige que la escuela no sólo transmita suma de conocimientos de Arte en un marco de docencia, sino formar concepciones estéticas justas y gustos elevados, que arme

Los métodos de enseñanza correctos de valoración de lo bello y lo feo, creando una verdadera actitud creadora ante la realidad. Para lograrlo es bajo un marco marxista - Leninista. No sólo es constitución teórica del Arte sino subordinación a los objetivos de una educación moral, política e ideológica.

Además de lecciones, charlas, seminarios, excursiones, visitas, teoría y práctica. Iniciativa de escolares, debates, exposiciones voluntarias.

Proponer el contenido de la enseñanza en armonía con las exigencias de nuestro tiempo, crear y poner en práctica un programa científico único de nuestros conocimientos estéticos.

¿Quiénes lo impartirían?

Los maestros más preparados en cada área artística e invitar a la gente preparada, creando seminarios para maestros. De hecho esto ya se ha llevado a cabo en los países mencionados.

B. Problemas prácticos

¿Cuáles limitaciones impiden que el Arte sea integrada a la Educación básica en México?

Las limitaciones son muy diversas, para facilitar su análisis se clasificaron por tipos.

+ Políticas

Unas de las limitaciones más poderosas son las cuestiones políticas del Estado, no hay una política rectora sobre las Instituciones que vayan acordes con el desarrollo general del país; la falta de coherencia entre reforma educativa y régimen de Gobierno.

Los intereses retrógrados y personales que dominan la política artística.

La falta de coordinación entre Instituciones destinadas al Arte.

La usurpación de funciones.

Las Instituciones no tienen vida propia, depende todo del rector o del presidente en turno. Por ésto mismo no hay continuidad en las acciones de México.

Por los nuevos modelos de producción capitalista y grupos de poder económicos, políticos nacionales y extranjeros, adquiriendo un modelo ajeno a la idiosincracia del mexicano, llegando a una transculturación.

El monopolio de los medios masivos de comunicación influyen sobre la manera de pensar y actuar de la mayoría de las personas (CNTE, 1982; Lowenfield, 1972; 1er Seminario, 1976; Leyva, 1982; Azar, 1982; Acevedo, 1980).

+ Económicas

Aquí radican las limitaciones impuestas al sistema económico del país y a su

aprovechamiento. Alto costo del Arte y de su práctica.

No hay suficientes recursos, y sí hay usurpación de ellos. (Hernández, 1982; H. Silverman, 1979; Plan Nac. de Desarrollo, 1987; Leyva, 1982; Dultzin, 1982).

+ Sociales

Se ve a la Educación fuera del contexto social sin considerarle como proceso total ni social. Por una visión conformista y una producción estereotipada.

La Educación artística se ha enfocado a los ratos de ocio, a los ratos libres y no como profesión.

Se debe enfocar la atención a los sectores más amplios de la población.

Se requieren cambios en la estructura social.

El Arte sólo es considerada para superdotados y no al servicio de la comunidad.

Tener clara la estructura del Arte y no confundir con actividades creativas que no evolucionan de acuerdo al momento histórico.

La comercialización.

La provincia está desprotegida al respecto. Adquisición de mayores responsabilidades.

Sólo son medallas a título personal lo que buscan (CNTE, 1982; Clot, 1975; Dultzin, 1982; Educar, 1978; 1er Seminario, 1976; Plan Nac. de Educ., Cultura, Recreación y Deporte, 1987; Leyva, 1982).

+ Magisteriales

No se preparan a los maestros de escuelas para las actividades artísticas, ni a artistas para impartir clases a nivel básico.

Los maestros no están preparados para el cambio, ni sensibilizados para comprender las necesidades de los niños.

Los maestros deben estar preparados para la enseñanza, con una metodología correcta, conocimiento del cuerpo, de su anatomía, un conocimiento del lenguaje y etapas del aprendizaje.

Las grandes dificultades para formar a los maestros de las actividades artísticas.

Salarios mínimos a los pocos profesores de Arte,

Se requiere actualizar a los maestros en el conocimiento artístico y psicológico infantil.

Horarios muy cortos para la enseñanza.

Por la negligencia de los maestros para aprender o porque no se les ha atendido, Maestros que no apoyan la Educación artística.

Dotar a los maestros de elementos teóricos y materiales para el desempeño de su labor.

Los maestros del área de Artes plásticas no son normalistas por falta de tiempo ya que si adquirirían ese nivel tardarían de 3 a 5 años más de estudio para lograr la técnica especializada y doblándose el costo de la carrera (Hernández, 1982; A. Andrews 1983; Dultzin, 1982; Educar, 1978; Lozano, 1982; Leyva, 1982; Present, 1970; Beltrán, 1982; Congreso de los niños, 1987).

+ Educativas

No hay unificación de criterios para decidir el contenido de los programas, ya que hay una variación debido a la inserción social, a la ideología dominante y a los propósitos.

La Educación sólo se centra en la intelectual, olvidándose la afectiva; además de poner la atención sólo a la preparación teórica y no en la práctica.

Subvaloración de la educación extraescolar.

Se basa en juicios y modelos teórico-artísticos con estereotipos, fetiches y prejuicios, sin controlar a las escuelas privadas.

La Educación artística ha sido olvidada en la Educación oficial y popular.

Desde 1910 no se han organizado programas, ni escrito sobre instrucción artística, México ha dependido de otros países y no se ha interesado por desarrollarlo.

Sólo se da enseñanza formativa y por adiestramiento.

No existen aulas adecuadas, ni colegios interesados.

Las materias presentan un bajo nivel.

Hay pocos esfuerzos para mejorar en los planes educativos las actividades culturales, la cobertura en primaria y secundaria es limitada.

Hay insuficiencia de normas y criterios de coordinación.

Dificultades en la continuidad de los procesos educativos.

Sobrevaloración a la Educación oficial y subvaloración a la extraescolar.

Marcos teóricos educativos que no van con la realidad actual y que la siguen las escuelas superiores y profesionales.

Reestructurar a la Educación artística sólo a nivel didáctico desligado del contexto social.

No va más allá de una aula escolar.

Un 99.9% es difusión y el resto es enseñanza.

Poco repertorio metodológico.

No existen currículas.

El CNDART sólo es a nivel técnico.

Los contenidos no responden a los contenidos de cada nivel de desarrollo ni escolar.

Por alguna razón las actividades creadoras, imaginativas e estéticas no han sido vinculadas con las actividades didáctico-lógicas, utilitaristas o academicistas.

El curriculum debe cambiar no para realizar modificaciones sino para las necesidades de las gentes.

La aplicación de experiencias didácticas, a los países tercermundistas, de los modelos educativos de países desarrollados, provocando así problemas de inadecuación en los sistemas educativos.

El tiempo asignado a las materias artísticas es mínimo.

Alumnos con preparación unidisciplinaria (Hernández, 1982; CNTE, 1982; Clot, 1976; Bev. Fassett Peairs, 1963; Pérez, 1982; Strubbs, 1980; Daltzin, 1982; Educar, 1978; H. Silverman, 1979; Plan Nac. de Educ., Cultura, Recreación y Deporte, 1987; Plan Nac. de Desarrollo, 1987; Leyva, 1982; Martínez y Quiroz, 1979).

+ Psicológicas

Estudiantes inmotivados

Padres a disgusto

Especialistas del Arte infantil no son aprovechados.

Falta de preparación por parte de los alumnos para dispñerose a oír y escuchar.⁹

Las condiciones para incluir al Arte al pueblo no están dadas ya que ante una audición de una lectura de un cuento, acompañada de la Orquesta Filarmónica, requerirá de atención, retención, conocimiento y una preparación tal que ese auditorio no lo manifestaba.

Por ignorar las condiciones que favorecen u obstaculizan el desarrollo de la

creatividad en algunos individuos, provocando inhibiciones en el desarrollo de la creatividad, afectando la autoestima y bloqueando el trabajo.

Desconocimiento y falta de atención en fincar la metodología del desarrollo de la sensibilidad en el respeto de los diferentes estadios de desarrollo, por esto no se implementa la educación afectiva (H. Silverman, 1979; Lozano, 1982; Canal 11, 1987; Cruz (et al), 1982; Pérez, 1982).

Otra limitación será la de la evaluación del progreso de los alumnos con respecto a las actividades artísticas, ya que no es un conocimiento intelectual propiamente dicho, se caracterizará por otro tipo de evaluación.

Las pruebas formales de Arte, ya sea preparadas por el maestro o adquiridas en el comercio no sirven para evaluar el desarrollo de la comprensión o capacidad estética (Present, 1970).

La importancia es que si se quieren formar artistas y puros artistas, tal vez esas pruebas sí sean eficaces; pero si se desea que el niño se desarrolle y sea feliz en la adquisición de conocimientos el Arte posee por sí misma su propia evaluación.

Que el maestro esté consciente de las diferencias temperamentales manifestadas en las experiencias artísticas y tomarlas en cuenta. Informando de la situación evolutiva infantil y el nivel de desarrollo artístico.

Por el estancamiento de las investigaciones sobre educación artística se han incorporado muchos métodos de enseñanza al programa artístico con escasa o ninguna evaluación previa mediante la investigación. Se necesitan estudios para determinar la eficacia de los métodos artísticos al desarrollo artístico y general del niño (Present, 1970).

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

Litografía del "Grand Pas de Quatre", de 1845.

CPITULO III EL PAPEL DE LA PSICOLOGIA EN LA EDUCACION ARTISTICA

A. Teorías psicológicas

Dentro de las expresiones artísticas se pueden considerar a la Danza, la Música, el Teatro, el Dibujo, la Literatura, la Poesía y la Escultura, todas éstas se desarrollan en el niño siempre que se le proporcionen las condiciones y metodología adecuada propia de su edad.

A menudo los Psicólogos se interesan por el Arte como instrumento de exploración de la personalidad humana. Los estadios de desarrollo mental se manifiestan en su forma más pura y completa en el Arte de los niños (Aronheim, 1981).

Existen varios autores que abordan, desde un punto psicológico, la importancia del Arte para el individuo, llegando a aplicar grandes teorías que fundamentan esta importancia. Para facilitar la presentación se tratarán las expresiones artísticas anteriormente mencionadas, una por una tratando de vincularlas con el campo de la PSICOLOGIA, y así aclarar la necesidad que tiene el individuo, por sí mismo, para desarrollar el Arte en su vida.

DANZA

La Danza es parte de la Educación Psicofísica del ser humano, proporciona abundantes beneficios en la Educación sensorial y psíquica, en una Educación estética, en la educación del sentido del tiempo, del ritmo y del espacio (Moya, 1982).

La expresión corporal es un lenguaje humano extraverbal con su propia autonomía, al que se le debe dar un lugar junto a otros lenguajes artísticos expresivos (Franconetti, 1982).

Unos más aseguran que la danza es una nueva forma de comunicarse de los sardanos (Lubevitch, 1987). Es una expresión muy poderosa y no requiere ningún otro tipo de apoyo.

El lenguaje de la danza para Martha Graham es participación de la vida, liberación, por el movimiento, es para vivirlo; y el alma y el cuerpo están unidos en esta experiencia, el hombre es único e indivisible (Durán, 1982).

La concepción del cuerpo - mente siempre se ha entendido que está relacionado; pero es fácil perderse en el mundo de explicaciones acerca de ello. Francis DeWerte arguye que el gesto es más intenso que el discurso, persuade no lo que decimos sino cómo lo decimos. El discurso es inferior al gesto porque es del intelecto. El gesto es el agente persuasivo, aflora la totalidad de nuestro ser. A toda manifestación del cuerpo corresponde una manifestación del intelecto, una interacción entre moverse y pensar (Durán, 1982).

Desde los programas científicos e industriales y con el material y equipo mecanicista persistió la concepción automatizada que definía al ser humano como dualidad cuerpo - espíritu. Se dio la evaluación conceptual de que la psique y el cuerpo se dan vida mutuamente.

El nuevo valor del cuerpo se basa en concebir el desarrollo integral de los conceptos afectivos, motores, conceptuales del individuo y los perceptuales. El hombre es ya considerado unitario y así el trabajo corporal es modificado.

"Para cambiar la visión de sí mismo, de los otros y de las cosas es necesario encontrar la capacidad de sentir el propio cuerpo, observar y mantener la conciencia del movimiento en forma simultánea" (Alexander, cit. en Franconetti, 1982).

Al ser humano se le va integrando al movimiento con sus particularidades; su especial manera de expresar una idea, una emoción (Franconetti, 1982).

Alicia Alonso y Anton Dolin.

La Antropología y la Psicología han permitido ver como tríada yo-mundo-cuerpo constituye una estructura unitaria. Toda perturbación del yo es perturbación de la comunicación con el mundo y perturbación de la vivencia del cuerpo. (López, cit. en Ainsen, 1981).

Sin embargo, E.F. Adrian fisiólogo establece como enigma para la filosofía y fisiología la conexión entre cerebro y espíritu. El Ensamblar la corporiedad dentro de la totalidad de una conducta continúa siendo un problema dificultoso (Ainsen 1981).

La cultura relega el movimiento y el pensamiento humanos a la producción de actos meramente utilitarios (Brikman, 1975).

En la expresión corporal la relación entre movimiento y vida es esencial. La técnica ha sacrificado a la expresión, por ello la necesidad de integrarlos. Jean Georges No-verre llevaba a sus alumnos a observar el movimiento de las gentes. Isadora Duncan le dio lugar a los movimientos naturales con pasión y espontaneidad en la ejecución y encontrando así la relación entre ciertos movimientos y actitudes hacia la vida.

Aún reconociendo tal necesidad de integración, por la Psicología y el Psicoanálisis, la conciencia educativa ha dejado en términos secundarios la importancia del Arte para la formación de individuos más integrados y plenos.

¿Cómo se establece la relación cuerpo - psique en el hombre?

En el momento en que lo afectivo-motor-perceptual se entrelaza en su evolución (2) siendo el medio el motivador.

Con base a esto ¿Qué posibilidad tiene el niño de desarrollo motor?

El niño la desarrolla con los otros niños, y en el espacio a partir de la seguridad que recibe de su madre o de quien ocupe ese lugar, del resto y contención de que ella sea capaz. Del origen del Yo, del sentimiento de identidad y del sentido de realidad son

aspectos íntimamente ligados.

El Yo es primeramente un Yo corporal debido a las experiencias en el área corporal como sensaciones exteriores e interiores de la sensibilidad exteroceptiva (cutánea, visual, auditiva); propioceptiva (músculos, tendones, articulaciones); interoceptivas y viscerceptivas.

Los movimientos y desplazamientos se centran, al principio, sobre el propio cuerpo y poco a poco se van desconcentrando; se desprende el individuo del suelo para llegar al salto pasando por la bipedestación. Es un progreso de regresar y desarrollarse.

¿El hombre presenta un esquema corporal?

Sí, dado que es la representación psíquica del propio cuerpo en movimiento o reposo de la relación entre sus partes, y su relación con el espacio circundante y los otros. Es el eje del sentimiento de mayor a menor disponibilidad de nuestro cuerpo, el eje de relación vivida con el mundo, experimentación afectiva y simbólica. Aunque se encuentra poco desarrollado.

Una serie de técnicas numerosas y variadas, test, cuestionarios, observaciones, dibujos de la figura humana, permitieron ampliar el conocimiento de esquema corporal (Atenson, 1981).

¿Qué relación existe entre el esquema corporal y la percepción del niño?

El poseer esquema corporal supone la presentación de datos sensoriales variados en la conciencia y percepción. Al percibirlos es en relación a la ubicación que ofrece el cuerpo y el tono predominante con que se lo siente, o los ritmos vivenciales en diferentes situaciones como ligereza o pesantez, expansión o contricción, fusión con el medio o demarcación, lentitud o aceleración. Para percibir es necesario el sentimiento del propio cuerpo así como por la acción. Se realiza un movimiento con base al conocimiento

previo de las posibilidades y posiciones actuales de los propios miembros. El tener un esquema corporal asegura un actuar adaptado (Brikman, 1975; Aienson, 1981).

E inclusive la necesidad de verse en el espejo asegura la estabilidad de los rasgos del propio cuerpo. Y sentirse a sí mismo es sentirse un ser activo en el mundo (Aienson, 1981). Es una identificación propia del cuerpo y después su representación (Aymerich, 1980).

¿Cuáles son las zonas corporales que se deben tomar en cuenta?

- + Zonas de buena representación consciente
- + Zonas en la que falta sensaciones pero se sabe que falta
- + Zonas inconscientes que el sujeto no piensa como propias

Las zonas negadas o con alteración del tono muscular (hipo-hipertónicas) hablan de conflictos emocionales profundos, los mecanismos inconscientes permanecen aislados en el cuerpo como mecanismos de defensa, estableciéndose la dicotomía mente-cuerpo (Franconetti, 1982).

¿Es necesaria la expresión corporal?

Sí, ya que favorece la toma de conciencia, de la unidad psicofísica del ser humano, libera su creatividad, el enriquecimiento de sí y de su realidad social. Con ella se logra encontrar y desarrollar las potencialidades (Franconetti, 1982; Aymerich, 1980).

¿En qué se basa?

En los sentidos de percepción de la metricidad e integración de los aspectos físicos, psíquicos y sociales de cada persona. No es limitable a ninguna etapa de desarrollo en particular, se adapta a las necesidades del individuo.

¿Cómo se exterioriza?

No sólo gesticulación es la forma de expresarlo, sino darle el ritmo al gesto cu-

yo origen está en nosotros mismos, en el latir del corazón y en el respirar, de dentro hacia afuera. Sin forzarla.

En algunas ocasiones nos sentimos bloqueados; el niño en la escuela, el adolescente en la Institución, el adulto en la vida cotidiana. Si está bloqueado no está libre, nada de sí, ni libre para razonar, pensar, hacer, decir, decidir; y si se manifiesta la timidez aparente, apatía, fracaso, frustración, mal humor, incomprensión, incomunicación destruyendo el equilibrio de cualquier persona (Aymerich, 1980).

Después de todo lo anterior cabría hacer la pregunta siguiente, ¿Es importante para el desarrollo maduracional del niño?

Sí porque ayuda a la adquisición de habilidades psicomotrices necesarias para acceder a una escolaridad satisfactoria. A los 7 - 12 años se integran los datos perceptivo-cognitivo, condiciones necesarias para la unidad afectiva e intelectual del niño. En este período se suele marcar la división errónea de la esfera intelectual y la afectomotriz, dando una enseñanza paralizante.

¿Manifiesta el hombre su humanidad en los movimientos? Los manifiesta; pero sólo en los movimientos en que estamos familiarizados, en la marcha de un pelotero; en la construcción de una pared por un albañil; en un deportista, en el bailarín, etc.

¿El hombre despliega su movimiento potencial?

No. La Cultura Occidental desjerarquiza el cuerpo y lo relega hasta el punto de reducirlo a la producción de movimiento utilitario (Franconetti 1982).

Una vez ubicada la necesidad de la expresión corporal en el hombre para su desarrollo en varias esferas de su personalidad, sería oportuno mencionar ¿Qué se desarrolla con la expresión corporal?

- Reconocimiento de sí mismo
- Percepción del espacio personal, parcial y total como vivido.

- Ruptura de estereotipos
- Desarrollo de movimientos propios (Franconetti, 1982).
- Conciencia corporal (piel, masa muscular, hueso) a través de la concentración en apoyos, peso, temperatura, movimientos articulados, niveles de energía (Franconetti, 1982; Brikman, 1975).

- Adueñarse del espacio por agudeza de la conciencia
- Sensibilizar y desplegar los sentidos
- Traspasar los límites del cuerpo
- Genuino deseo y fuerza del movimiento propio
- Adaptación y creatividad frente a los estímulos externos (Franconetti, 1982)
- Perseverará la unidad mente-cuerpo
- Valorará su propio cuerpo
- Educa a la personalidad entera
- Construirá unidad orgánica de elementos materiales y espirituales
- Rescatar y desarrollar todas las posibilidades humanas inherentes al movimiento corporal-
- Manifestar lo que siente.
- Capacidad de expresar contenido mental a través del cuerpo, sin elaboración conceptual.

- Se desarrolla la sociabilidad (Brikman, 1975)

¿Qué se requiere para desarrollarlos?

La danza - música enlazadas necesitan disciplina y requiere libertad (Cunial 11, 1987).

Para la expresión corporal el niño necesita haber logrado la estructura perceptiva, espacio-temporal y postural de esquema corporal; poseer un buen ajuste postural y motor, la habilidad manual específica, haber definido su lateralidad, y disponer de un equilibrio emocional que le permita distenderse y concentrarse (Franconetti, 1982).

Para desarrollar la sensibilidad se requiere observar sin modelos previos (Brikman, 1975 ; Franconetti, 1982).

El conocimiento del cuerpo, aclara Piaget, exige que se posea el concepto de objeto, es un proceso evolutivo después de los 12 meses con la apertura del signo y símbolo que inicia el lenguaje. Se establece la 1ª diferenciación entre las propias acciones y los entes existentes en el espacio como objetos permanentes que obedecen a sus leyes propias; se han formado esquemas de acción y representación, la organización de las funciones prácticas y gnósticas. Lo importante es la experiencia del cuerpo (Aienson, 1980).

Requiere desarrollar todo movimiento corporal, sensibilizar, concientizar y vivenciar. Encuadrarla en cuerpo, espacio, tiempo, energía y creatividad.

Adecuarse a la personalidad corporal de cada etapa del desarrollo. En cada movimiento procurar la entidad mente-cuerpo y llevar a la acción. Establecer nexos coordinados entre idea y acción.

La función del maestro será ayudar a cada alumno a aprender a cuidar su integridad, procurando promover una actitud de autoconfianza y seguridad frente a lo que él es, a lo que hace y a los demás (Brikman, 1975).

Si el ser humano está conformado de varios aspectos, no sólo los cognitivos, o los físicos, se podría esperar que la danza, el movimiento, la expresión corporal está relacionada con otras esferas, como sería la personalidad y la forma de ser de las personas; con respecto a esto, Machover ha observado que la personalidad no se desarrolla en el va-

cio, sino por movimientos, las sensaciones y pensamientos de un cuerpo determinados. El cuerpo con sus tensiones viscerales o musculares soporta todas las necesidades y presiones, representando el estudio de la personalidad (Aienson, 1981).

El cuerpo refleja fenómenos fisiológicos y actitudes, sentimientos hacia sí mismo y hacia el otro, modelados por las 1as relaciones de objeto cuerpo a cuerpo, en las épocas tempranas de la vida (Brikman, 1975 ; Aienson, 1981).

El esquema corporal se capta la subestructura de la personalidad, para ello requiere diversos mecanismos fisiológicos y subestructuras de una característica psicológica y existencial, dado que encuadra percepciones y acciones posibles, y capta situaciones del hombre, porque es producto de un proceso evolutivo.

Siendo el dibujo uno de los parámetros más poderosos para evaluar la personalidad humana; se utilizan los grafismos infantiles, anteriores a la época en que se puede dibujar una persona, para estudiar el esquema corporal; predominan formas abiertas, desparreadas porque es así como siente el niño su propio cuerpo. Niños sordos dibujan personas sin orejas (Aienson, 1981).

La importancia y función de la expresión corporal es tan variada dependiendo de estructuras cognitivas, edades, medios ambientes, constituciones físicas, habilidades, voluntad, conciencia, que lo dicho aquí sería sólo una parte de lo que en realidad es.

Se llega a sentir, percibir y explorar a través del movimiento corporal. La piel contiene, limita, proyecta, entre un espacio interior y un espacio exterior, y es a través de la vista cuando el hombre establece la relación persona-espacio. Al afinar el sentido de las formas y colores se irá agudizando cada vez más la mirada exterior e interior, se mejora la posición corporal y postural.

Otro elemento involucrado en la expresión corporal y que es necesario que el niño

Carla Fracci en "Giselle".

desarrolle es el Tiempo, éste es la duración de un movimiento, depende de lo rápido o lento de un individuo. Cada uno deberá descubrir su propio tiempo, reencontrarse con él y liberar su creatividad. El tiempo interior está dotado de cierta música, ritmo, melodía, fraseo; y el exterior depende del entorno.

Además se irá ganando autonomía en el interjuego exterior e interior lográndose un tiempo propio al adquirir conciencia de ello. Llegar a transformar el movimiento corporal, conocer los movimientos y sus posibilidades, generando nuevas formas de movimiento. Se debe asumir el lenguaje corporal propio en su aquí y ahora para saber el por qué y el para qué con su participación personal.

La expresión corporal no siempre tendrá los mismos movimientos, el cuerpo está propenso a cambiar y variar constantemente para adaptarse a las situaciones nuevas a las que se enfrenta el individuo, y mal sería que el individuo caiga en estereotipos, privándose de la libertad y espontaneidad. Pero ¿Cómo surgirán nuevos movimientos?

Por los tiempos y espacios propios, movilizándolo con contenidos imaginarios resonando en su cuerpo, poniendo en marcha la imagen del pensamiento y acción deseados. Un espacio dado sugiere actos corporales dirigidos a modificarlos. El ámbito concreto, amplio, libre y disponible invita a realizar movimientos de expansión. El espacio se constituye por espacios que son ausencias y presencias, si no se ejerce el espacio, no existe. Hay maneras de manejarse el espacio, sentir y/o actuar. Una a nivel percepción, sintiendo los espacios; otra formal considerando líneas y combinaciones. Al trabajar con niños no se debe olvidar la importancia a aspectos formales y al sentido de la dirección; arriba - abajo, costados, delante-atrás.

El hombre se opera en el espacio con su tiempo y en un particular momento del proceso histórico. El presente temporal contiene un pasado y se proyecta hacia el futuro^o (Brikman, 1975).

¿Qué relación existe entre movimiento corporal y sonidos?

Incorporar al mundo sonoro el movimiento corporal o viceversa es esencial. Existen sonidos internos (recuerdos auditivos), sonidos espaciales, sonidos de la naturaleza, sonidos del cuerpo y todos se reflejan en el movimiento corporal. El mundo sonoro no es sólo la música, sino los sonidos, el silencio. Y esto constantemente lo estamos viviendo como seres sociales sin poder desvincularnos de ellos.

Hasta aquí se ha fundamentado la necesidad e importancia de la expresión corporal en el individuo valiéndose tales fundamentos para justificar la razón del porqué se requiere el Arte en la Escuela. Se mencionaba teóricamente esta relación o integración; pero bien es sabido la dificultad que hay entre lo dicho para pasar al hecho.

¿Cómo se logrará la concientización de ta integración? Es indispensable estar concientes de esa importancia, porque se puede conocer mucho acerca de ello, pero si no se tiene la convicción de que es importante para el individuo y para la sociedad difícilmente se lograrán objetivos concretos.

Una forma directa para ello es brindándole al alumno el material adecuado para que llegue a conocer sus gustos y necesidades. Que se de cuenta de todo lo que la música y los sonidos significan para el ser humano, ya que la música suscita respuestas sensoriales emocionales e intelectuales.

Discriminar todo lo que la música constituye objetivamente, lográndose un manejo corporal autónomo.

Como ejemplo de esto se menciona que ante la lectura de 3 poemas de Neruda se utilizó amplia sonoridad, intensidad, modulaciones, maticación de silencios los cuales inspiraban diversas expresiones corporales (Brikman, 1975).

Constantemente el ser humano se encuentra en situaciones diversas que le demandan reacciones muy específicas, y que si no reacciona adecuadamente pueden presentarse trastornos en la personalidad como frustraciones, angustias, inseguridades. Con respecto a esto, la seguridad (severidad, liberación de miedos) tendrá 3 apoyos para el individuo al desarrollar el lenguaje corporal:

- + Saber qué se es
- + Sentirse como se es
- + Que el organismo funcione en plenitud fisiológica

Teniendo conciencia de estos aspectos como individuo, llegará a desarrollar varios aspectos de su vida que aún no ha conocido. La expresión corporal, es pues, el desplazamiento de un cuerpo a otro, con una actitud muscular receptiva, de un estado de tonicidad muscular óptimo, lográndose la plenitud de aspectos de la personalidad. El trabajo con el movimiento es un proceso sin prefijar una meta, la finalidad es el mismo movimiento y el cuerpo como punto de referencia. Considerando la interrelación de lo interior y exterior del propio cuerpo. Cada integrante tiene su propio tiempo de reacción, puede ser movimiento no estático; pero posee una razón de por qué no desea moverse. Se trata de concientizar todo movimiento que pasa por los sentidos, de captar o rechazar lo percibido y lo que se está haciendo (Brikman, 1975 ; Aymerich, 1980).

Con base a esto, el cuerpo es una entidad biológica material y creativa. Se deberá cuidar que la experiencia posibilite la autonomía y la libertad en el proceso de aprendizaje.

El cuerpo - energía - movimiento constituye una unidad de modo que sin cuerpo no habrá movimiento ni tampoco lo habrá si no se utiliza bien la energía que encierra el cuerpo. Es necesario respetar la compleja naturaleza de la realidad corporal tal como se presenta en las distintas etapas del desarrollo.

Teatro

La conciencia del cuerpo se adquiere por acción, vivenciando sensaciones del movimiento, centrar la atención sobre músculos, huesos, reacciones respiratorias, ritmo circulatorio. Existirá en un grupo la observación recíproca que enriquecerá todos los miembros del grupo (Etikman, 1975)

El movimiento, la expresión corporal y el tiempo es un devenir constante, el hombre lo crea y lo transforma.

TEATRO

¿Cuáles son los orígenes del teatro?

Las representaciones teatrales tienen sus orígenes en la humanidad misma, por la necesidad de encontrar, en forma externa, el reflejo de la vida para entenderla, para sentirla, para penetrar en el contenido profundo de las relaciones humanas, frente a problemas que en el devenir de lo cotidiano, muestran al hombre tal cual es (Martínez y Quiroz, 1979).

¿Qué es el teatro?

Especifiquemos primeramente que el teatro es la actividad en la que convergen todas las experiencias artísticas; es un arte del tiempo y del espacio, sucede en un lugar de encuentro y presencia que permite reunir a un grupo de seres en permanente comunicación. Es un tiempo y espacio de hallazgo emocional, inteligente en donde el hombre busca su identidad y la relación social con el género humano.

Permite que el público y actores desarrollen un entendimiento y comprensión meramente por el análisis sincero y objetivo del problema que se plantea desde su escenario, dejando en libertad aceptar o rechazar la verdad.

El Teatro da una tesis, el público da su respuesta emocional como antítesis y se recoge la síntesis. Los hombres actores y espectadoras están en espera de algo, de la catarsis, de la satisfacción (Martínez y Quiroz, 1979).

El Teatro es considerado como la síntesis de todas las Bellas Artes (Lejva, 1982)

Comúnmente es utilizado indistintamente teatro por expresión dramática, pero existe una diferencia y ésta radica en que la expresión dramática infantil no posee espectadores, ni actores propiamente dichos como sería en el Teatro; en la representación infantil los observadores pasan a ser también actores con las características de actuar y representar todo lo que se desee.

En la expresión dramática infantil la estructura no se planea, sino que es la que se dá en el momento de acuerdo a las necesidades y lo que vaya aconteciendo, todos aportan espontáneamente. Aprovechan el estado madurativo y su capacidad de desarrollo (Saco, 1982).

En la Expresión dramática el tiempo se crea, se transcurre y el teatro se determina.

En la expresión dramática no hay público y el desnivel del escenario es para jugar y manejarlo. Repetirá la vivencia una y otra vez por el placer de repetirlo; pero no con el fin de perfeccionarlo como ocurrirá con el teatro.

"Qué importa si alguien ve unos cubos sobre otros, con un pedazo de papel colgando y no se da cuenta que es la torre de un palacio; pero esa torre le habrá permitido moverse sobre ella con toda confianza y seguridad, sin temer que se mueva, y le rompa la ilusión al espectador. (Saco, 1982).

¿Cuál es el fin del teatro?

No sólo es elemento recreativo, educa la sensibilidad, favorece el desarrollo de la creatividad que apoya la formación armónica e integral de la personalidad del educando; descubre aptitudes y desarrolla aptitudes; desarrolla actitudes de seguridad y confianza en sí mismo, de colaboración, responsabilidad y tolerancia; relaciona al educando armónicamente con su medio sociocultural y transformarlo; ir al encuentro de sus propias soluciones creando nuevas formas de expresión y comunicación mediante el lenguaje del Arte.

Posee un enorme valor pedagógico en todos los niveles. Si informa, educa y divierte cumple con las finalidades educativas que plantea la sociedad contemporánea (Leyva, 1982).

¿Qué valores fomentaría el teatro en el individuo y en la sociedad?

- + Penetrar en el campo didáctico para la enseñanza-aprendizaje
- + Facilitar la actitud reflexiva crítica y constructiva del educando.
- + Permite poner en práctica, técnicas de enseñanza-aprendizaje según las necesidades psicobiológicas del estudiante, enriqueciendo la autoestima y la autoidentidad.
- + Desarrollo del individuo como grupo social
- + Como factor motivador.
- + Fomenta las relaciones humanas
- + Fomenta la comunicación
- + Sentir situaciones de apoyo familiares y escolares para el desarrollo de su personalidad.
- + Facilita la expresión de vivencias humanas.
- + Aproxima al proceso educativo hacia la meta social mexicana de formar la personalidad integral del estudiante.

Una Nueva Corriente de Teatro Infantil Abre a los Pequeños Distintos Horizontes con un Espectáculo

Dentro de la nueva corriente de teatro infantil, que abre a los niños distintos horizontes, Berta Hiriart estrenó su espectáculo para actores y muñecos.

"Las aventuras de Polo y Jacinta" se llama la obra escenificada en "El hijo del Cuervo", en el Jardín Centenario de Coyacán.

La pieza es producida por el Taller de teatro y los artefactos, fundado en 1981. Este Taller tiene a personas como Juan José Barreiro, Oto Mincera y Berta Hiriart, que han estado interesados en el hecho teatral para niños, y a través de los años han logrado desarrollar un alto nivel en sus producciones.

CONTIENE EN LA PAGINA NUEVE

Figura de la primera plana

Ellos comprenden la importancia de ir adentrando a los pequeños en la aventura teatral, que les abre

nuevas opciones para ocupar su ocio. Así se eleva la cultura de nuestro país, y se aleja a los jóvenes de las cantinas. Independientemente de que los niños aprenden a conocerse a sí mismos, a través del espejo que es el actor.

"Las aventuras de Polo y Jacinta" trata de dos pequeños, dos exploradores

que se adentran en el misterio del nacimiento de los niños. Forma parte de ir conociendo la naturaleza humana, y sus funciones. En la obra, los actores

Juegan con los mismos juegos de los niños, utilizando máscaras, muñecos y otros elementos. La propia escenografía ayuda a crear la atmósfera requerida, y hay canciones para ofrecer una delicia y poética explicación del inicio de la vida.

Juan José Barreiro diseñó la escenografía de la pieza en la que participan en calidad de actores Alberto Rojas y Luz Ferrero. La música original es de Claudia Christiansen.

¿De dónde venimos? ¿Quién puede saberlo? No nos trajo una cigüeña/ no nos fabricó una col/ no nacimos en un huevo/ ni en la miscelánea El Sol/ ¿De

dónde venimos? ¿Cómo es que nacimos? ¿Quién lo va entenderlo? Es una de las canciones de la obra que cumple el cometido básico del teatro infantil: divertir y enseñar. O enseñar divirtiéndolo. Porque la cultura no es sinónimo de aburrimiento.

Actualmente, nuestra capital ya ofrece una gran variedad de teatro para niños, que debe verse como algo más importante que entretener un rato a los pequeños. Entre los espectáculos de interés y calidad de la cartelera, están "La Pandilla", y éste que Berta Hiriart ideó para "El hijo del Cuervo".

+ Propicia la adquisición de valores educativos.

+ Presenta una cualidad formativa masiva que otros medios educativos no poseen (Martínez y Quiroz, 1979).

¿Cuál es la característica del teatro que lo hace necesario para el individuo?

Su carácter integrador de los diferentes lenguajes artísticos: música, danza, literatura, poesía, artes plásticas (Leyva, 1982).

Por su naturaleza y estructura de su contenido, y por ser una disciplina cultural refleja la realidad nacional y universal, con todas las partes que el hombre mexicano ha logrado entregar a lo largo del devenir histórico. Por su posibilidad formativa y su estructura interna (literaria, formalismo de actuación y representación) (Martínez y Quiroz 1979).

¿Qué relación puede existir entre Teatro y Educación?

Que el teatro permite como medio educativo expresar las vivencias humanas que son parte de los fundamentos, fines y objetivos educacionales. Con la creación literaria y comunicación del drama, la comedia, el entremés, la farsa o cualquier forma que adopte el teatro se hacen más vividos, sentidos y profundos los fines educativos.

¿Puede considerarse como posibilidad el integrar el teatro a la Educación?

Ha sido una gran necesidad el de enriquecer recursos y técnicas de enseñanza; y es el teatro un posible recurso ya comprobado. Con ello se deberá analizar y sistematizar la actividad teatral como medio didáctico y ponerlo a prueba como actividad de aprendizaje. Descubrir en él los pasos metodológicos adecuados para poderlo utilizar como medio instruccional para un aprendizaje productivo (Martínez y Quiroz, 1979).

La actividad teatral está integrada en todas las unidades del programa con el juego simbólico, la dramatización espontánea y la dramatización planificada (Leyva, 1982)

Es el medio educativo como alternativa entre los medios múltiples audiovisuales y colectivos (Martínez y Quiroz, 1979).

Sabiendo es que algunos pedagogos incluyen el teatro entre los métodos de enseñanza hasta tal punto que esta forma de expresar por medio del propio cuerpo responde a la naturaleza motriz de la imaginación del niño (Vygotskii, 1982).

Cabría pensarse que integrando las Artes al Sistema educativo se podrían éstas devaluar o desvalorizar por el inadecuado uso de ellas, llegando a concebir cualquier cosa como arte.

Centrándose en el niño la pregunta oportuna a plantear sería ¿Qué relación existe entre Teatro y desarrollo madurativo del niño?

En el jardín de niños el Teatro se maneja a favor del desarrollo armónico del niño como factor de motivación para su aprendizaje de ciencias naturales; imitando plantas y animales aprovechando el aspecto lúdico del niño para desarrollar su imaginación, creatividad y sensibilidad de acuerdo a sus intereses psicobiológicos.

Hay cinco aspectos vitales del desarrollo evolutivo del niño:

1. Socialización
2. Lenguaje y comunicación
3. Sensorcepción
4. Psicomotricidad
5. Noción tiempo - espacial (Ver cuadro 5).

"En una palabra, asimila una parte de su Universo a la succión hasta tal punto que su comportamiento inicial podría expresarse diciendo que para él el mundo es una realidad susceptible de ser chupada. Es cierto que rápidamente este Universo habrá de convertirse en una realidad susceptible a ser mirada, escuchada, y cuando los propios movimientos lo persigan, sacudida".

JEAN PIAGET

CUADRO 5

Socialización:	Lenguaje y Comunicación	Noción Tiempo - espacial.
<p>A los 5 años juega con normas o respetar.</p> <p>Egocentrismo hasta los 8-9 años</p> <p>Se alterna juego solitario y compartido, espera su turno para ganar su participación.</p> <p>Individualización con respecto a sus padres.</p> <p>Sentimientos ambivalentes ante un mismo objeto por eso simboliza.</p>	<p>El juego será el lenguaje infantil como vehículo de comunicación.</p> <p>Irá estimulando el flujo lingüístico.</p> <p>Las formas estereotipadas, el aprender de memoria textos teatrales para representaciones escolares provoca incomunicación.</p>	<p>Es un juego que en las representaciones dramáticas se desarrollan estas nociones.</p> <p>Están implícitas en un esquema corporal.</p> <p>La concepción de tiempo tiene una relación con la alimentación, horarios, la luz solar, día y noche, trabajos escolares, dormir.</p> <p>Encuentra un ritmo en los casos, nociones de interrupción, intervalo y continuación al esperar turno.</p>
Sensopercepción	Psicomotricidad	
<p>Por el desarrollo logrado en el lenguaje y el pensamiento, se habla de lo que se oye, se ve, se toca, se huele.</p> <p>El construir y elaborar material para escribir.</p> <p>Considerar sensibilidad de Texturas, color, formas, ductibilidad.</p>	<p>Placer al coordinar los movimientos.</p> <p>Los saltos, amañillos y desplomamientos están cargados de sentido dramático.</p> <p>Prueban sus movimientos un distintos ritmos y velocidades corporales.</p> <p>Juegos y ejercicios de ritmos, deben estimular al niño a jugar y realizarlos de manera fluida.</p>	<p><u>Origenes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - succión - disminuir - volver al ciclo rítmico de equilibrio - desequilibrio - equilibrio - desaparición - reaparición de la vida - aparecer - desaparecer - escondidilla.

Los actos creativos inician con el nacimiento mismo, con los actos reflejos del bebé; al amamantar se inicia el pleno conocimiento de la mamá y viceversa, además de conocer la característica del alimento.

No diferencia aún su ego de la realidad, hasta que por interrelación se irá individualizando por los ensayos con los sentidos

Aparecen las 1as MANIFESTACIONES ARTISTICAS que hasta los 2 años en forma progresiva será así:

De los movimientos.- Manes, pies, cabeza, posición sedente, gesto, posición erecta, desplazamientos.

De lo musical.- Gorjeos, sonidos provocados por la sonaja, objetos, juguetes, ensayos del lenguaje en sus balbuceos.

De lo plástico.- Sensaciones a partir de chuparse su propio dedo, previsión de diversos objetos, sensaciones de textura, temperatura, pintura con saliva, decoración con la papilla. Primeros garabateos.

De lo dramático.- Sensaciones de que al realizar actos como llorar o chuparse el dedo reaparece lo querido. Juegos del bebé, juegos de aparición y de separación de objetos, con sus manos, su cara; al caminar el juego del "está no está".

Aparece la representación verbal, por la palabra se hace presente lo ausente, APARECEN LOS ASPECTOS MAS RICOS DEL DRAMA, por medio del pensamiento, en su juego proyectivo, dota al objeto de un valor simbólico.

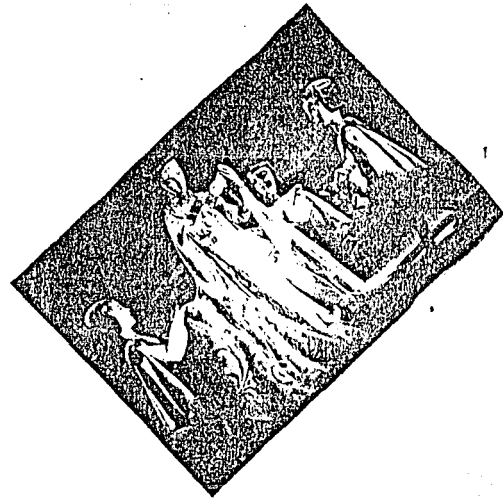
Aparece una actitud ensimismada, permanece en silencio jugando con trocitos de papel, cartón, madera, en ocasiones llenas de significado. Estos serán los orígenes de las representaciones dramáticas, espontáneas del niño.

Las entradas a una habitación cubriéndose los ojos, la imitación gestual y sonora de perros, gatos, etc., incipientes esbozos de situaciones dramáticas por disposición de muñecos, son ensayos conducidos al juego porque no hay continuidad, sino que se da por compases aislados, sin ritmo, hasta llegar al juego propiamente dicho (Saco, 1982).

En el juego (la dramatización), la creación del niño adquiere carácter de síntesis, sus esferas intelectual, emocional, volitiva vibran por la fuerza natural de la vida, sin excitación externa, sin ninguna tensión especial de su psique (Vygotski, 1982).

La Música con el teatro hacen una pareja indispensable, así como lo hizo la música con la danza; hay momentos específicos donde se entrelazan la música y el drama de forma muy clara.

	DRAMA	MUSICA
Interrupción =	Su desaparición o la de alguien ligado a él.	Su último sonido de una secuencia producido o escuchado por él.
Intervalo =	Su ausencia o la de alguien ligado a él.	Silencios de un sonido producido o escuchado por él.
Continuación =	Su reaparición o la de alguien ligado a él.	El primer sonido de una secuencia producido por él.

Al ser el niño todo el Universo no habría espacios, su casa y habitación será poco a poco su situación espacial con egocentrismos y propiedad de las cosas, hasta que llegará a compartir su espacio con los demás.

En un plano horizontal donde el niño se desplaza, libre de objetos y con espacios libres para los desplazamientos espontáneos, marchas, vuelos, carreras, desfiles.

En un plano vertical con cubos móviles que transforman y constituyen alturas, representan torres, montañas, el crecimiento, ascenso y descenso.

La noción de profundidad no la representan ya que carece de perspectiva y sólo poco a poco con ciudades, con objetos grandes y pequeños; muñecos cerca y lejos, lo de adelante, lo de atrás. En el dibujo no posee perspectiva, figura ni fondo.

Las tendencias circulares están dadas por reiterar los desplazamientos en juegos dramáticos, los ^{os} movimientos del bebé son circulares. Todo esto alcanzará la adolescencia.

A través de unos ejemplos se podrá ilustrar textualmente el desarrollo de varios aspectos artísticos en el desarrollo individual.

"Fueron llegando los primeros niños, quienes traían un avioncito de papel, el cual aventaban, lo mismo hicieron los demás que llegaban, hasta que se generalizó el juego, mientras yo los registraba en la lista. En un momento, el avioncito cayó cerca de mí y yo también lo aventé. Luego de repetir el juego por un rato, y dado que había caído en un lugar más o menos equidistante de cada uno de nosotros, en esa especie de círculo espontáneo que se había formado, me puse a observar todo lo que ellos también hicieron.

Luego les pregunté de donde venía el avioncito (esperaba una respuesta imaginaria) fue realista su respuesta: Este avioncito viene de la hoja del cuaderno ... ¿Y las hojas del

cuaderno? ... del árbol.

Entonces pregunté que como era eso de que vienen del árbol y que de ahí se saca el papel. Un niño aclaró que su papá le había dicho que del árbol se sacaban una "pastita" y otro agregó que esa pastita la llevaban a una fábrica y la ponían en una máquina. Les propuse que hiciéramos esa máquina.

Cada niño fue esa máquina, otro la pastita y así se fueron rotando. Era interesante ver como los que hacían las partes de la máquina se movían a ritmo y producción de sonidos en consecuencia, y el que era la pastita estaba hecho un ovillo y salía erecto. Luego que ya todos habían rotado les pregunté a dónde serían llevadas las hojas de papel y me respondieron a una papelería. Entonces armaron una papelería; uno atendía a los clientes, otro era el cliente que venía a comprar; y los demás eran las hojas de papel que estaban a la venta. Cada cliente elegía una hoja de papel... Papel de china de color rojo (al decir el rojo era porque de ese color iba vestido el niño) Luego cada uno se lo llevaba a su "casa" y cada uno hacía algo con el papel y los demás debían adivinar. Era interesante ver cómo los que eran hojas de papel permitían que los demás los moldearan y cómo éstos trataban con cuidado a su compañero. Uno hizo un avioncito simplemente abriendo las manos y las piernas del niño. Yo intervenía diciendo quien compraba y quien vendía. Luego que todos habían rotado les propuse que todos fueran hojas de papel y que el viento los llevara. Y se transformaban en papalotes, avioncitos, etc. Nadie se atropellaba, ni se obstruían, el deleite era desplazarse como cada objeto que yo sugería. Finalmente quisieron representar una situación en que viajaban en un avión. Eligieron a un piloto, una azafata, pasajeros; dos hablaban ruso, uno holandés, y español. La cabina fue un cubo de madera como asiento y los demás se sentaron en una tabla de madera. Era gracioso ver como la azafata repartía dulces y refrescos y se les pedían en distintos idiomas. La salida del avión la anunciaban en diferentes idiomas y lo hacían 3 veces dicen-

do ... "primera llamada, primera, vamos a salir".

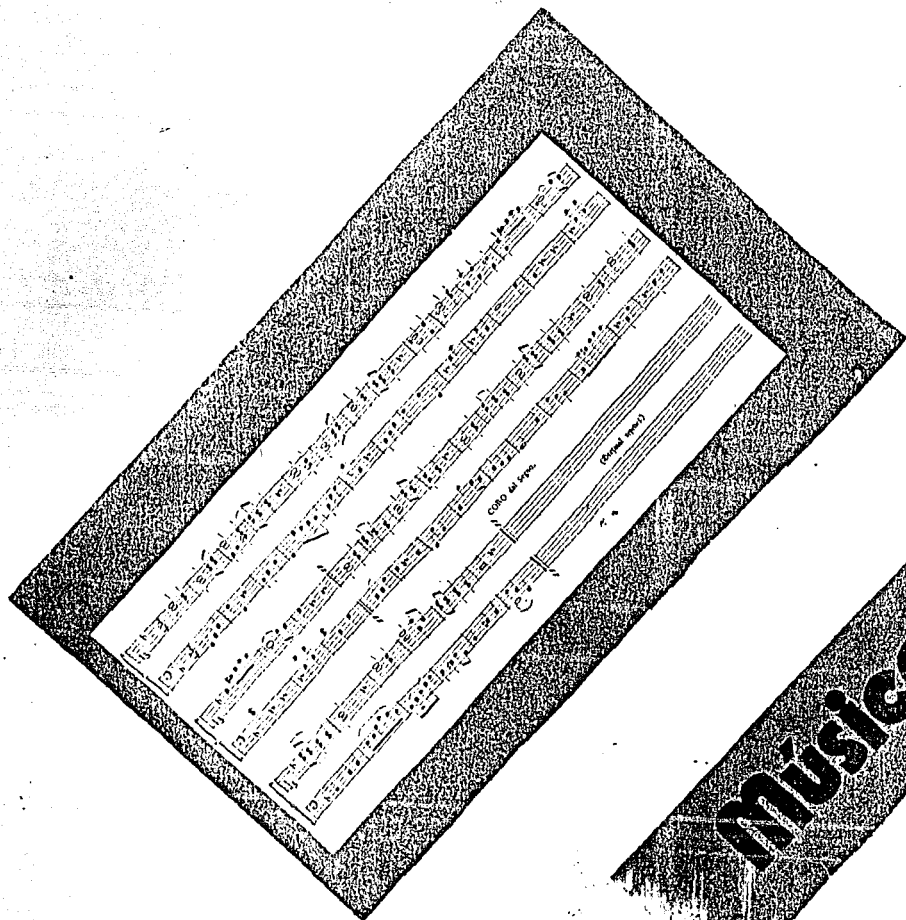
Se quedaron dialogando y eligiendo los diferentes lugares a donde irían en el avión" (Saco, 1982).

"El niño que ve por 1ª vez un tren dramatiza su representación, juega a que es locomotora, silva y encuentra enorme satisfacción al hacerlo. La utora Petrova relata como un muchacho de 9 años al ver una máquina excavadora, durante varios días no pudo recobrar la tranquilidad jugando a representarla. Adoptando con su cuerpo, en cuanto le era posible, la posición de la rueda, agitaba incansablemente los brazos, con las manos dobladas como palas sujetas a la rueda para sacar la tierra, no dejaba de hacerlo, los arroyuelos le motivaban a acelerar su acción, limpiando canales".

"Una muchacha enterraba sus pies en la arena, erguida, inmóvil con sus bracitos al cuerpo decía ... Soy un arbolito ¿veis como crezco? estas son las ramitas, éstas las hojitas - empezaba a levantar brazos- abriendo los dedos y cerrándolos ¿veis cómo me dobla el viento? y el arbolito se inclinaba agitando los deditos -hojitas (Vy-getskii, 1982).

"Se le pidió a cada niño, que llevaran un calcetín para la clase siguiente; pero a un niño se le olvidó y para no quedarse fuera de la actividad, se quitó el calcetín lo fue a lavar y lo puso a secar, mientras la actividad comenzaba".

"En un grupo grande de niños simularon un mercado donde cada uno pregona lo que había correspondido, como fue un vendedor de periódico, un verdulero, etc., y otro grupo simulaba ser el comprador; era estupendo presenciar como los pregoneros ponían todo su esfuerzo para vender el producto que le había tocado vender, describían las ventajas y desventajas del producto, hacían mímica, ya que todo era simulado, no poseían ningún objeto que les pudiera

Musica

ayudar, todo era simulado con las manos, la voz, las palabras, gestos, ademanes, etc. (Canal 11, 1987).

¿Qué diferencia existe entre juego dramático y psicodrama?

Uno de los beneficios que ofrece la expresión dramática, dentro de los muchos ya mencionados, está el de la dualidad de sentimientos (yo - evasión del yo) que enriquece la personalidad. El disfraz ayuda a transferir nuestra personalidad, se aleja de sí mismo y se adentra más al personaje.

El psicodrama es un juego dramático en función de la pedagogía terapéutica; posee espontaneidad, pero intenta destruir la dualidad existente entre la cosa imaginaria y la realidad, restaurar la unidad original. Soluciona tensiones, liberación de fuerzas negativas que provocan conductas irregulares, corrige actitudes perturbadoras de la vida afectiva. Absteniéndose de elementos decorativos.

MUSICA

Para vincular la primaria y la música se retoma el 1er momento de contacto con el niño por parte de la madre; las vibraciones desde el vientre materno, los balbuceos, gorjeos del bebé indican por naturaleza humana el cantar.

Esta educación inicia desde la familia y su medio que estimulen al bebé; que al llegar a la etapa preescolar, si no fue adecuada esa estimulación, habrá deficiencias para cualquier nivel de aprendizaje.

La Educación visual es un elemento esencial a nivel educativo y previo a la escuela primaria. Y es la música la que propicia y facilita al individuo, al niño, la posibilidad de crecer y desarrollarse dentro de su potencial sensorial y de creatividad.

Núñez, 1982).

La música se enseña para formar el sentimiento estético, moral y musical de los alumnos, como conocimiento de la realidad (Likhatchev, 1978). Busca nutrir, desarrollar, refinar y profundizar la percepción musical del niño. Valerse de la música como medio y no como fin.

La Enseñanza musical depende de las edades a las que se dirige. Su grado de desarrollo y maduración biológica de un niño no permite elaboración autónoma en niveles de abstracción como serían conceptos teóricos hasta texturas armónicas (acompañamiento - melodía) entre otras.

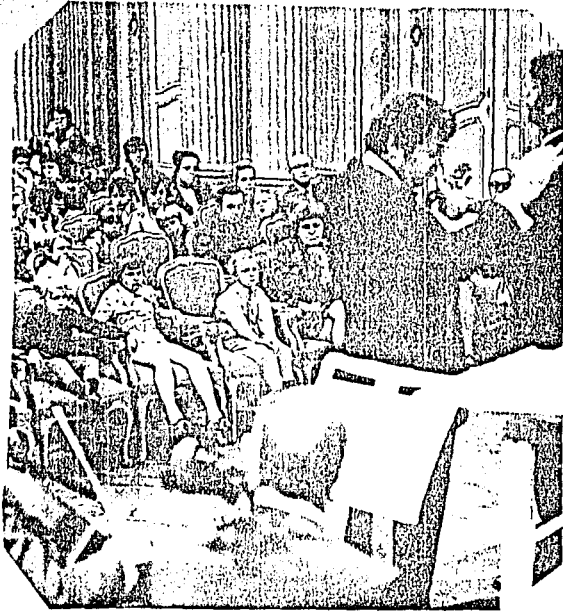
¿Qué dice Jean Piaget al respecto?

Estas operaciones de orden lógico sólo se dan en la edad de 10 a 12 años, y que antes es sólo un mundo concreto. La solución es sólo la imitación de sonidos existentes a su alrededor (ciudades, animales, personas, etc) El niño no posee un sentido desarrollado de sus responsabilidades; pero puede desarrollar la composición musical basada en la conciencia del alumno; dándole importancia profunda y definitiva a su fantasía, su imaginación y su particular manera de arreglarlos a esos elementos sonoros (Estrada, 1982).

¿Qué aspectos se desarrollarían en el niño con la música?

- Despierta sentimientos de alegría o tristeza, de ilusiones extrañas, violencia o apaciguamiento, modifica el tempo personal (Gloton, 1978).

- Favorece el desarrollo intelectual.
- Da un aprendizaje significativo y agradable
- Desarrolla la percepción
- Se centra en la cognición de ciertos elementos.

- A la vez que adquiere conceptos los aplica moviéndose, escuchando, cantando, creando, tocando instrumentos.

- Da una respuesta afectiva compuesta de intuición y comprensión
- Usa su cuerpo como instrumento musical
- Reelabora una estructura conceptual abierta a cualquier experiencia
- Desarrolla el Lenguaje (Webber, 1974).

No basta con conocer lo que proporcionaría la Música sino cómo se desarrollaría

- + Preparación y conocimiento musical por parte de los maestros
- + Conocer la conexión musical y movimiento corporal para estimular al niño.
- + Conocer su importancia por parte de todo educador ya que al articular objetos y procedimientos para el aprendizaje práctico de la música señala el papel de la música en el curriculum total.

- + Una planeación adecuada.
- + Reconocer la relación musical afectiva e incluir objetivos de este aspecto en el área cognitiva (Webber, 1974).

¿Qué características posee la música para relacionarla con la Educación básica?

O Permite una interacción físico - emocional e intelectual del niño dado que estos están íntimamente relacionados.

O Tiene la capacidad de relajar tensiones y propiciar un comportamiento social (Webber, 1974).

O Traduce psíquicamente en ritmos orgánicos de naturaleza especial visuales y plásticos (Gloton, 1978).

¿Cómo se llevaría a cabo?

No sólo aprendiendo canciones sino comprenderlos y expresar sentimientos. Además relacionar música a través de movimientos en los programas escolares (Webber, 1974)

¿Cómo aprendería el niño música?

Según Bruner señala tres modelos de aprendizaje:

1. Emotiva (acción y manipuleo)
2. Icónica (organización perceptual, imagen auditiva, kinestésica, visual)
3. Simbólica (palabras y otros símbolos).

Incluyendo en los programas 3 aspectos:

1. Conceptos acerca de música
2. Conceptos musicales
3. Prácticas y repertorios

Valiéndose de su propia intuición y fantasía, representación directa de su mundo por acción y manipuleo.

¿Qué impide tal desarrollo?

- Falta de preparación del docente en conocimientos musicales, y espontaneidad para realizar actividades.

- Espacios inadecuados
- El uso inadecuado
- El uso indistinto de libertad y disciplina
- El uso inadecuado de la imitación (Webber, 1974)

En seguida se ilustrarán textualmente unos ejemplos acerca del uso de la música en la Educación.

"Los procedimientos generales aplicados fueron:

1. Acompañamiento musical para el movimiento corporal del niño.
2. Ejecutar movimientos corporales acompañados de fondos sonoros musicales o de canciones.
3. Identificación del concepto por ejecución del propio niño.
4. Explicaciones verbales.

ORIENTACION EN EL ESPACIO

Maestro: ¿Qué viste esta mañana a través de tu ventana?

Niño: Nevaba todo estaba blanco

M: ¿De dónde viene la nieve?

N: Del cielo, cubría todo

M: Mientras dormíamos, blanca y silenciosa ... cae suavemente en la noche secreta ... ¿Puedes mostrarme cómo caen los copos de nieve? sin hacer ruido ... (los niños comienzan a marchar en puntas de pie, con las manos hacia arriba) Miren los copos de Mónica, son tan livianos; el viento los ayuda a danzar antes de caer sobre la tierra ...

N: Los pájaros vuelan de la misma manera.

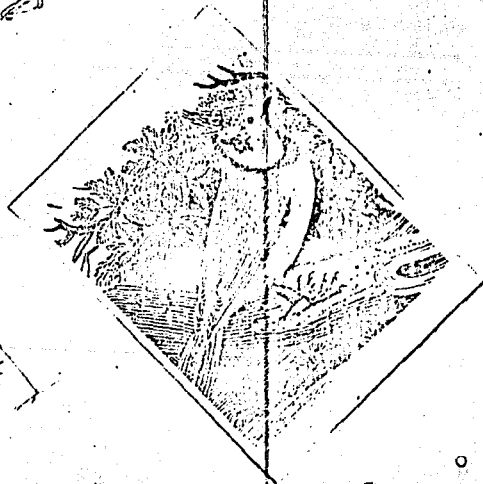
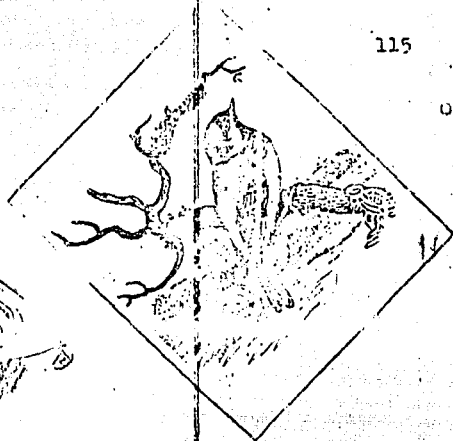
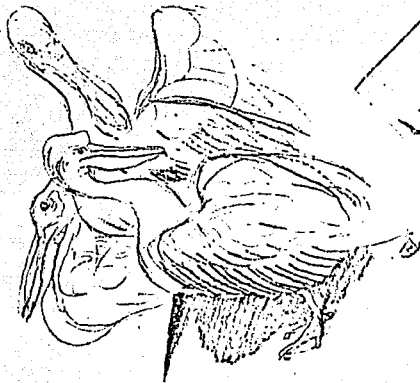
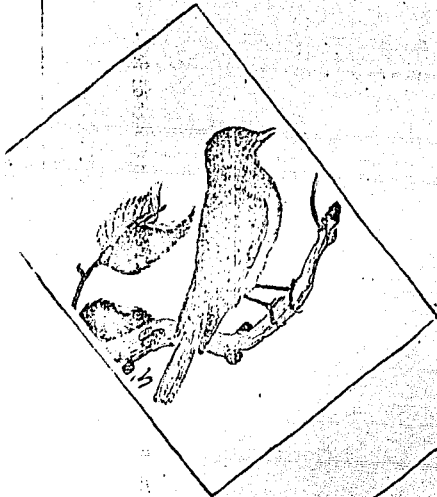
M: Los pájaros vuelan pausada y suavemente y luego van a sus nidos. Miren a su alrededor, pajaritos y cada uno de ustedes encuentre un nido (actividad). Recuerden donde está su nido, cuando se cansen de volar, sabrán a dónde pueden ir a descansar ..."

" Maestro: Si todos han tenido una oportunidad, creo que me toca a mí.

¿Están preparados? (El maestro palmea muy lentamente, utiliza amplio movimiento circulares de los brazos, acelera, retarda, variando la amplitud de los movimientos)

N: Va cada vez más rápido. Un tren va cada vez más rápido.

M: ¿Pueden convertirse en un tren y hacerlo con los pies? El piano será el maquinista, les dirá cuando deben arrancar y aumentar la velocidad y cuándo detenerse.

que se pierda...

N: El tren tiene una cantidad de vagones. Van enganchados unos con otros.

M: Si cada uno de ustedes es un vagón pueden formar un tren. ¿Cómo engancharían los vagones? (Los niños se toman de los hombros o de la cintura. Supongamos que llegamos a un semáforo y no estamos enganchados (los brazos se extienden hacia arriba) ¿Qué sucede?

N: Se detiene

M: ¿Y los brazos extendidos?

N: Yo quiero ser semáforo (Webber, 1974).

DIBUJO

El dibujo y la danza promueven el oído, la voz y el dominio de movimientos, atención, memoria, reflexión, imaginación, intuición. Abrazan la realidad y configuran el entorno humano el trabajo, a la vida cotidiana, a organizar el medio, aptitud para juzgar cualquier cosa con base a criterios estéticos. Desarrolla la capacidad de ver, observar, diferenciar, analizar, clasificar. Desarrolla todas las facultades de reflexión. Un pensamiento artístico llega a crear (Likhatchev, 1975).

Todo acto de ver cae dentro de la Psicología y todo el que haya tratado de los procesos de crear o experimentar el ARTE ha tenido que hablar de Psicología. El ojo y la mano son el padre y la madre de la representación artística (Arenheim, 1981).

La expresión representativa de las imágenes y formas reales externas a la mente están integradas a la psicointelectualidad mediante un proceso sensorio-motor, desde los 1os años de la vida, con una tendencia hacia la expresión oral - lenguaje y los signos de la escritura (López, 1982).

El dibujar, el pintar, modelar son tipos de comportamiento motor humano y es lícito suponer que se han constituido a partir de otros 2 tipos más antiguos: movimientos descriptivos y movimientos expresivos. (Arenheim, 1981).

El dibujo llega a ser una necesidad para el individuo, es psicomotora y de movimientos fisiológicos corporales (López, 1982).

Si el niño, la mayor parte de sus años de infancia se la pasa en la Escuela, cabría suponerse que es ahí donde se satisfacen sus necesidades; y por esta razón se esperaría que en la Educación básica se incluyan materias de expresiones artísticas, tales como el dibujo. Es así como el dibujo está relacionado con la Educación.

La acción sensoriomotora está vinculada con la actividad intelectual; que las imágenes internas son imitación de lo que está en el medio ambiente (López, 1982; Arenheim, 1981).

Además el dibujo tiene que desempeñar una función importante de cultura general, para lo cual puede mezclarse y asociarse íntimamente con casi todas las demás enseñanzas (Gloton, 1978).

¿Para qué se utilizaría la expresión gráfica?

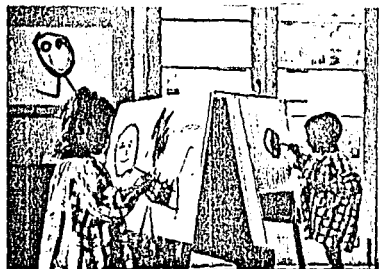
Para tres objetivos: + El Psicológico

+ El didáctico - pedagógico

+ Para una educación integral (López, 1982).

¿Por qué los niños dibujan como lo hacen?

Hay quienes aseguran la incapacidad del niño para reproducir lo que perciban sus ojos, así como su inhabilidad motora para trazarlos. No se unen las líneas que trazan donde deberían unirse; pero representan con precisión lo que el niño desea.

Otros más aseguran la tendencia del niño de crear formas simples (rectas, círculos, triángulos) por fáciles; y otros aseguran que es por falta de observación y otros que por poca capacidad de observación.

Otros más arguyen que el dibujo de infantes es símbolo más que copia.

La más difundida explicación es que como los niños no pintan lo que ven, se supone que ha de intervenir en su acción alguna otra actividad mental además de la percepción. Aún así se limitan a cualidades genéricas; rectitud de piernas, redondez de cabeza, simetría del cuerpo.

"El niño dibuja lo que sabe más que lo que ve", ya que si dibujara lo que ve, no dibujaría una figura humana deforme (Arenheim, 1981; López, 1982).

„Por qué no dibujan lo que ven?

Lo que sí se sabe es que la vida mental del niño está íntimamente ligada a su experiencia sensorial, inclusive la visual le antecede a la motora; pero ¿por qué no dibujan lo que ven? entonces se recurrió a fundamentar teóricamente esta acción argumentando con los conceptos no visuales (abstractos). Aún diferenciando los cambios de un objeto a otro, los niños representan imágenes indiferenciadas.

Entonces la representación gráfica es para imitar lo que ven o para transferirlo? (López, 1982) (Ver cuadro 6).

Se ha llegado a estudiar la evolución de la representación gráfica en el niño; no son meros trazos al azar, sino que llevan una secuencia determinada por la madurez en todos los campos de su personalidad.

El proceso es:

Sujeto - objeto - percepción - imaginación - pensamiento - memoria - experiencia -
representación e imitación. y emoción

Gráfica estructural. Dibujo infantil o Expresión Gráfica del Niño		
Origen	Etapas	Elementos
<p>A partir de los 11 meses</p> <p>1. Gorabateo</p> <p>1.1 ilegible puro de 1 a 18 meses</p> <p>1.2. ilegible cular de 18 a 20 meses</p> <p>1.3. ilegible interpretativo 2 a 3 años</p> <p>Intentos de narración gráfica</p> <p>1.4. legible imitativo 2 a 6 años</p>	<p>Comprende toda su Evolución de 11 meses a 12 años</p> <p>1. Gorabateos de 11 a 24</p> <p>2. Lenguaje gráfico o ideogramas de 4 a 8 años</p> <p>3. Dibujo infantil de 8 a 12 años</p>	<p>Distinguen e integran el Dibujo Infantil en toda su evolución.</p> <p>1. Forma externa de dibujar</p> <p>1.1. Concepto de una dimensión - Líneas - 5 a 7 años</p> <p>1.2. Concepto de 2 dimensiones - Líneas Trazos manchas superficie - 7 a 8 años</p> <p>1.3. Concepto de 3 dimensiones - Volumen</p> <p>1.4. Concepto de movimiento o flexibilidad en el espacio. - 8 años en adelante</p> <p>2. Narraciones intelectuales o Realismo intelectual</p> <p>2.1. Narración intelectual Pura - dibujo lo que sabe de las cosas. - 5 a 8 años</p> <p>2.2. Narración intelectual Visual: dibujo lo que cabe de las cosas y lo que ve - 2 años en adelante.</p> <p>3. Tipos de personalidad gráfica</p> <p>3.1. Sintético: globalizador, "totalizador", "impresionista"</p> <p>3.2. Analítico: constructor, detallista, "expresionista"</p> <p>3.3. Mixto: participa de las 2 anteriores.</p> <p>4. Características psicográficas del Dibujo Infantil.</p> <p>4.1. Ejemplaridad 16. Juxtaposición 11. Detallismo</p> <p>4.2. Transparencia. 17. Pequeñez</p> <p>4.3. Rigidez 18. Dispersión</p> <p>4.4. Automatismo 19. Inclinación</p> <p>4.5. Abatimiento 20. Smetilia</p> <p>5. Uso del color</p> <p>5.1. En cuanto al niño</p> <p>5.1.1. Colores que llega a conocer en cada etapa. (1^a, 7; 2^a, 16 y 3^a, 24 colores)</p> <p>5.2. En cuanto al maestro y al adulto</p>

Los primeros garabatos del niño no representan más que una actividad motora con que el niño ejercita sus miembros, dejando rastros visibles de sus movimientos.

La forma, el alcance y la orientación de los trazos están determinados según la mecánica del brazo y de la mano, del temperamento y del humor.

El movimiento expresivo comienza por el estado de ánimo y personalidad marcando velocidad, ritmo y forma.

La espontaneidad de la acción es controlada por la intención de imitar la propiedad de objetos y acciones.

En el movimiento descriptivo se usan manos, brazos secundados por el cuerpo indicando lo grande - pequeño, cercano - lejano, redondo - anguloso, lo que fue, es y será referido a objetos y sucesos.

Al conversar el niño realiza ademanes y no está lejos de fijar el trazo en la arena o en la pared.

La figura humana resulta del círculo primigenio, y el círculo en sus orígenes representa la figura humana. (Arenheim, 1981).

El círculo es la 1ª forma organizada por garabatos más o menos incontrolados.

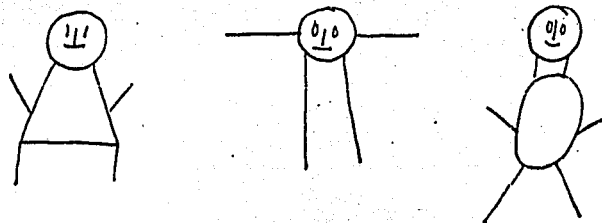
La línea visual más simple es la recta, aunque para la mecánica del brazo y de la mano no es la más simple. Ya que producir la línea recta se debe a actividades muscular compleja debido a la palanca del brazo, mano, dedos que siguen trayectorias curvas (Arenheim, 1981).

El color es el más sagrado elemento de las cosas visibles, es fuente de potencia y energía dinámica cuyas ondas de longitud llegan a nuestros ojos en la presencia de la sangre en la actividad muscular y nerviosa de las personas (Serrano, 1963).

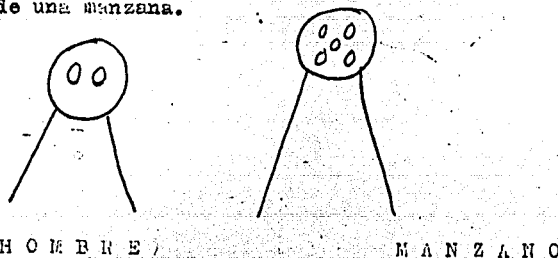
En los años de preescolar es indiferente el color; en los 1ºs grados imitan al ob-

jete y al finalizar primaria se usa para caracterizar fondo y figura (Present, 1982).

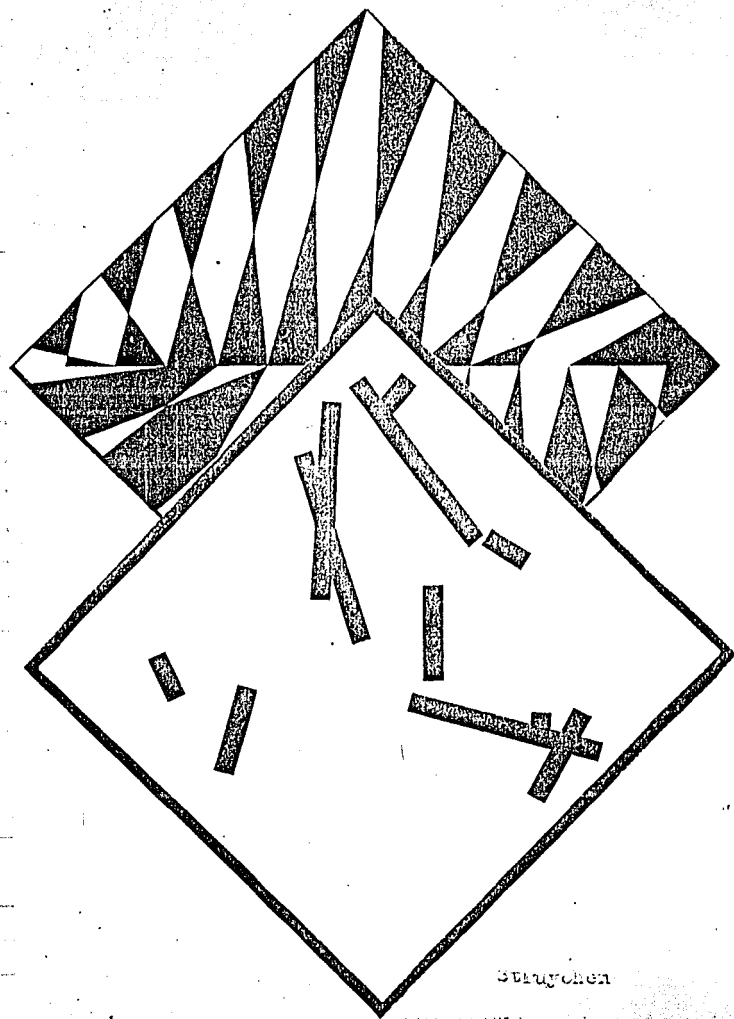
El niño usa como tema principal de sus dibujos la figura humana, combina líneas y formas.

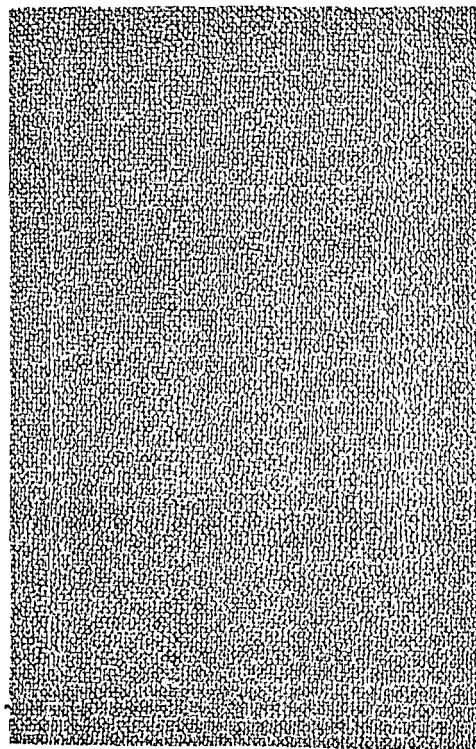
Los niños de 1er grado perfeccionan el dibujo con detalles, dirección, tamaño, formas. Las configuraciones son básicas y con modificaciones secundarias que permiten diferenciar un hombre de una manzana.

No representan en el rostro de los dibujos expresiones faciales o posturas corporales aunque reconocen que existen, ya que la complementan con lágrimas o expresiones verbales. NO logra ver un todo sino que lo ve por separado, no relaciona tamaños, ni perspectivas, ni proporción; de trazos aislados pasa a la continuidad, dibujan en un solo plano,

Straychen

Schonhoven

y poco a poco se organizan especialmente, hasta tomar líneas base que le llevarán a organizarse.

No usan colores, sus representaciones son transparentes, hasta que den contornos comienzan a colorear. (Present, 1982).

De esta manera van pasando legitimamente a la forma. Dado que estos estadios tempranos dependen unos de otros y establecen las bases de toda consecuencia madura, hay que pasar por ellos sin prisas.

Toda intervención inoportuna del mundo desorientaría el juicio visual del niño. Obligarle a dibujar abstracciones fuera de su estadio es perjudicial (Arenheim, 1981).

Nuevamente se ve como una expresión artística más es importante para el desarrollo íntegro del individuo; pero qué es lo que impide que el dibujo, como expresión artística sea integrada al plan de estudios de la educación básica?

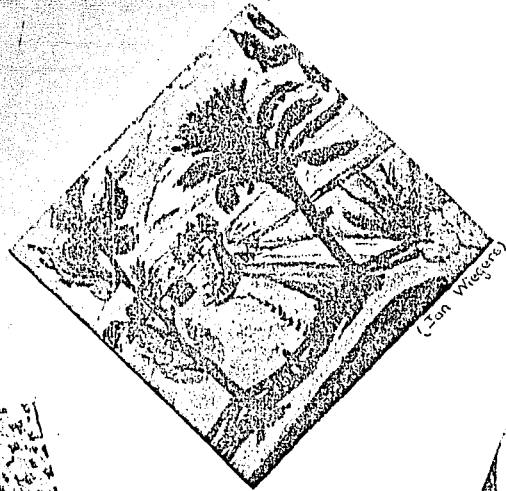
- + Maestros inpreparados
- + Perjudicial sobrecarga de programas
- + Tiempo asignado al dibujo, es sólo en horas de descanso y fatiga (Gleason, 1978).

¿Cómo se debería inculcar el dibujo una vez reconocida su importancia en la Educación?

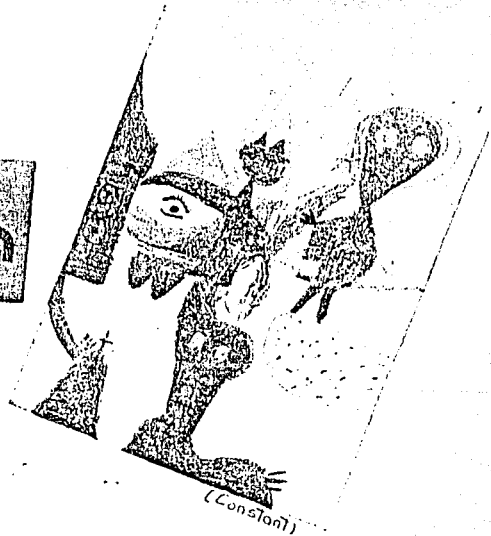
La escritura es un medio de convención social y el dibujo es un medio de expresión natural representativo más que simbólico, es lenguaje espontáneo y universal del niño y del hombre.

Además haciendo caso de que la necesidad de expresión se manifiesta primero que la observación.

También debe considerarse que hay niños sensibles a la línea, al ritmo, al mo-

Pintura

vimiento musical; otros lo son el color por traducir en ella su alegría, su tristeza, su resignación, su fuerza (Glendon, 1978).

El color violeta produce la más profunda tristeza, se aminora con el azul haciéndose casi apacible, hasta llegar al descanso tranquilo producido por el verde, pasando después al amarillo que ofrece la alegría de vivir, para exaltarse con el naranja, hasta llegar al máximo desbordamiento emocional con el rojo (Serrano, 1963).

Uno de los aspectos en el Arte de mayor cuidado es el método que se sigue para inculcar el Arte en los niños y más en la Educación, con respecto a éste, Cézanne en 1927 creó su clase de Arte para niños, donde la libertad era el principio, llegar a contemplar la belleza en la cotidianidad, cree en la bondad natural del niño, sin métodos autoritarios.

Lo que lleva a un niño a intentar un acto, fracasos o automatismos depende no sólo de los intereses espontáneos del niño, sino una acción combinada y consciente del niño, del educador y del medio.

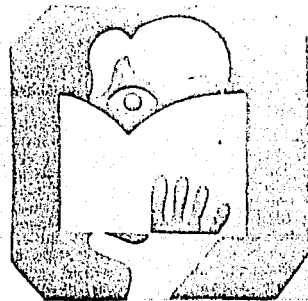
Es contraproducente todo lo que sea imposición, deberá ser todo lo contrario, una elección libre del tema, del formato, formas y colores, así como del ritmo de la ejecución para estimular al niño a la expresión creadora. Por necesidad el niño adquiere nociones sin verse presionado a adquirirlas. La observación ha de estimular a la fantasía.

El maestro no debe corregir sino llamar la atención en los detalles.

Stern (cit. en Glendon, 1978) afirma que los nuevos métodos de educación artística son incompatibles con la estructura reglamentada de nuestra enseñanza.

Duquet (cit. en Glendon, 1978) asegura que no es la técnica lo que importa sino el espíritu que informa la actividad del pequeño.

Una forma que beneficia a todos es el trabajo en equipo entre los 10 y 14 años.

Asegurar que el trabajo no sea llevado a cabo por copias estereotipadas ya que serían pasivas y opuestas a la libre expresión.

LITERATURA

De todas las formas de creación literaria el Arte de la palabra es el más típico de la edad escolar, y es cuando se pierde la afición por el dibujo.

El Arte literario domina en la adolescencia ya que se requieren vivencias, analizar la personalidad y el medio. En el niño es más bien un carácter literario ingenuo por carecer de experiencias.

La experiencia escrita de ideas y sentimientos por escolares va por detrás de la expresión oral, ya que describen relatos que por escrito difícilmente pueden expresar, debido a que involucra una serie de leyes gramaticales que cuidar además de lo condicional y abstracto. La palabra sirve mejor para expresar el movimiento, el dinamismo, la complejidad de cualquier acontecimiento que el imperfecto e inseguro dibujo.

¿Cuál forma sería la correcta o adecuada para inculcar la literatura?

Se debe dar a elegir el tema según su emoción interior e imbuirlo de interés a la vida, darle relatos cortos y redactar notas hacia personas conocidas.

Se debe fomentar y orientar en el niño la capacidad que ya trae en sí.

Los fundamentos que hacen a la Literatura una materia importante para el niño es que esta creación literaria está relacionada con etapas evolutivas del Lenguaje infantil, la adquisición de Leyes gramaticales, tiempos de los verbos, reconocimientos de funciones gramaticales y elementos del lenguaje, así como el uso de la gramática.

POESIA

En la poesía es mayor la particularización que en otras Artes donde el desarrollo es de menor riqueza. Es la 1ª y suprema forma de Arte romántico (atrás la pintura y la música). Su principio es la espiritualidad, sin darle a su expresión una forma visible y corporal.

Expresa la interioridad objetiva y las particularidades de la vida exterior de una forma mucho más completa y comprensiva; es simultáneamente sintético ya que reúne en un solo haz los elementos de la interioridad subjetiva; y es analítica porque ha capaz de mostrar una extensión, yuxtaponiendo unas a otras, las particularidades y singularidades del mundo exterior.

Por la fuerte presencia y dominio del Espíritu se pueden acoger todas las particularidades y singularidades del mundo exterior (Bozal, 1970).

No limiten su espíritu de creación poética con rimas y consonancias.

Comunicar lo que se siente, lo que se desea, lo que se detesta, los gustos y hacerlo escrito es más permanente. Transmitir el pensamiento y espíritu en un clima de curiosidad, de descubrimiento, de ilusión y emotividad creadora.

Es importante la lectura y comprensión, la importancia de aprender a sintetizar, reseñar brevemente y orientar.

ESCULTURA

El modelaje es una expresión artística que exterioriza sus sentimientos, busca armonía y belleza. Es equilibrio entre líneas y volúmenes, simboliza situaciones abstractas.

B. Relaciones entre la expresión artística con otros procesos psicológicos

"Hoy he visto un tren que resaba zumbando. Se ha quedado maravillado. Solo en su habitación, piensa en el tren y quisiera verlo correr otra vez. Este para él no es ningún problema: unas cajas vacías o unas piezas de cualquier juego de construcción, y el tren toma impulso, empujado por sus manos". (Aymerich, 1980).

Sucesos como éstos es común verlos, leerlos y escucharlos cuando se habla de los niños; en ocasiones pasan tan desapercibidos para los adultos porque empiezan a ser comunes y cotidianos que pierden su encanto.

Esta es la 1ª escala en la ruta del hombre hacia la integridad de su naturaleza, y el Arte uno de los medios primordiales y básicos de la consolidación de la conciencia (Kogan, 1965).

Una serie de procesos psicológicos se ven implícitos en toda actividad artística y que si no son tomados en cuenta perdería el Arte su esencia. No se podrán especificar cuál de ellos es el más importante, más bien todos son necesarios ninguno es suficiente.

Entre estos procesos se encuentran:

IMAGINACION

La Imaginación es concebida como la función que representa lo que la realidad no puede ofrecer, es un más allá de la percepción. Es recuperar un pasado, no para recomen-

zarle sino para transformarlo, transfigurarlo. Es imitación del pasado al que se transforma así el mecanismo de la proyección, transformando las percepciones, las estructuras adquiridas por los aprendizajes adaptativos, sobreimponiendo otras percepciones y otras estructuras convirtiéndose en algo distinto a lo que son.

¿Cómo aparece la imaginación?

Aparece lenta y gradualmente desde formas elementales a simples y complicadas, en cada escalón de su crecimiento adquiere su propia expresión, a cada periodo infantil corresponde su propia formación de creación, manteniéndose relación con la experiencia acumulada.

Hay 4 formas básicas de la imaginación:

1. Es una función necesaria y no un divertimento caprichoso del cerebro. La lucubración surge de elementos de la realidad y experiencias humanas, no de la nada. Mezcla elementos reales y de fantasía, aunque todo surge de elementos reales.

La imaginación del niño es más pobre que la del adulto por su poca experiencia; mientras más rica sea la experiencia humana mayor será el material disponible para la imaginación. La fantasía se apoya en la memoria (Vygotskii, 1982 ; Cruz y Chanona, 1982

2. Se integran de elementos elaborados y modificados de la realidad, por ello se requiere disponer de enormes reservas de experiencia acumulada. "Si no poseyesen imágenes de animales del desierto no podrían crear imágenes de ello. La imaginación es un medio de ampliar la experiencia humana, ya que es capaz de imaginar lo que no se ha visto, concibe basándose en relatos

y descripciones ajenas a lo que no experimenta personal ni directamente, no se cierra en su propia experiencia, se aleja de sus límites asimilando, con ayuda de la imaginación, experiencias históricas - sociales ajenas. La imaginación es necesaria para casi toda función cerebral humana.

3. Todo sentimiento, emoción se manifiesta con imágenes concordantes. Todo sentimiento posee además de manifestaciones externas corpóreas, una expresión interna manifestada en la selección del pensamiento imaginativo e impresiones. Experiencias internas expresan estados internos de ánimo, así también imágenes de la fantasía sirven de experiencias internas para nuestros sentimientos; aunque no concuerde con la realidad, los sentimientos son reales. "Suponer que la sombra de un árbol es un ladrón que se mueve, el ladrón no existe, pero el miedo sí se manifiesta" Toda idea dominante se basa en un anhelo o deseo, no es meramente intelectual. Hay obras fuertes no por su fuerza exterior sino por su fuerza interna.

4. Cuando el edificio erigido por la fantasía puede representar algo nuevo, no existe en la experiencia del hombre, ni semejante a objeto real; pero el recibir forma nueva se encarna materialmente e influye sobre los otros objetos y existe. "Un cuento ayuda a explicar complejas relaciones prácticas; sus imágenes iluminan el problema vital y lo que no podría hacerse con la fría prosa hizo el cuento con su lenguaje figurativo y emocional. El verso puede golpear con una fuerza increíble (Vygotskii, 1982).

La expresión corporal abre y posibilita la imaginación (Brikman, 1975).

Unos aseguran que la creatividad es una cualidad genética, otras como una cualidad especial para superdotados, o una facultad de alguna parte del cerebro, e como don divino. (Cruz, 1982).

¿Qué elementos se ven involucrados en ello?

La sensación de afecto antes de la percepción, como el deseo, el temor, el sentimiento, crea visiones que se manifiestan en las actividades artísticas (Malrieu, 1971; Vygotskii, 1982).

La percepción ameniza y mantiene por necesidad a la imaginación. Cuando contempla largamente la ola no se limita a extraer sus aspectos objetivos, la vive en su cuerpo como una fuerza, el imaginar orgánico es tan profundo como el imaginar sensorial; y el color interviene para tales afectos.

La forma y el color (la pintura) está constantemente en función de la verdad del cuerpo en el espacio.

La simbolización puede consistir en la traducción de un movimiento por formas, de una lucha por un enfrentamiento de colores, en donde los fundidos rojos, amarillos, naranjas se atropellan para abordar a los azules de la tierra (Malrieu, 1971).

El trabajarla, alimentarla y darle vida (Aymorich, 1980).

Experiencias, necesidades e intereses, de la capacidad combinatoria para dar forma a la imagen y al medio ambiente. Es un proceso histórico consecuente donde cada nueva forma se apoya en las precedentes (Vygotskii, 1982).

¿Cuál es el mecanismo?

Los primeros puntos de apoyo serán lo que el niño, ve y oye de los cuales construirá sus fantasías. Después un proceso complejo para elaborar materiales; así como el

asociar y el disociar en algo nuevo lo disociado. Habrá elementos que se retendrán y otros se olvidarán o combinarán, sirviendo para el pensamiento abstracto.

Se modifican y transforman los disociados por nuevas excitaciones nerviosas internas e imágenes concordantes. Las huellas no se acentúan sino que combinan entre sí influidos por factores internos que los deforman y reelaboran.

Se culminará el proceso cuando la imaginación encarne o cristalice en imágenes externas.

Necesita experimentarse por el hombre, si está perfectamente adaptada no creará porque no tendrá afanes.

¿Para qué sirve la imaginación?

Para salir de los círculos que no son de su medida y a construirse unos elementos propios que le sirvan de apoyo.

Será un medio de evasión, ensancha y completa el mundo interior del niño.

Integración en el mundo real y un verdadero ejercicio de crecimiento (Aymerich, 1980).

¿Cuál es la personalidad del que imagina?

Son temperamentales, operan un cambio de ambiente, salen de lo trillado transportándose a otra parte. Así la imagen-relámpago, el sueño, la metáfora, el ARTE, lo fantástico, el ensueño, van siempre acompañados del sentimiento, de una pérdida más o menos fuerte de sí (de costumbres, conceptos, perspectivas). (Malrieu, 1971).

¿Todos poseen imaginación?

Cierto grado de esta facultad, raramente puede faltar del todo en el ser humano, es necesario para apreciar el Arte y la Naturaleza (E.F. Crrilt, 1951).

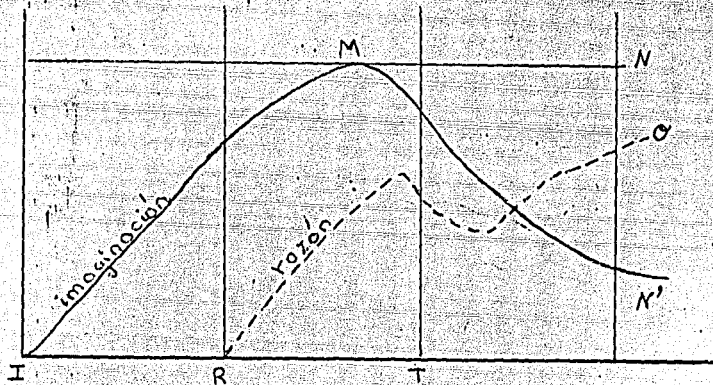
Las clases privilegiadas han dado mayor porcentaje de creadores artísticos, cien-

tíficos por poseer todas las condiciones suficientes y necesarias (Vygotski, 1982).

¿Existe una diferencia entre imaginación infantil y juvenil?

La imaginación o intereses del niño son más simples, más pobres, más elementales que en el adulto. Los frutos de la verdadera imaginación creadora en todas las esferas pertenecen sólo a la fantasía madura.

A continuación se presentará una gráfica comparativa entre imaginación y razón.

- I M Desarrollo de la imaginación 1er período
- R O Marcha del intelecto o razón muy lentamente
- I R Educación infantil con la peculiar imaginación
- R T Razón sin desaparecer la imaginación
- I R Pobreza de la fantasía por carecer de razón

En N Cas la fantasía, la imaginación no se aniquila, es regresión.

Llega la búsqueda del equilibrio por ser una etapa de transición llegando a perder la afición por el dibujo (los ve obsoletos) ni juegos ni cuentos. Llega la adolescencia con obras literarias para la función imaginativa por crear su propio mundo interior. Lo subjetivo anhela materializarse: versos, formas artísticas (Vygotskii, 1982).

CREATIVIDAD

La creatividad es la realización humana de algo nuevo, ya sea reflejos de algo nuevo de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan sólo en el ser humano.

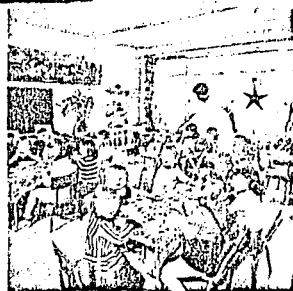
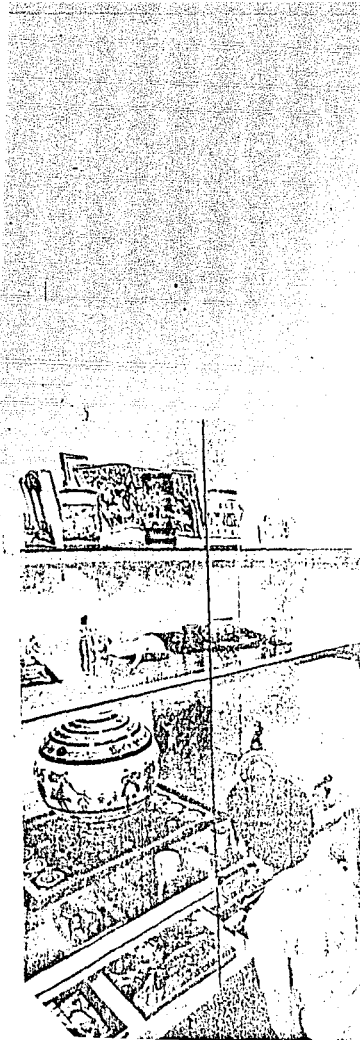
El crear no es el repetir lo ya existente (Vygotskii, 1982).

Es la capacidad humana constituida por el desarrollo de una serie de habilidades y actitudes que otorgan al individuo una perspectiva diferente de actuar en el mundo (Cruz y Chanona, 1982).

En los orígenes de este proceso está que el fundamento orgánico de esta actividad reproductora o memorística es la plasticidad de nuestra sustancia nerviosa; entendiéndose por plasticidad la propiedad de la sustancia para adaptarse y conservar las huellas de los cambios.

El cerebro constituye el órgano que conserva experiencias vividas y facilita su reiteración, además de la actividad reproductora se advierte otra actividad que combina y crea. El cerebro es un órgano combinador, reproduce ideas del pasado y futuro sin haberlas vivido. (Vygotskii, 1982).

La creatividad surge cuando la persona se interesa efectivamente en la actividad

que realiza, posee antecedentes y se enfrenta a problemas de rápida solución (Cruz y Sison, 1982).

¿Cuál es la importancia de ésta?

Desde los primeros años de la infancia se encuentran procesos creadores que se reflejan sobre todo, en sus juegos. No se limitan en sus juegos a imitar lo adulto, o a recordar experiencias vividas, sino que las reelaboran creadoramente, combinándolas entre sí, edificar lo nuevo con base a sus aficiones y necesidades (Vygotskii, 1982). H. Maslow subraya hasta qué punto el éxito profesional dependía de la salud física y mental del individuo (Veraldi, 1974).

Cuando se comprende y practica la educación creadora, los niños acogen con mayor sensibilidad las ocasiones que se les brindan para aprender y experimentar. Afrontan el fracaso.

Otra importancia radica en que reúne, en una síntesis dinámica, memoria y anticipación, recepción y proyección, movimientos del objeto hacia el sujeto y viceversa (Rougereille, 1974).

No basta con saber si es importante o no, más bien la importancia radicaría en saber ¿Quién puede crear?

Todos, no sólo el que posee talento, el que pueda hacer algo nuevo; y más en niños normales que en prodigios.

Crear es difícil, pero hay veces que no coincide con la posibilidad y surge la tortura de que la palabra no sigue al pensamiento (Vygotskii, 1982).

Cualquiera puede crear si se dan las condiciones (Veraldi, 1974).

No es la infancia la que es creadora, sino que son los valores de la infancia los que propician la creatividad (Rougereille, 1974).

El calificar a niños de creativos y no creativos provoca un obstáculo en el desarrollo infantil, afecta su autoestima y los inhibe en el trabajo (Guz y Chanona, 1962).

¿De qué depende la actitud creadora?

De la capacidad humana, de movilizar al mundo interno de deseos y fantasías. Recordar la experiencia de escuchar un tema musical y de rescatar en silencio lo que se sintió en aquella oportunidad. Surgieron imágenes relacionadas con un sentido propioceptivo, con una forma patomímica, con una relación espacial, con la danza y sentimientos de interpretación teatral. (Brikman, 1975).

¿Sobre qué influye la creatividad?

Sobre el desarrollo de la personalidad y sobre el mecanismo intelectual (Veraldi, 1974). Esto inicia durante el mismo desarrollo, si no durante toda la vida, si cuando se requiera.

Si el ser humano está equipado para desarrollar la creatividad, desde la infancia cabría relacionar la creatividad con la educación; analizando los últimos años de la Educación en México se pensaría que se ha logrado muy poco que el alumno desarrolle su creatividad, y si la desarrolla sería por su cuenta sin que los métodos educativos se preocupen por ello.

La Educación ayuda a adquirir la seguridad y libertad psicológica indispensable para la realización de aptitudes creadoras. Las facultades del observador y su imaginación se atrofian en el niño llegando a conclusiones tales como: todos los niños son sabios y la educación los vuelve imbéciles (Veraldi, 1974).

Una de las misiones de la Educación es formar individuos íntegros; pero ¿cómo puede lograr la Educación formar niños creativos?

Guiando las facultades infantiles.

Torrance sugiere:

- Respetando las preguntas de los niños y guiarlos
- Respetar las ideas originales y descubrir su valor
- Mostrar interés por las ideas
- Dar trabajos libres sin amenazar con críticas, notas o juicios
- No emitir juicios sin antes explicar causas y consecuencias

Descubrir técnicas para satisfacer la necesidad humana de crear. Son los mismos elementos usados para el proceso enseñanza - aprendizaje: contenidos, ejercicios, recursos didácticos, sistematización. Toda acción creativa se da en un medio socioeconómico y cultural determinado (Veraldi, 1974; Cruz y Chanona, 1982).

No todos los que desean ser creativos lo pueden ser, dirían algunos; entonces ¿Qué tipo de conocimiento se requiere para desarrollar la creatividad? o ¿Cuáles son los rasgos observados empíricamente de la inteligencia creadora?

Sólo por mencionar algunas está la vivacidad de la memoria visual, auditiva y otras. La facilidad para combinar sus imágenes; pero no son suficientes, como tampoco lo son la vista aguda ni el buen oído, facultades más comunes en los animales que en el hombre. Más importante parece la facultad de recuperar nuestras emociones pasadas, amor, pesadumbre, indignación, esperanza (E.F.Carrilt, 1951).

Una acción reflexiva donde se compromete a la persona a poner en juego aspectos cognitivos y afectivos, una motivación personal y un significado para el sujeto (Cruz y Chanona, 1982).

Según A. Koestler (cit. en Veraldi, 1974) son:

Precocidad. Ciertas realizaciones desusadas de la edad.

Curiosidad. Sentido de asombro y de interrogante. Facultad de asociación, de concentración y reflexión.

Imaginación. Parte de la abstracción. Es un elemento que permite diferenciar a la creatividad de la inteligencia. Es una producción de ideas por divergencia. Es diferente a la imaginaria y a la alucinación. Es un escepticismo ante respuestas convencionales, capta la realidad bajo aspectos diversos.
Para ello se lleven a cabo 2 operaciones:
+ Producción de imágenes precisas y coherentes
+ Capacidad de combinar los elementos según se requiera.

Sagacidad. Sentido de perspectiva, juzgar la propia obra.

La Creatividad como capacidad humana presupone la adquisición y utilización de una serie de conocimientos, actitudes, habilidades necesarias para llevar a cabo un proceso donde el producto son objetos, cosas, situaciones que resuelven un hecho. Involucra la experiencia del individuo y aplicación de sus conocimientos.

Para aplicar los conocimientos que ya se adquirieron se requiere de:

- Habilidades específicas
- Habilidades de asociación
- Habilidades de análisis
- Habilidades de síntesis.

(B. F. Reaire, 1963; Cruz y Chacon, 1970).

Las Habilidades específicas consisten en que son las que otorga el tema o actividad de interés del individuo. Son los antecedentes, elementos básicos de la disciplina o tema a tratar que le permiten expresarse bailando, pintando o actuando, adquiridos con vivencia, nunca fortuito.

Las Habilidades de asociación consiste cuando la creatividad implica el establecimiento de nuevas relaciones entre elementos ya existentes (objetos, ideas, valores, procedimientos), dándole función a lo que ya existe, una nueva utilidad, dándole originalidad a la creatividad (pensar y actuar libre de estereotipos). Relación entre formas, colores, sonidos, movimientos, expresiones corporales y la voz.

En cuanto a las habilidades de análisis está el desglosamiento de elementos constitutivos de un objeto o información para identificar sus componentes, las relaciones entre ellas; elementos contrarios y principios de organización. Con esto se comprende y evalúan las situaciones problemáticas reformulando los problemas y detectando diferentes alternativas de solución.

Ejem: En las Artes plásticas implica, para ejecutar una obra, analizar y experimentar diversos materiales para seleccionar el más idóneo y adecuado, así como los colores. En música, al apreciar una obra se requiere detectar las partes de ella, el tema que se desarrolla, su tratamiento al acompañamiento y armonía, así como la instrumentalización.

La Habilidad de síntesis es la reunión de los elementos o partes que conforman el objeto con el fin de trabajar con todos o algunos de ellos, combinándolos de tal manera que se logre emitir una solución y una organización nueva.

Las Habilidades anteriormente mencionadas se unan a las siguientes actitudes así como con la disposición para actuar:

+ Flexibilidad.- Apertura a la experiencia, ausencia de rigidez en conceptos, valores, creencias. Abierto a lo nuevo, al cambio, a la adaptación al contexto, facilidad para abordar de diferentes maneras un mismo tema.

+ Independencia.- Desarrollo de la confianza en el individuo y de pensar por sí mismo, ausencia de conformidad, de conductas convencionales que reduzcan el campo de libertad, de experimentar, de expresión y espontaneidad.

+ Crítica y Autocrítica.- Emisión de juicios valorativos respecto a la propia persona y del medio natural y social; con el objeto de detectar cualidades y defectos, errores y aciertos, con el fin de emitir juicios y medidas constructivas (Cruz y Chanon, 1982).

Otras cualidades más a tomar en cuenta son: destreza manual, perseverancia volitiva, inteligencia estética, facilidad perceptiva, imaginación creadora, juicio estético (Hogg y otros, 1969).

UNA cualidad más difícil de controlar por ser a nivel fisiológico y nervioso es que el Cerebro humano tiene una pronunciación asimétrica funcional; un hemisferio izquierdo dominante en el Lenguaje (Penfield y Robert 1959 cit. en Hogg, 1969; Landell, 1962 cit. en Hogg, 1969), y el hemisferio derecho más importante para la percepción (Wilner, 1958 y Etlinger cit. en Hogg, 1969).

SENSIBILIDAD

Jean Piaget es uno de los que mayor impacto ha producido en el campo del pensamiento y la investigación pedagógica con su trabajo de epistemología genética y desarrollo intelectual, señalando la gran importancia del conocimiento del desarrollo para imitar, innovar, crear, adaptar, aplicar alguna pedagogía escolar.

Los dos aspectos importantes y decisivos para la relación de la evolución del hombre y el desarrollo de la sensibilidad son: juego y la cooperación.

En el período sensoriomotor del desarrollo mental experimenta el niño unos cuantos reflejos terminados en el momento de la aparición del lenguaje y formas simbólicas. La imitación como juego perceptivo es muy importante por eso el medio de adecuación al mundo extraño al que ha llegado el niño.

Proporcionar al niño una gama de sonidos, movimientos y actitudes para que ese juego perceptual proporcione una base a los procesos cognitivos subsecuentes.

El juego por sí mismo posee infinidad de valores; pero el prejuicio anula el valor del juego, muchos comienzan en el juego con la diversión o con la destructiva competitividad entre los niños, cuando aún no valoran el análisis ni discernimiento para comparar diversión y fracaso.

El proceso evolutivo está ligado al desarrollo de la sensibilidad, percepción de un producto de Arte como resultado de un desarrollo real, y esto hasta haber llegado a la madurez (Perez, 1982).

¿Qué es desarrollar la sensibilidad?

Para Erich Fromm es "La poesía, la música y otras formas de Arte", son con mucho los medios más adecuados para describir la experiencia humana.

¿Por qué es importante el desarrollo de la sensibilidad en la Educación?

Por las siguientes características:

- De exploración. Su búsqueda constante del juego
- De reflexión porque es el movimiento consciente; su medio de expresión en todas las ramas de arte.
- De afectividad porque lleva al hombre a disenter.
- De salud, por la alegría: producto del bienestar en los aspectos psíquicos, físicos y emocionales.
- De vivencialidad: porque es en la convivencia donde se desarrolla
- De expresión, como base de la comunicación.

- De trascendencia porque su producto es la creación
- De libertad, por la autonomía que desarrolla
- De formación, porque afirma la identidad social a partir de una identidad personal.

Esto fundamenta la importancia del desarrollo de la sensibilidad y de la Educación artística en el proceso del hombre durante sus estadios evolutivos (Pérez, 1982).

EXPRESION

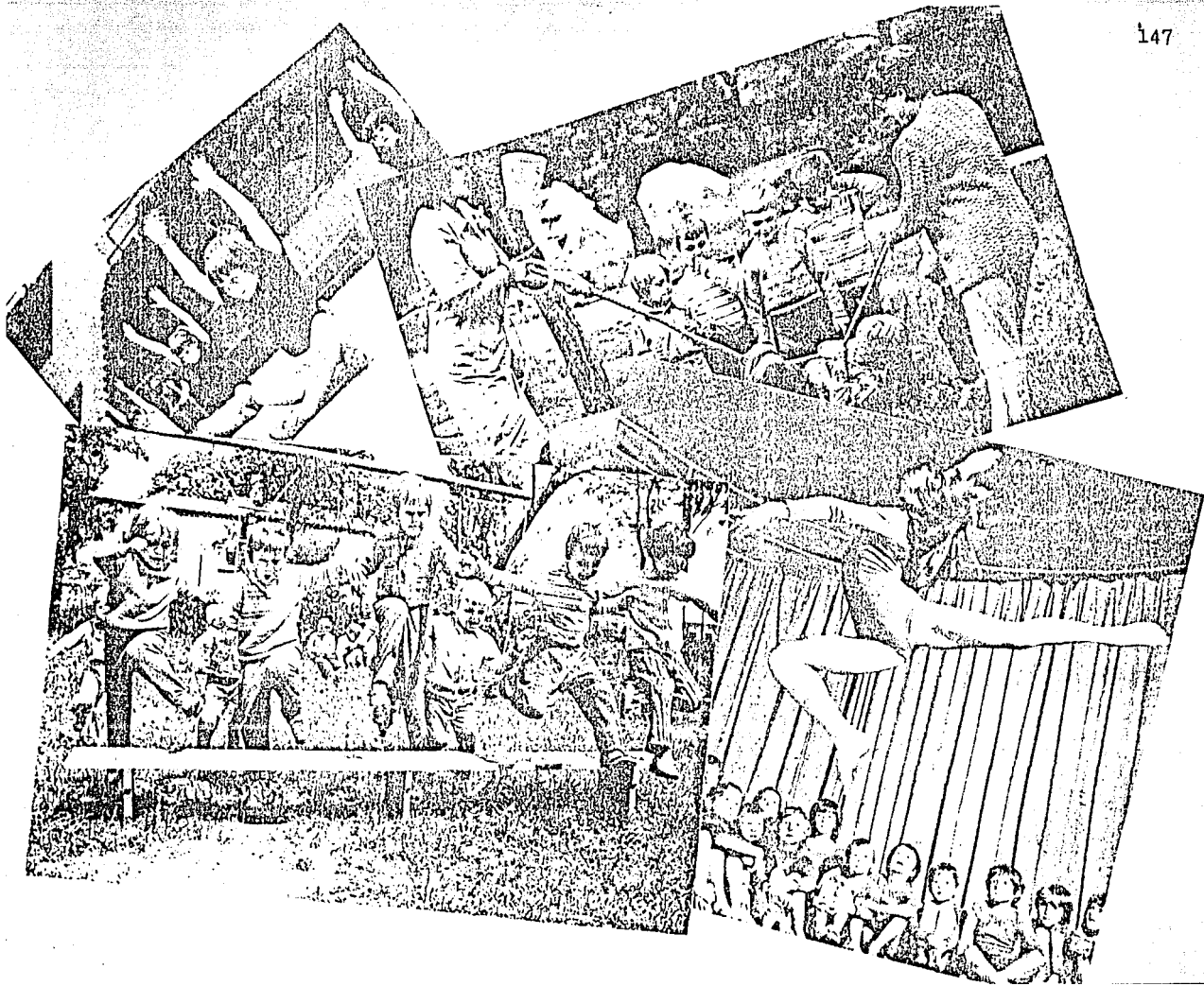
La expresión no es una usignatura es una fuente viva que todos poseemos por esencia. Si el niño establece conocimiento con su mundo exterior y luego expresa sin haberlo asumido, hará el papel de un espejo. Nos devolverá unas imágenes con más o menos claridad, precisión, fidelidad o deformidad según su capacidad de captación. Pero si antes de devolvernos la imagen de las cosas que ha percibido las hace pasar por su interior, intenta conocerlas, no solamente con la vista, el oído, el tacto, sino por medio de su comprensión, de su inteligencia y de su sensibilidad se va a encontrar con que ya las posee.

La expresión busca la manera de hacer crecer totalmente, de enriquecer y de lograr que cada cual entre en posesión de sus propios tesoros (Aymerich, 1980).

¿Cómo se lograría?

Realizando muchas técnicas de la expresión, pero ni las técnicas parciales ni su totalidad tendrían sentido pedagógico completo si no seguiríamos el trayecto entero; el cumplimiento de su programa integral y el enriquecimiento constante del niño por medio de aptitudes receptivas. También desarrollando su capacidad de observación e imaginación.

Las técnicas de expresión han de concordar todas en un sentido global. No moveremos únicamente un brazo si éste no está regido e impulsado por un sentimiento interior,

si no responde al ritmo del propio cuerpo, si no tiene un sentido de luz, de color, de belleza, y si no es la respuesta de una profunda necesidad psíquica. Si sólo es un movimiento físico entre mejor en el campo de la Gimnasia que en el de la Expresión. El aprendizaje del movimiento rítmico o de la música o de la reducción entran en los campos determinados de diferentes consciencias.

El hombre representa lo que ve. Su intención al expresar escenas, imágenes y cuestiones, manifiesta su necesidad de comunicarse con los demás, su esperanza de que lo entiendan. El hombre actual está motivado a una función visual altamente especializada y calificada (Granillo, 1985).

OBSERVACION

Es una función en la cual interviene la inteligencia, enriquecimiento muy diferente a la forma pasiva de mirar.

Le gusta al niño tener en las manos la cosa observada, la posee y luego la describe. El observar lleva a encontrar cualidades del objeto. Hay observaciones por audición, los niños cierran los ojos y escuchan un fragmento musical, después lo explican, lo representan con un dibujo y lo comentan. También escuchan el silencio y descubren los mil pequeños ruidos que lo integran. También se pueden efectuar observaciones en la memoria.

La observación podrá efectuarse y expresarse oral, gráfica y por escrito.

VER

Ver es una función que el humano desarrolla, especializa y refina hasta donde ca-

de individuo lo desee. Lo transforman por procesos culturales. Y es fundamental para formar el intelecto.

La relación percepción -- pensamiento, y en particular, el proceso de percepción visual entre las imágenes se estudian para conocer el mecanismo a través del cual el hombre genera abstracciones de un conocimiento por medio de la observación.

La percepción visual implica una serie de procesos muy complicados que van desde el estímulo de la luz hacia la retina, y como lo registra el receptor a través de un órgano visual sensible, hasta el proceso de tipo nervioso mediante el cual se transforma esta energía luminosa en otros tipos de energía y de la transmisión de la información codificando, llegando a los centros superiores nerviosos, integrando la información visual.

Se sabe que el individuo nace con la infraestructura innata genética de la capacidad de ver, y madura todos los procesos asociados a ella alrededor de los 12 años sin que sea la cifra exacta. Y a partir de ahí está dada la infraestructura biológica y de aprendizaje lista para continuar su trayectoria de desarrollo intelectual y social. La maduración del intelecto ocurre a la par del proceso de socialización del sujeto.

El hombre aprende a ver cosas nuevas quieras o no. Si no se incorpora en este proceso de socialización se margina.

El comportamiento perceptivo está expuesto a 2 modalidades:

1. Sólo como espectador de los hechos
2. Ejercita su percepción como partícipe de los sucesos.

Con el uso de las 2 se desempeña el individuo conscientemente en las circunstancias (Granillo, 1985).

La importancia del ver y observar radica en que al ejercitarlos se establece una vía rápida entre los sentidos que captan y la inteligencia que relaciona y recoge. Ayudan o

« vivir la memoria.

RELAJAMIENTO

Es contemplar una imagen dominando el pensamiento. Así comprender y capturar el silencio para llegar el niño a conocer las partes profundas de su ser, donde encontrará lo más verídico, auténtico y lleno de posibilidades. Conocerá su propio ritmo corporal y se adueñará de su totalidad (Aymerich, 1980).

PENSAMIENTO

El pensamiento del niño posee una inercia que lo impide seguir la cadencia del adulto y es causa de la discordancia continua de sus conversaciones. Como efectos se encuentran el retardo de sus respuestas dando las experiencias de aproximarse o de no tener razón, por referirse a la penúltima o antepenúltima pregunta.

¿Qué elementos se ven involucrados?

La discontinuidad ya que no puede mantener la atención sobre el mismo objeto por mucho tiempo, tal vez por la importancia de conservar por largo tiempo una cierta acomodación mental, el rápido agotamiento de sus actos psíquicos; la prontitud y falta de control de los reflejos de atención con respecto a los incidentes exteriores, las diversiones inesperadas, sucesión fortuita de sus impresiones periféricas e íntimas.

La inercia, sincretismo y clisis altera el ritmo del pensamiento infantil. Se fragmenta la actividad práctica y verbal por la inestabilidad y dificultad de integrar en un mismo conjunto los efectos realizados espontáneos y por sí mismos.

Los progresos de la inteligencia práctica dependen de la unidad dinámica que es capaz de realizar entre el acto oportuno y la situación presente.

Dentro de otros elementos están:

- Conductas disociadas y actividades disociadas.
- Disociación de origen verbal
- Disociación debido al objeto
- Experiencias fragmentadas y pensamiento disociado
- Ineptitud integrada y contradicción
- Fuga de ideas
- Pensamiento molecular.

En el niño hay una dependencia del pensamiento con respecto a su comportamiento anterior. Las razones de sus acciones en el pensamiento son por su ineptitud para distinguir entre los diferentes planos sobre los cuales la representación debe proyectar lo real para expresar la diversidad, el desarrollo y las condiciones; como consecuencia de las fuentes heterogéneas de las que se nutre su conocimiento sin que sepa hacerlas concordar ni siquiera diferenciarlas entre sí; como consecuencia también de la influencia de tipo aún primitivo que ejercen unos sobre otros, los temas introducidos en su pensamiento bajo la forma de cuplas, el niño no puede salir de la confusión sino a costa de contradicciones y las resuelve con invención fabulosa.

Hay entre otros:

- + Ignorancia subjetiva de las fuentes
- + Realismo perceptivo. La existencia de las cosas puede limitarse para él al ciclo de las apariencias de los estados, de las circunstancias en que las percibe. No puede imaginar más allá de lo que percibe.
- + Interferencia del lenguaje y de las imágenes perceptivas. Bajo la influencia del lenguaje, el niño puede también interpretar, agrupar, recomponer sus impresiones perceptivas. Algunas veces el efecto es brutal, grosero, juego de palabras.
- + Deficiencia para coordinación mental
 - Indiferencia de sujeto - objeto
 - Ambivalencia activo - pasivo
- + Confusión entre roles entre acto creador y objeto.
- + No diferencia planos intelectuales. El sujeto lo confunde con todo el contenido y condiciones diversas.
- + Insuficiencia de organización mental.

En los orígenes del pensamiento del niño no se ajusta al modelo de los pensamientos expresados del adulto, que parecen encuadrarse regularmente en un circuito delimitado donde se suceden, cada uno con su significado determinado, los objetos, sus atributos, sus relaciones, las acciones que ejecutan.

Nace, por el contrario a partir de impresiones que se despiertan indiferenciadas en los distintos dominios de la sensibilidad, del recuerdo, de la experiencia, de la intuición intelectual. Son como áreas luminosas al principio aisladas, que llegan a coincidir para desembocar en un acto mental. Pero para no ser una simple confusión, un simple agrupamiento fortuito, la coincidencia supone un poder previo de delimitación fortuita y prolongada. Ahora bien las contaminaciones tan frecuentes y tan diversas en la actividad psíquica del niño, muestra cual frágil y lábil es en él este poder de discriminación. La unidad se realiza entre 2 contenidos mentales como por corto circuito.

Esta impotencia y delimitación determina que cierto contenido haga imposible el despertar o el surgimiento de otro contenido, que podría ser complementario y orientar el pensamiento hasta investigaciones o conclusiones determinadas.

Otras más características son:

- + Desviación y trayectos falsos
- + Contaminaciones. En presencia de conocimientos de fuentes diversas, el niño se sustrae a las contradicciones y a la incoherencia a causa de su inercia mental que le impide evocar, respecto al mismo objeto, todo el material de que podría disponer. Se deja acaparar totalmente por el complejo de imágenes o de pensamientos que están desarrollándose, y son necesarias las preguntas del adulto para que se vea obligado a hacer el inventario de las diversas nociones que en diferentes momentos ha podido formar su mente.

En el niño el poder diferenciador de la inteligencia es débil. Entre los actos psíquicos, las imágenes y los temas ideativos, la diferenciación es burda, y sobre todo frágil, como si los campos funcionales de su cerebro no fueron aptos para diversificarse según sea necesario y sobre todo para mantener su diversidad respectiva sin unificarse y sin neutralizarse.

Otros elementos más:

- Contaminación de palabras (contradictorias)
- Contaminación de motivos o de temas
- Persistencia de un tema aunque esté en absurdo
- Disgresiones
- Fabulación lúdica, más frecuentes en niños con distracciones frecuentes y súbitas.
- Extravagancias e incoherencias

Los primeros esfuerzos hacia una coherencia intelectual sería con una tautología y explicación circular (Wallon, 1976).

TIEMPO

En cuestiones de tiempo Jean Piaget señala lo siguiente:

- + Operaciones elementales. Tiempo y Movimiento
 - Orden de los sucesos
 - Duración de los intervalos
- + Tiempo físico
 - Sucesión de los acontecimientos percibidos

- Simultaneidad
- Aditividad y asociatividad de las duraciones.

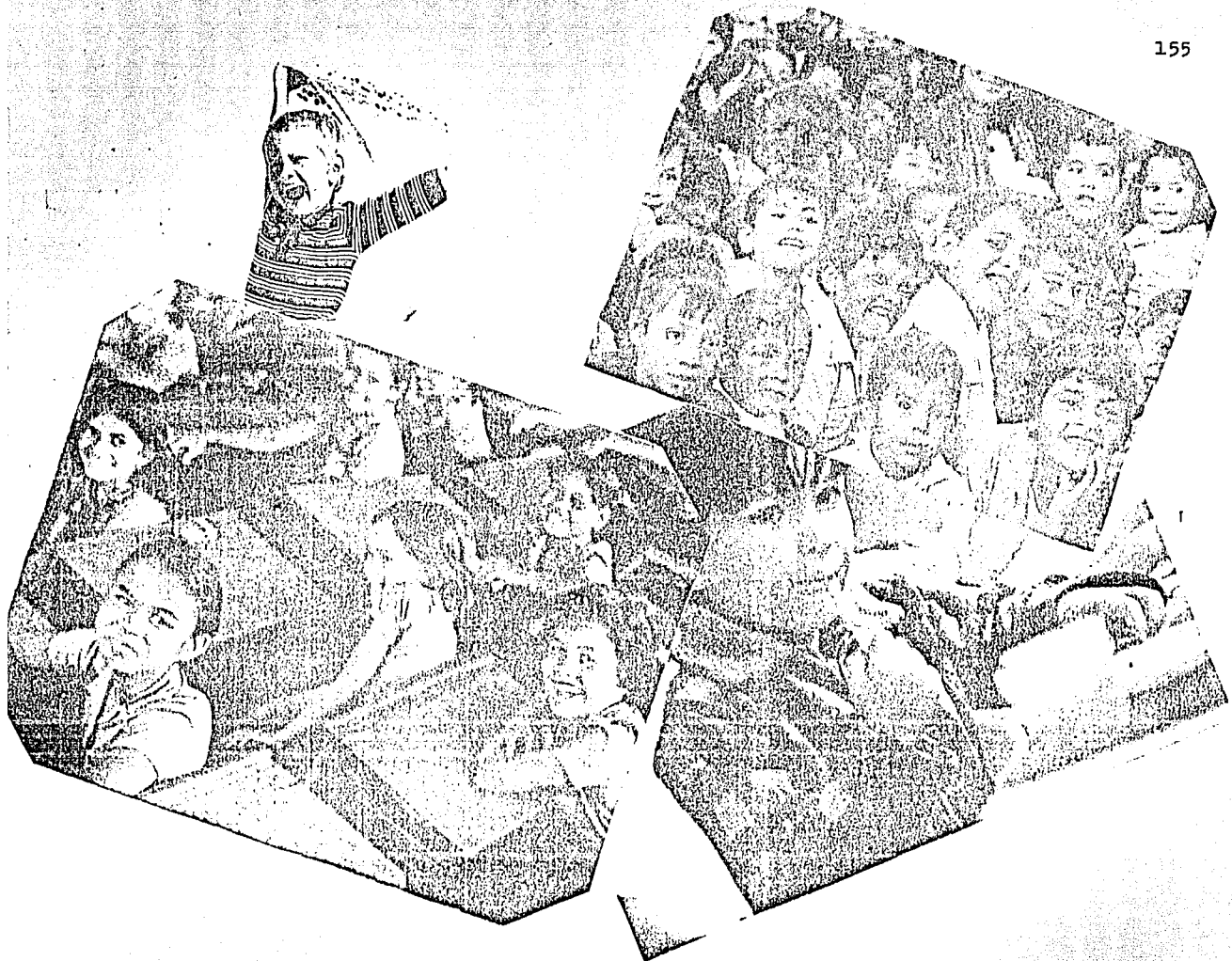
- + Noción de edad
- + El tiempo de la acción propia y de la duración interior.

El tiempo constituye una coordinación de los movimientos de distintas velocidades movimiento del objeto para el tiempo físico, o el movimiento del sujeto para el tiempo psicológico. Decir movimiento real es oposición al desplazamiento o movimientos ideales de la Geometría. Estos son simples cambios de posición o de emplazamiento, sin tomar en cuenta las velocidades; por ello el desplazamiento sigue siendo noción espacial, en tanto que el tiempo aparece con el movimiento propiamente dicho, es decir con las velocidades. En tanto que la idea de velocidad no ha sido adquirida bajo una forma operativa, es decir como una relación entre el espacio recorrido (o trabajo realizado), y esta dimensión común a las distintas velocidades que es precisamente el tiempo, el orden temporal se confunde con el orden espacial y la duración con el camino recorrido.

La construcción del tiempo comienza cuando las distintas velocidades se comparan entre sí, velocidades de las actividades humanas tanto como de los movimientos materiales y esta construcción se termina con la coordinación de esas velocidades; la noción de tiempo y velocidad son, pues correlativas (Piaget, 1980).

ARTE Y ENOCIONES

Los colores y los sonidos son físicamente estimulaciones agradables y otros con deprimentes para el Sistema Nervioso alternando pulso y respiración. Según su disosi-

ción pueden ser naturalmente expresivos de alegría y melancolía.

Los nervios ópticos responden a ejercicios más intensos porque se reponen de la fatiga con más facilidad. Es posible que ciertas líneas o formas tengan efectos físicos. Las curvas son más agradables que el zig-zag, pero por fotografías del ojo se demostró que el ojo ante una curva se mueve en saltos rectilíneos.

Dentro de los factores psicológicos se encuentra la facilidad de la percepción, éstas pueden cobrar significado estético, existen determinadas combinaciones de formas y colores que no representan objetos conocidos y por su carácter estético o repetitivo facilitan su aprehensión por la mente como unidades o estructuras. (Gestalt) se acomodan o ajustan entre sí sin que dependamos para qué. Kant afirma que hay armonía libre de la imaginación y el entendimiento, que es distinta de la armonía condicionada que se da en el reconocimiento de los objetos familiares.

Brucke, por otra parte asegura que el placer que causa la belleza visible débese a que refleje, en cierta forma, la tensión del cuerpo, produciéndose languidez agradable, lo sublime place porque aterroriza, pues proporciona ejercicios seguros a zonas cerebrales que en vida cotidiana no se ejercitan.

En la proyección de nuestras propias actividades, las posiciones psicológicas son las de Endopsia (irritación interior), acerca de que nuestro natural delirio en la imitación es uno de los principales factores en la experiencia poética.

Cuando se concentra la atención sobre un objeto individual colocado dentro del campo sensorial, colocamos en él, por un animismo inconsciente nuestras propias sensaciones y emociones.

"No siento como luchando, esforzándome, triunfando, rindiéndome, liberándome, sobrecogiendo no "frente" a la cosa, sino como "dentro" de ella. He aquí la satisfacción que produce el objeto porque el objeto es yo mismo objetivado".

La simpatía se puede llegar a lograr por la simple asociación habitual del sentimiento con un objeto. Hay dos corrientes escolares:

- Las que se centra en ensaciones musculares como saltar a la vista de un arco.
- Otra subyace la emoción.

Un enfoque o una utilidad muy usual que se le da al Arte es la liberación de sentimientos reprimidos. Los psicoanalistas han declarado que toda experiencia y creación estética no son sino la liberación o "sublimación" de emociones hasta ahora reprimidas. Se reconoce que en la expresión estética es donde se logra una más clara conciencia de nuestra naturaleza y capacidades (E.F. Carrilt, 1951).

MIEDO

Al igual que la alegría y la tristeza, la cólera, el amor y el desagrado, el Miedo forma parte de las emociones fundamentales. Vinculados por una parte con la esfera afectivo - intelectual y al dominio biológico. Es útil como protección para el individuo aunque desagradable.

¿Cómo se enfrenta el miedo?

+ Negando la realidad. Recurre a maniobras o fetiches, lo cual lo contrarresta lo mitológico, y las leyendas creadas para dar seguridad.

+ En lugar de alejarse se acerca a ellas, las reta, reta a la muerte, al vacío, a la oscuridad, a la enfermedad (sobre-compensación) logra dominio del miedo.

+ Las representaciones estéticas procuran, a su manera, transmitir tranquilidad. Objetivizan terrores en sus obras, fijan la angustia que los asalta. A los niños les encanta temblar de miedo cuando están en un ambiente tranquilo, ponen al miedo en el espectáculo. Se lleva a situaciones terapéutica de angustia para lograr lo saludable.

Con base a lo anterior se sugiere que en las actividades lúdicas, artísticas escolares se introduzcan actividades de miedo, que lo produzcan, como silencios, ruidos, oscuridad, voces, presencia de objetos e ideas (Mannoni, 1984).

SUEROS

Sigmund Freud considera que la creación artística es una parte de la actividad mental que está muy vinculada con la formación de los sueños. Están saturados por la elaboración inconsciente de los residuos de las experiencias cotidianas, especialmente de los que son reprimidos en el inconsciente (Stokes, s/f; Berlyne, s/f). (Ver cuadro 7) (Malricu, 1971).

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

El proceso creativo y el de aprendizaje es estrecho; ya que al aprender se transforma y el aprender se transforma así mismo, cuando observa la realidad y se da cuenta de lo que necesita hacer para transformarla; es un acto reflexivo que utiliza el conocimiento para resolver sus problemas. Por las necesidades se generan conocimientos, al desarrollar un proceso se estimula el otro (Cruz y Chanoña, 1982).

Se ha establecido que unos de los múltiples factores que inhiben la libre expresión en los niños es el hogar y la escuela.

Y el crecimiento del niño es más pronunciado donde haya una gran cooperación y planeación entre el estudiante y el maestro.

Arte	Síntesis de pasados de origen diversos	Sueño	Imágenes condensadas de actividades interrumpidas
Búsqueda de un gueto indolento a los problemas de la Época...	Débil apertura; el sujeto captado por las imágenes nuevas.	En la ejecución, énfase de un futuro; en la obra fijación de un pasado.	Tiempo fragmentado. Huida irreversible.
Búsqueda de arrojo de relación deliberada	Pluralidad de necesidades de deseos en consumancia	Recuperación del pasado	Abertura al futuro. Estructura del Tema.
Origen de estos caracteres	Temporalidad dominante		

No tanto la falta de material estropea el desarrollo creador sino la falta de entusiasmo por parte del maestro (B.F. Peairs, 1963) (V. r cuadro 8)(Pear y Strauss, 1976).

Concepto	Definición	Ejemplos en actividades artísticas
Percepción	Conocimiento directo de cosas a través de sensaciones. El producto mental adquirido a través de sensaciones complejas principalmente kinestésicas y de manera visual.	Manipulación de conchas de mar, estudio de sus formas y contornos.
Discriminación y Diferenciación	Observación de semejanzas y diferencias e indicaciones de estas diferencias (preparación a la clasificación y a otros procesos complejos).	Ver diferentes formas dentro grupos, clases de hojas verdes teniendo poder de discriminación. Selección particular de formas y diferencias entre ellos.
Identificación	Reconocimiento y designación (poner nombres) de las cosas.	Dibujo o selección de formas geométricas Δ \square \circ
Simbolización	Habilidad de hacer alguna cosa significar o representar otra cosa. La capacidad de formar y usar sustituciones para las cosas reales, imágenes mentales, palabras o pinturas.	Traducir ideas y objetos en simbolización artística. El sol, el árbol, la casa usando símbolos.
Socialización	Interacción social en cada idea es convertida, conceptualizada, ampliada y clasificada, hacia unión de experiencias. Los niños aprenden acerca de diferentes visiones y llegan a ser menos egocéntricos.	Cuando un grupo de niños crea un mural, ellos comparten, ideas, planos, símbolos, acciones y materiales en sus ejecuciones, recibiendo recompensas y refuerzos.

CONT. CUADRO 8		
Abstracción	Tomando un concepto, resumiendo y/o separando esencias desde su concreta incorporación a concebir un significado general.	Haciendo una pintura siméticamente
Orientación en el espacio y tiempo	Determinando una posición en relación a consideraciones espaciales y temporales.	Conceptos de "aquí-ahí", "dentro-afuera", "cerca-lejos", son orientaciones espaciales; las nociones "antes-después", "1 ^o -2 ^o ", "si-entonces" y porque relaciones un razonamiento temporal. Un paisaje requiere asimilación de posición en el espacio. La pintura de historia requiere lugares en el tiempo.
Cuantificación	Determinando características objetivas a la medición: tamaño, masa, capacidad, grado, contenido, magnitud, número.	Composición de una pintura incluye consideración de tamaño relativo de formas; la elaboración de una estructura necesita estimación de volúmenes relativos; construcción de obras requiere evaluaciones de pesos relativos u condiciones de balances.
Seriación	Colocando una cosa después que otra ordenando algún orden de sucesión en espacio, tiempo, pensamiento.	Atrorgan una serie de pinturas, recopilando los eventos de una historia en propio orden de exhibición, por clase.

Imaginación	Evocación mental de objetos ausentes y eventos, pinturas intencionales que necesariamente van acompañadas del pensamiento.	Un día en la playa construyendo un castillo de arena, reconociendo una estrella de mar, buscar un juguete perdido requiere imagen mental.
Clasificación	Poniendo a la vez objetos o factores sobre un designador común. Considerando lo similar, cosas dentro de las cosas o grupos dentro de divisiones más específicas.	Diseño de actividades en la cual niños van clasificadas con un juego de formas geométricas; separando o acordando por formas, colores y tamaño, clasificando por clases.
Generalización	Pensamientos en términos de ideas esquematizadas o experiencias sistematizadas, u aplican a nuevas situaciones.	Aunque los niños logran formas y conocen flores por sus diferencias en color, forma y tamaño, ellos formarán representaciones esquematizadas o modelos generales de flores.
Imaginación Transformacional	Es cambio secuencial. Mientras los niños más pequeños enfocan el inicio y el estado final de eventos; los niños más grandes pueden entender los cambios que ocurren entre el inicio y el final. Conceptos de causalidad (relación entre causa y efecto) y conservación (mantenimiento de ciertas propiedades esenciales a pesar de cambios irrelevantes) son aspectos de este desarrollo.	Modificar una bola de plastilina en forma diferente, conservando la misma cantidad de plastilina; así como el tiempo líquido de igual cantidad a recipientes, conserva la cantidad, peso, volumen. (Klein y Estroff, 1976)

Capítulo IV REPORTE DE LA INVESTIGACION

Objetivo

El objetivo de la investigación fue "Analizar el Estado Actual en que se encuentra la Educación Artística en México; situar el papel y contribución de la Psicología en ese aspecto de la Educación; hacer una propuesta en el campo de la Educación Artística".

Método

Para lograrlo se procedió a realizar 2 investigaciones: una teórica y otra empírica.

1. Investigación teórica. Se procedió a revisar:

- a) i. El Documento oficial "Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte"; de donde se extrajo la política educativa a este respecto.
- ii. El panorama general de la Programación de algunas escuelas oficiales de Arte en México.
- b) Se revisaron textos y artículos a nivel de la Psicología relacionados con la Educación Artística.

2. Investigación empírica. Se aplicó un instrumento para detectar la opinión sobre el estado actual de la Educ. Artística, los problemas y sus alternativas.

Instrumento

El instrumento consistió en una entrevista no estructurada focalizada con reactivos abiertos, fue acompañada de una guía sobre aspectos más importantes para ser abordados (Ver anexo 1 y 2).

Se varió el contenido de las preguntas de las entrevistas según a quién fueron dirigidas.

Se les aplicó el instrumento de diferentes tipos por su contenido:

- Tipo A. Entrevista para los Maestros de Arte (Ver anexo 3).
- Tipo B. Entrevista para Directores de Escuelas de Arte (Ver anexo 4).
- Tipo C. Entrevista para el representante del Subdirector General de Educación e Investigación Artística del INBA (Ver anexo 5)
- Tipo D. Entrevista para la Subdirectora de Educación Elemental en México.

Las escuelas e Instituciones a donde se recurrió para recopilar la información se eligieron debido a la facilidad de acceso y por la capacidad de proporcionar la información deseada para la investigación.

Esas escuelas fueron:

- Escuela Primaria "Centenario del Himno Nacional Mexicano"
- Escuela Primaria "República de Irak"
- Escuela Primaria "15 de mayo"

Casa de la Cultura de Coyoacán (Maestro de Música)
 (Maestro de Escultura)
 (Maestro de Iniciación Artística)

Dirección General del CEDART "Luis Spota"

Dirección General del CEDART "Diego Rivera"

Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del INPA

En la SEP, la Subsecretaría de Educación Elemental

Los planteamientos del problema de investigación que se abordaron, tanto en las entrevistas como en la Investigación teórica fueron:

1. Investigación teórica.

- a) i. La falta de una política artística acorde con el desarrollo del país, y la falta de relación entre la reforma educativa y el régimen de Gobierno; en los planteles educativos las actividades culturales están relegadas y son pocos los esfuerzos para mejorarlos, así como la presencia de grandes lagunas en la planeación, programación y evaluación de las escuelas de Arte, por ello es necesario enriquecer contenidos culturales de la Educación en toda modalidad y nivel.
- ii. La Educación Artística ha sido considerada como elemento conyuntante a la formación integral del individuo, y más en los países subdesarrollados donde hay problemas de urbanidad, miseria, desigualdad social, por ello el Arte debe ser parte de la Educación.
- iii. Para que el Arte (Educación Artística) forme parte de la vida debe lograrse una profunda transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales, disponiendo de recursos humanos capacitados y recursos materiales indispensables, que formen las condiciones apropiadas.

b) A nivel de la PSICOLOGIA:

- i. A través de la Educación Artística se pretende contribuir al desarrollo de las potencialidades del niño; porque es un medio de comunicación que fomentará lo espontáneo, novedoso, sensible; se fortalecerá su autonomía, se desarrollará su capacidad crítica y reflexiva respecto a las experiencias, dependiendo de cada etapa evolutiva de desarrollo en el niño y en la etapa de su pensamiento.
- ii. Para el desarrollo del proceso creativo en programas educativos deben considerarse las etapas evolutivas del niño para apoyar la necesidad natural de expresión del ser humano, encontrarse a sí mismo, desarrollándose desde las primeras etapas de desarrollo afectivas e intelectuales, la sensibilidad.

2. Investigación empírica.

- i. Actualmente se llega a una formación armónica a través de una sola disciplina artística buscando educación para el Arte y no Educación a través del Arte.
- ii. La Enseñanza Artística en primaria y secundaria tiene cobertura limitada, reduciéndose las posibilidades creativas en el salón de clases, sin poder configurar la personalidad del individuo, y así ocurriendo, tal vez, altos índices de reprobación y deserción escolar; por ello es necesario revisar, fortalecer e incrementar contenidos culturales Planes y Programas de Educación a nivel básico, integrarlos y continuándolos en los diferentes niveles escolares; multiplicar y promover la vida artística, así como buscar el equilibrio entre las ciencias, las artes, humanidades y las técnicas.
- iii. En los Centros de Jardín de Niños y Primaria, el aprendizaje de una técnica es muy diferente a la técnica usada para los alumnos de una escuela de Artes Plásticas.

iv. La creatividad y expresión son pilares para todo proceso de enseñanza y aprendizaje.

v. Al Arte se le debe dar mejor posición en la Curricula, el desarrollo de habilidades para dar respuestas estéticas deben ser enfatizados con programas de Educación de Arte y así pasaría a ser indispensable el Arte, en las escuelas, y considerando además conformación de métodos y sistemas de enseñanza que respondan a las necesidades naturales, temperamento, conformación física y talento de los mexicanos.

Procedimiento

La investigación teórica y la empírica se realizó de manera simultánea; para el caso de la empírica se procedió de la siguiente manera:

1. Se elaboró la GUIA de la Entrevista no estructurada focalizada con reactivos abiertos con base a los temas generales (Ver anexo 1 y 2)
2. Se eligieron las Escuelas de Arte e Instituciones de acuerdo a las facilidades de acceso y aplicación del instrumento.
3. Se adecuaron la elección de los sujetos con el fin de obtener información.
4. Se les aplicó la entrevista Tipo A a 6 maestros de Arte de Escuelas Primarias y de Instituto de Cultura oficiales. (Ver anexo 3)
5. Se les aplicó la entrevista Tipo B a 2 Directores Generales de Centros de Arte, (Ver anexo 4)
6. Se le aplicó la entrevista Tipo C al Lic. Benjamín Anaya, Analista del Departamento de Contenidos y Métodos educativos, Subdirector técnico pedagógico, Director de Asuntos Académicos y Subdirector General de Educación e Investigación Artística del INBA. (Ver anexo 5)

7. Se le aplicó la entrevista Tipo D a la Profra. Irma García Lázaro representante de la Profra. Idolina Moguel Contreras Subdirectora de Educación Elemental en la SEP (Ver anexo 6).
8. Se recopiló información de Programas escuchados en vivo, tanto de la radio como de la T.V. (canal 11, canal 9, radio Red) que trataron acerca de estos temas.

TRATAMIENTO de los Datos

Se procedió de la siguiente forma:

Organización

1. Se agruparon clases de respuestas por categorías según los aspectos más importantes contemplados ya en la guía antes mencionada, y que incluye los planteamientos del problema.
2. Se hizo un análisis de contenido de las respuestas.
3. Se describieron algunas opiniones de cada categoría más apegadas o relacionadas con el planteamiento del problema.

Representación

4. Para el caso de la investigación empírica se usaron cuadros depositados "cuadros de trabajo" de la información, incluyendo temas generales de la Investigación y respuestas textuales. (Ver anexo 7)

5. Se elaboró un cuadro comparativo entre afirmaciones y negaciones de algunos aspectos, tomados de las respuestas de las entrevistas (Ver anexo 8)
6. Se presentaron algunas preguntas significativas con respecto a los temas de interés, y respuestas textuales de ellas.
7. Se presentó un cuadro comparativo entre muestras sobre un mismo aspecto, los más contrastantes (Ver anexo 9)
8. Un cuadro de referencias porcentuales sobre el Estado actual de la Educación artística en México. (Ver anexo 10)
9. Un cuadro exclusivamente para alternativas
10. Un cuadro de contingencias, de varias entradas que incluye: Escuelas, Muestras, Opiniones, Alternativas, Limitaciones con respecto al contenido de las respuestas para la investigación (Ver anexo 11)

Análisis de datos

Para el análisis de datos se procedió así:

Se realizó un análisis estadístico porcentual, un análisis cualitativo identificando contradicciones y semejanzas; se analizaron las diferentes categorías de las respuestas de cada muestra, buscando e intentando abordar lo más reciente sobre el Estado Actual de la Educación Artística en México, sus problemas y alternativas. Se consideraron

tanto los planteamientos del problema de investigación teórica como empírica.

Explicación de los resultados

Para proceder a la explicación de los resultados se consideró lo siguiente:

1. Para encontrar la importancia y significación de los resultados se precisó el grado o la forma en que se establecieron la relación entre lo dicho y la actualidad (realidad). Se compararon los planteamientos del problema a la luz de los datos obtenidos.
2. Las investigaciones y consideraciones teóricas que fundamentan el estudio sirvieron también de puntos de referencias al momento de la comparación de resultados, y determinaron cómo estos contribuyen ya sea a fortalecer o debilitar la teoría.
3. Se especificaron las limitaciones del estudio y el grado de generalidad de los hallazgos.

Presentación
y
Análisis de
resultados

Cuadro de Temas Generales y Respuestas textuales sobre E. Artística

Temas Generales	Respuestas textuales
<p>El Estado actual de la Educación Artística en México.</p>	<p>"Siempre es vista macrosocialmente y marginada deliberadamente, llevada por política sexenal. Algunos programas están relegados, sólo se impulsa a nivel institucional y por papleo. Determinaciones políticas educativas, el presupuesto y el interés intrínseco en ellos. Se elaboró un programa que atiende las demandas, preocupándose las docentes de Arte por vigilar los contenidos de los programas. El interés ha sido retórico por parte de la SEP y del INBA sin vislumbrar cultura de masas. El Arte es aún elitista por políticos populistas y mecanismos equivocados. Si se ha tenido acceso al Arte en México, sólo que como el Estado lo determine.</p>
<p>Vinculación de la Educación Artística en la Enseñanza a nivel básico.</p>	<p>"Esta dada la vinculación actualmente y se está trabajando en ello para perfeccionarla; la Educación Artística está integrada al Sistema Educativo Nacional en los programas vigentes." "La Educ. artística en el SEN es mínima, omiten el Arte y sólo forman talleres y conceptos folclóricos. Imposiciones eventuales de bailes, recitaciones sin sensibilizar al alumno. Aunque se elabora el subprograma de Atención a la Educ. básica, se creó la Escuela Vocacional de Arte no formal. Efectos de la descentralización. "Las actividades artísticas más que relegadas en lo primario y secundaria, se encuentran totalmente inexistentes</p>

Continuación de Temas generales y Respuestas Textuales:

Temas generales	Respuestas Textuales
Vinculación de la...	<p>"Están relegados las actividades artísticas en primaria y secundaria por una política educativa equivocada, sólo les interesa la apariencia y el populismo."</p> <p>"Los CEDART han variado constantemente sus programas por cuestiones políticas, nunca pudiendo lograr la licenciatura en Educ. Artística."</p> <p>"Se han hecho muchos intentos por integrar los elementos artísticos, materias y expresiones artísticas a las materias académicas, pero no se ha encontrado la manera ideal."</p> <p>"Las actividades artísticas en primaria y secundaria están relegadas por razones políticas y por convención del Sistema."</p> <p>"El trabajo de vincular la Ed. Artística a nivel básico ha sido esfuerzo de muchos años, pero la SEP ignora ese interés."</p>
El Papel que desempeña la Psicología en la Educación Artística.	<p>"Es importante sensibilizar al niño desde la primaria y, que actúe espontáneamente como su desarrollo psicológico lo pide."</p> <p>"Ayuda a la maduración y desarrollo del ser humano"</p> <p>"Para expresar emocionalmente y sensibilizar. Porque es creación, expresión, sensibilidad y posibilidad de observar."</p>

Continuación de Temas generales y respuestas textuales

174

Temas generales	Propuestas Textuales
	<p>"Favorece la socialización, creatividad, comunicación y organización del pensamiento; desarrolla sensibilidad, refuerza la industrialsidad; favorece la asimilación de conocimiento; propicia el juicio crítico; desarrolla la afectividad; favorece la expresividad y percepción, así como el interés en otros niños."</p>
<p>Alternativas para integrar la Educación Artística a la Educación Básica.</p>	<p>"No es necesario pensar en Alternativas para vincular la Educ. Artística a los niveles básicos de la Educación puesto que ya está vinculada y forma parte de los 8 programas vigentes."</p> <p>"Impulsar la Educ. Artística con incrementos substanciales del presupuesto, sueldo mayores a maestros, incremento de programas de investigación, condiciones locales educativas, material didáctico disponible, práctico de campo."</p> <p>"Dentro de las materias de primaria, se incorporan los contenidos de arte integral a través de una verdadera capacitación o largo plazo que permita a los docentes de medio básico utilizar estos preparados para una correcta enseñanza de la Educac. Artística."</p> <p>"Liberación de la formación del alumno del Sistema tradicional de Enseñanza. Organizar, planear, distribuir responsabilidades, concientizar a los propios artistas".</p>

Continuación de Temas generales y respuestas textuales

Temas generales	Respuestas Textuales
<p>Alternativas para ...</p>	<p>"Inculcar el Arte como materia obligatoria en lo Curricula de primaria y secundaria y toda la vida, integrarlo fuercionalmente a los diferentes niveles. Dejar de crear modas en el Arte, y no importar tecnicas ni metodos con otros ramos vinculosos.</p> <p>Completarse a crear niños y hombre integro sin estereotipos. Organizar y trabajar conjuntamente por grupos.</p> <p>"Asignar materias artisticas"</p> <p>"Cuando haya posibilidades economicas, politicas y sociales en el pais podran hablarse de alternativas en Ed. artistica"</p> <p>"Formar a maestras suficientes de Arte, umpliendo tecnicas, metodos basicos, mejorando las condiciones. Crear conciencia de que el Arte es una necesidad. Organizar y planear.</p> <p>"No consideran a la Ed. Artistica como auxiliar sino integrarlo como area a la Ed. primaria y secundaria. Los libros si poseen estas actividades artisticas, pero son eventuales.</p>

Cuadro comparativo de afirmaciones y negaciones de un mismo aspecto.

Aspectos significantes	SI	NO
Es importante el Arte	10	0
Actualmente se ha impulsado la Educación artística en México como se necesita	1	9
Está integrada la Educación Artística a la Educación básica.	1	9
Están dadas las condiciones para integrar la Educación Artística a nivel básico.	2	8
Ha respondido la SEP y el INBA ante la necesidad e importancia de integrar el Arte a la Educación básica.	2	8
El Arte debe ser la base de la Educación	9	1
Integrar el Arte a la Educ. básica favorecerá el desarrollo individual y social del mexicano.	10	0
Con el Arte se resolverían problemas sociales del país.	3	7
Falta una adecuada política artística acorde con el desarrollo del país.	10	1

Continuación de Cuadro comparativo de afirmaciones y negaciones de un mismo aspecto

Aspectos significantes	SÍ	NO
El Arte sólo ha sido considerado elemento coadyuvante a la formación integral del individuo.	10	0
Es necesaria la transformación de estructuras políticas, económicas y sociales para que el Arte forme parte de la vida.	8	2
A través de la Educación Artística se pretende contribuir al desarrollo de las potencialidades del niño.	10	0
Es necesario considerar los Etapas evolutivas del desarrollo del niño.	10	0
La Enseñanza artística en primaria y secundaria tiene cobertura limitada.	9	1
Las Técnicas de enseñanza del Arte son diferentes para prim. y secundaria con respecto a las Esc. de Arte.	10	0
Es necesario la creatividad y sensibilidad para la enseñanza-aprendizaje.	10	0
Mejorar la posición del Arte en la Curricula.	9	1

Cuadro de preguntas significativas con resp. textuales

Preguntas significativas	Respuestas textuales.
¿Qué aspectos se reforzarán al integrar el Arte a nivel básico?	"los emanados del Art. 3º Constitucional."
¿Cómo se enriquecer los contenidos de los Programas y Planes de Educación Artística?	"Sí, periódicamente por seminarios y abarcando los 4 áreas."
¿Cuál es la Situación actual general de los programas de Educación Artística?	"Se intenta actualizarlos en contenidos y orientaciones pedagógicas, pero las limitaciones presupuestales y políticas impide la totalidad de la acción."
¿Por qué están relegados las actividades artísticas en primaria y en secundaria?	<p>"Por políticas educativas equivocadas y deficiencia de maestros."</p> <p>"No están relegados, son inexistentes"</p> <p>"Por razones políticas, de concientización y conveniencia del Estado hacia las clases dominantes"</p>
¿Cree que con integrar el Arte a la Educación básica se resolverían problemas de miseria, hambre, desigualdad social en un país subdesarrollado como México?	<p>"No en forma directa, pero sí como apoyo a largo plazo."</p> <p>"Indudablemente que el Arte se encuentra dentro de la infraestructura económica de un Estado, y por ello al integrar el Arte a la Educación resolvería problemas sociales, esto sólo transformando el estado económico."</p> <p>"Claro que sí, se tiene la posibilidad de crear, producir, expresarse, dejar libre al niño que llevamos dentro, estarán satisfechos consigo mismos, y esto lo difundirán en su trabajo que desimpionen; durtien fines, porque el Arte es dar sin esperar recibir. Al estar satisfechos podrán dar alternativas favorables a las situaciones diversas."</p>

Continuación de Cuadro de algunas preguntas significativas con resp. textuales.

179

Preguntas significativas	Respuestas Textuales
<p>¿Quiénes desarrollan el Arte en primaria y secundario?</p>	<p>"No hay maestras preparadas es imposible pedirle a un maestro de primaria que sepa música o arte, sólo que necesito es pedir más salario para vivir, doble turno."</p> <p>"No hay maestros suficientes, sólo hay cinco de 300. La UNSM forma maestros, pero son ubicados para otros fines. Difundir a través de grupos de maestros."</p> <p>"No hay personal capacitado"</p> <p>"Todos los maestros deberían participar, aunque no estén capacitados", ni dedicados a la Educ. Artística."</p>
<p>¿Cómo vincularía la Educación Artística con la Educación básica?</p>	<p>"No teóricamente, sino como medio gratificante y emocional."</p> <p>"Con materias tales que se expresa al niño en todos los sentidos."</p> <p>"De manera paralela, por necesidad."</p> <p>"No considerarlo sólo como auxiliar en una clase, sino como área, considerando lo importante de cada área artística para su desarrollo perceptual, motriz, de coordinación dado su nivel de desarrollo. No eventualmente."</p> <p>"/</p>

Continuación de algunas preguntas significativas con respuestas textuales.

180

Preguntas significativas	Respuestas Textuales
<p>¿Cómo se podría desarrollar la creatividad y sensibilidad a través del Arte en el salón de clases en primaria y secundaria?</p>	<p>"Dejando actuar libremente a los niños aunque actualmente es la escuela el primer obstáculo para ello."</p> <p>"Por métodos, técnicas que no los hay, buscar posibilidades de desarrollo, oportunidades económicas."</p> <p>"Poniéndolos a observar directamente lo que hay rodeo, por texturas, colores, formas, sombras, objetos cotidianos. Múltiples formas de trabajo."</p> <p>"Por técnicas diversas. Libros, creativos, sin estereotipos."</p> <p>"Todos podemos ser creativos y no se debe limitar esa posibilidad. Hacerlos rodar, saltar, correr, "batirse con viento", imitar a un panadero, a un vendedor. En contacto directo con lo cotidiano, con su realidad."</p>
<p>¿Por qué es importante enseñar Arte desde la primaria?</p>	<p>"Por todas las posibilidades de desarrollo"</p> <p>"Porque el niño está tan necesitado de expresar y observar, es indispensable ayudarlo y encaminarlo a ello."</p> <p>"Por su desarrollo individual, y para crear conciencia del Arte como necesidad."</p>

Continuación de preguntas significativas con algunas respuestas textuales

Preguntas significativas	Respuestas Textuales
<p>¿Cree que sería necesario impartir ideas extranjeras para implantar el Arte en México?</p>	<p>"Si sería adecuada y necesario porque nos incluirían nuevas formas, técnicas y métodos que mucho hace falta."</p> <p>"No es necesario porque México, por sus raíces históricas y en riqueza vegetal natural puede obtener suficientes y tales métodos, técnicas y materiales."</p> <p>"No si se tiene creatividad"</p> <p>"No es necesario México posee elementos necesarios y suficientes, lo extranjero desvirtúa lo mexicano."</p>
<p>¿Se requieren técnicas y métodos especiales para enseñar el Arte en escuelas primarias y secundarias?</p>	<p>"Si se requieren principios básicos y completos acerca del Arte, además conocer al niño para guiarlo adecuadamente."</p> <p>"Se requieren técnicas especiales y métodos nuevos para conocer y desarrollar el Arte."</p> <p>"Si se requiere que el maestro que imparte Arte en las escuelas conozca de Arte o los principios básicos."</p> <p>"No si el educador no se limita y si tiene una buena creatividad."</p> <p>"Se requiere un gran conocimiento no tanto del Arte, sino del niño, de su nivel de desarrollo; porque para que se quiera tanto conocimiento artístico, si no se sabe aplicar al niño. Conocer lo más elemental del Arte."</p>

Cuadro Comparativo entre Muestras sobre algunos aspectos

Aspecto	Escuelas Centenario	15 mayo	BEP de Iraix	Maestro esculturas	Maestro músicas	Maestro instrucción prioritaria	CEBAM "Diego Rivecourt"	CEBAM "Juan Spota"	Coordinac. de Investig. Artística	Educ. Zelamen.
Es necesario integrar el Arte al Sistema Educativo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
¿Está integrada el Arte a la Educación?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Se ha preocupado el Estado por desarrollar el Arte en las escuelas.	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
El vincular el Arte a la Educ. básica se debe a un problema político?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Los maestros están capacitados para impartir el Arte.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Aún el Arte es elitista por intereses del pensamiento dominante.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Una medida acertada para la Educación es mejorar el presupuesto y condiciones de maestros.	SI	SI	SI	no lo men- cionan	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro de referencias porcentuales sobre el Edo. Actual de la
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

EL estado actual de la Educación Artística en México	% (De 10 sujetos)
Se encuentra en Pleno desarrollo	10%
Se está intentando implementar proyectos.	20%
Nula intención de atender la necesidad de la Educación Artística en México.	0%

Cuadro de Alternativas acerca de la Educación Artística

Tipos de Alternativas	Alternativas
Políticas	<p>"Que la SEP y el INBA en verdad se preocupen por ello"</p> <p>"Mejorar los recursos de la Educación Artística."</p> <p>"Modificar la política seguida por la SEP"</p> <p>"Renovación educativa desde la normal sin intereses personales."</p> <p>"Concientizar padres, niños, directores, de las Escuelas sobre la importancia del Arte"</p> <p>"No desvirtuar el Arte por medio del Festival OTI."</p> <p>"Mejorar los salarios de los maestros, no asignar cargas por Nepotismo"</p> <p>"Transformando el Estado económico."</p> <p>"Inculcar el Arte como materia obligatoria a la curricula de primaria y secundaria y toda la vida. Comprometer a la subsecretaría de Cultura y de la SEP. Mayor presupuesto. No es necesario dar alternativas."</p>
Metodológicas	<p>"Utilizando métodos y técnicas completos y básicos sin estereotipos."</p> <p>"Utilizar propias técnicas y no imponer."</p> <p>"No preparar obras de teatro o concursos antes solo para participar en un festival o concurso, sino integrarlo al desarrollo."</p> <p>"Tomar a niños no estímatos, ni sumidos en estereotipos."</p> <p>"Dejar de crear moldes en el Arte y estereotipos."</p> <p>"Trabajar por grupos y considerar todas las expresiones artísticas."</p>
	<p>"Que todos los maestros estén preparados en Educ. Artística, no solo especialistas."</p> <p>"Capacitar a maestros en esta área."</p> <p>"Integrar por área y no eventualmente, el Arte en la Ed. básica."</p> <p>"Que la enseñanza no sea verbalizada, que se investigue, canalizar sus facultades de manera espontánea y libre."</p> <p>"Que el maestro posea los conocimientos básicos."</p> <p>"Técnicas y Métodos nuevos."</p> <p>"Educación universal, no inclinarse ni por el Arte, o Ciencias o</p>

	<p>Humanidades, sino buscar el equilibrio.</p> <p>"Incorporar los contenidos de Arte integral por medio de cooperación a largo plazo"</p> <p>"Mejorar la calidad de la enseñanza"</p> <p>"Que los programas respondan a las necesidades actuales"</p> <p>"Crear programas macrocíclicos hacia toda la República, apertura de Centros"</p>
<p>Sociales</p>	<p>Canalizar las actividades artísticas con obj. grupales y no individuales.</p> <p>"Consentir al hombre de la situación en que se vive, pero no a través de grupos de tercio ventuales o callejones, sino de todo un plebiscito social"</p> <p>"Interesarse por cultura de masas y no marginar, explicar los conflictos sociales"</p> <p>"Desarrollar lo tradicional de México"</p>
<p>Psicopedagógicos</p>	<p>"Considerar la importancia de cada área artística para su desarrollo, principal matriz, dado su nivel de desarrollo"</p> <p>"Estar en contacto directo con lo cotidiano"</p> <p>"Espontaneidad y libertad para lograr pleno desarrollo del niño, aunque no un talento"</p> <p>"Se le debe dejar rienda suelta a la elección de modelos, usando desperdicios, conchas, pedras, periódicos, engrudo, y en esta época de fiestas diseños, tarjetas, cuadros, muñecos, afrechos, exposiciones"</p> <p>"Utilizar figuras geométricas, observar por texturas, colores, formas, sombras, efectos cotidianos, e indicar las múltiples formas para trabajarlos"</p> <p>"Conocer plenamente al niño"</p> <p>"Creación libre y espontánea"</p> <p>"Encauzar la creatividad, motivarla y estimularla"</p>

Estado de contingencias de la Educación Artística en México

Algunas preguntas y dudas generales.	Escuelas	Maestros	Opiniones	Alternativas	Limitaciones
¿Por qué es importante enseñar Arte desde primaria?	Centenario del Himno Nacional Mexicano	Maestro de Arte Turno Matutino	Por su sensibilización necesaria en el niño	Dejando actuar libremente al niño en la escuela no como disciplina.	La poca capacidad de maestros para permitir ese desarrollo en la escuela primaria.
	Esc. Primaria Republica de Irak	Maestra de Arte de Maestros de Primaria	Por todas las posibilidades de desarrollo en el niño.	Concientización de la sociedad, utilización de los propios y técnicas mexicanas y capacitación de maestros entre otros.	La política de la SEP y del INBA, difícilmente podrán cambiar.
	Esc. Primaria 15 de Mayo	Maestra de Arte Turno Vespertino	Por su desarrollo individual y psicológica	Desarrollar espontánea y libremente sin ningún estereotipo.	No hay maestros suficientes, ya que la política del gobierno así lo determina.
	Casa de Cultura Coyacoacán	Maestra de Música	Medio gratit. y emocional de satisfacción personal.	Crear proyectos solo que a corto plazo no los hay, deberán ser a largo plazo.	Limitación de recursos económicos y materiales por la política social.
	Casa de Cultura Coyacoacán	Maestra de Iniciación Artística	Porque el niño está necesitado de expresar y observar.	Incluir nuevas técnicas y métodos que mucha falta hace e inclusive apoyo extranjero. Creación libre y espontánea.	Que solo se basan en estereotipos y hay poco conocimiento de Arte.

Continuación del Cuadro de Contingencias acerca de la Educación Artística en México

					Limitaciones
¿Qué novedades o transformaciones traerán las Artes y la Educación Primaria y Secundaria en México?	CEDART	Luis Spota (Director)	Una concientización del individuo y su realidad social su identidad	Mejorando la política educativa sin llegar a formar el Arte populista.	La actitud magisteral con respecto a la Educación Artística.
	CEDART	Dr. Diego Rivera Director	Crear una visión educativa que favorezca al educando social, humano, científica y tecnológica; des- cubrir su capacidad de ^{creación e imaginación}	Capacitación de Maestros al arte como proceso de largos años.	Para el país en estos momentos es más importante la creación de una sociedad Tecnócrata.
	Casa Cultural Coahuacan	Maestro de Escultura	Se es libres, plenos e íntegros, comprometidos consigo mismo, mas responsabilidad ante su propio desarrollo se identificará por sí mismo.	Incluir el Arte al curriculum de primaria y secundaria de ley. Involucrar a la SEP y a organizaciones comprometidas	Que el Arte es controlado por el período sexenal logrando importancia para el Arte, pero a su modo
¿Quiénes se encargan de desarrollar Arte?	Subdirección de Educación e Investigación Artística del IUBA.	Benjamin Anaya (Responsable)	Comunidad de docentes en un Trabajo coordinado.	Trabajar en Equipo todas las organizaciones interesadas	El uso Retórico que se le da al Arte.
¿Es necesario integrar el Arte a la SEP?	Subsecretario de Educación Elemental SEP	Representante de la Profron: Iddina Moquel.	No. Puesto que ya está integrada	Ninguno, puesto que no es necesario	Ninguna limitaciones. Puesto que se está desarrollando favorablemente.

Cuadro de experiencias y ejemplos obtenidos en las entrevistas acerca de la Educación Artística impartida a los niños

Muestra	Experiencia o Ejemplo.
<p data-bbox="199 343 454 415">Escuela Primaria "República de Irak"</p>	<p data-bbox="470 337 1340 421">"Al pedirle a los alumnos un material para hacer un león, sólo se indica lo que pide el libro, y al elaborar el León, lo realizan como dice el libro, limitando la espontaneidad y creatividad del niño."</p> <p data-bbox="470 427 1340 523">"En Cd. Victoria, Tamps, no tienen arraigadas las costumbres y tradiciones mexicanas, y por esa razón se deberá ir concientizando con lo cotidiano. Para los principios de color se usó "Kool Aid" porque no conocen otros cosas y no se conseguía otra cosa; y podía ser contraproducente al inculcarles la tradición en esas condiciones."</p> <p data-bbox="470 529 1340 608">"En la región Sur de la República Mexicana se usó tierra, barro, raíces, flores, animales, conchas y ellos mismos obtienen el tinte, diversos formas y figuras con gajos, hojas de árbol, plumas."</p> <p data-bbox="470 614 1340 692">"Un niño para pintar le quitó una pluma a un quajolate y le unió pelos de gato para hacer un pencil de esa forma, idea, crea y se sintió satisfecho."</p> <p data-bbox="470 698 1340 848">"El Director de un plantel en el D.F. iba a asistir al Embajador de un país a promover el trabajo artístico de un niño mexicano que había competido con 18,000 niños de todo el mundo, exclamó: "Para qué tanto alboroto. Aquí se puede apreciar la falta de concientización hacia el Arte."</p>
<p data-bbox="191 872 454 933">Experiencia personal.</p>	<p data-bbox="470 866 1332 1017">"Puede asistir a una clase de Arte para maestros de Primaria en la Primaria "República de Irak" y la maestra posea entusiasmo por ella y concientizados; pero los maestros-receptores no cooperaban, ni mostraban disposición para participar. Se daba una clase de Arte cada 15 días."</p>

ANÁLISIS DE DATOS

A través de la información obtenida por las entrevistas se pudo comprobar la problemática ya planteada acerca de la Educación Artística en México; con respecto al Estado Actual de ella se encontró que de 10 sujetos entrevistados, sólo uno considera que la Educación artística se encuentra en Pleno Desarrollo en México, en oposición a 7 sujetos que aseguran todo lo contrario, sin embargo hay 2 sujetos más realistas que afirman "se están intentando implantar Proyectos en esta área". Lo que se sabe realmente es que la Educación Artística está sujeta a políticas sexuales, limitadas por períodos, rompiendo una secuencia de acciones en los proyectos que se llegan a proponer.

Se inician con gran entusiasmo grandes proyectos, pero el término de ellos y el beneficio en la sociedad no se pueden controlar. Es bien cierto que el Estado se encarga de impartir, planificar y orientar a la Educación en México; pero lo hace a su modo, sus políticas siguen siendo populistas con mecanismos equivocados que se alejan de una necesidad real del mexicano.

El INDA y la SEP se han preocupado muy poco de impulsar la Educación Artística, hay poco presupuesto designado para ella; la política no sigue la necesidad actual del individuo.

Para 3 personas de 10 el Arte sigue siendo elitista por intereses de pensamientos dominantes, cabría pensarse que no le conviene al Estado desarrollar el Arte en la población mexicana, ya que reconocen la gran influencia de ésta sobre la reflexión, el criterio, la conciencia del individuo, de la sociedad, y sobre el desarrollo integral individual, y que a través de ella podrá lograr su propia identidad nacional, perdida poco a poco por la transculturación.

La política presupuestal educativa está determinada por el sexenio; pero está, además de limitada, equivocadamente distribuida a los sectores que en verdad necesitan desarrollarse en todos los aspectos.

La falta de una organización de trabajo entre las partes involucradas e interesadas en la impartición y desarrollo de la Educación Artística; hace que sólo las decisiones, diseños, programas, planes queden en manos de unos cuantos.

La concepción de Arte dentro de la Política Educativa queda restringida al considerarlo sólo como entretenimiento o para distraer al niño en ratos libres, dándole mayor peso a otras materias que al Arte. Es sabido que si se intenta implantar la Educación Artística en el Curriculum de Educación básica es necesario preparar a docentes en esa área; y es aquí donde el Estado no ha fortalecido tal necesidad. La Escuela Normativa vislumbra muy poco este tipo de preparación. Si no se ha contemplado un 100% menos se ha pensado en actualizar o investigar dado el poco presupuesto e interés asignado en esta área. Lo mismo sucede con los recursos humanos y materiales que aún más en este tiempo de crisis económica difícilmente se le dará impulso. La integración del Arte a la Educación queda relegada a años más, a menos que se transformen una serie de estructuras económicas, políticas y sociales, y toda una ideología que a lo mejor no va con la forma de ser del mexicano por ser sistemas extranjerizantes que nuevamente se olvidarían de la Identidad del mexicano como tal.

El integrar la Educación artística a la Educación básica es un hecho; pero de cierta forma conveniente a unos cuantos y no para un beneficio social.

Se ha visto la gran importancia de la Educación artística para el desarrollo del individuo desde la infancia; y no sólo eso, sino el gran valor pedagógico de ella para la enseñanza - aprendizaje que favorezca la evolución cognitiva del alumno. Para ello

no basta considerarla sólo eventualmente sino que es necesario integrarlo al Curriculum de Educación básica. Las características de la Educación artística como la espontaneidad, transparencia, simultaneidad, simbolización y abstracción justifican y fundamentan al Arte como medio educativo.

Desde la antigüedad se han preocupado por el niño; pero no se ha logrado lo suficiente como para encontrar en la actualidad niños satisfechos, felices, libres en sus estudios escolares.

Se han hecho intentos hasta nuestros días de tal integración, los responsables han soslayado esa importancia y esa responsabilidad; quedando relegadas aún la Educación artística en la Educación básica. Y si se quisiera integrar no sería posible dado que las condiciones para ello no están dadas, debido a que se debe estar dispuesto a mejorar, dispuestos a proponer, a concientizar, renovar, transformar lo establecido.

El Arte no resolvería problemas sociales del país, ya que se deben considerar muchos otros factores generales; aunque hay opiniones en que aseguran que el Arte lograría la formación reflexiva y crítica del individuo, permitiendo la vinculación del individuo en su sociedad, transformándolo y proponiendo. Con el Arte se contribuiría a cumplir con el Art. 3º Constitucional, mejorando cada vez más esa participación con técnicas, métodos, seminarios, programas, planes actualizados, considerarla como materia en la Curricula y como medio en la enseñanza.

El problema de inculcar el Arte en la Primaria y la Secundaria no radica en el niño debido a que éste posee todas las capacidades para desarrollarla, exigiendo para ello una educación no unilateral como es llevada actualmente, sólo fortaleciendo el aspecto intelectual sino permitiendo el desarrollo del aspecto afectivo del alumno; y para ello

es necesario un método integral flexible donde se consideren todas las esferas del desarrollo del niño, donde el niño se encuentre en contacto vivo e inmediato con lo que aprende, manteniendo respeto en sus etapas evolutivas y procurando la secuencia de ellas, con base a las necesidades propias del mexicano, a las diversas regiones, zonas, edades, niveles de conocimiento, condiciones económicas, condiciones sociales, familiares, de sus personalidades, evitando así la formación de niños estereotipados y uniformizados. Intentar crear una enseñanza con estas características a nivel grupal o de masas, ya que sería desequilibrado hablar de una enseñanza individualizada, por imposible en esta época, por no decir utópica, dada las proporciones demográficas.

La sociedad está cambiando constantemente, es por eso que el método será flexible dadas las condiciones históricas presentes, con ellos se requerirá una constante investigación a nivel psicológico, pedagógico, educativo que abarque todo el contexto en el que el niño se desarrolla.

Procurar y establecer una distribución equilibrada de recursos por parte de las partes responsables e interesadas; la uniformidad y unificación de criterios entre Instituciones, Maestros, Alumnos, Artistas, en sí los interesados a ello; con reuniones periódicas donde se diga poco y se haga mucho. Preparación continua, secuenciada de los responsables y de las Instituciones comprometidas, intercambiando con otras Instituciones privadas, nacionales o internacionales, centradas siempre en un bienestar común para el individuo y la sociedad; tanto a corto como a largo plazo.

Evaluar los programas periódicamente con base a las opiniones de los alumnos; superar los inconvenientes a través de los resultados obtenidos en las entrevistas, opiniones, observaciones directas y constantes.

Concientizar utilizando los Medios Masivos de Comunicación como auxiliares, así como una serie de Instituciones sociales comprometidas con el bienestar familiar, social, mental, físico del mexicano, la prevención y Centros educativos comprometidos.

Unificar criterios y a la vez proponer alternativas. Intentar romper con el prototipo de la escuela tradicional donde lo más importante es el aula de cuatro paredes, reduciéndose la educación a una relación maestro - alumno donde uno es el emisor y el otro el receptor de información, en única actitud pasiva y sedente, observando, sin vivir lo escuchado y lo aprendido; encerrado por horas interminables esperando tal vez que las paredes le respondan sus dudas o le den la libertad. Esperando la hora de salida para correr y dejar de estar aburridos, para saltar, gritar, moverse, transformar y soñar.

La Educación artística en la Educación básica sería considerada por áreas en total respeto a sus principios básicos; para evitar así llegar a considerar cualquier cosa como Arte. Fijar objetivos y propósitos según la expresión artística impartida.

A nivel Psicológico es de suma importancia la Educación artística debido a la sensibilidad, maduración, socialización, entre otras cosas, que le proporciona al niño.

Existe unanimidad en que el Arte es importante y en el por qué; lo que varía es en el cómo se impartiría, he aquí la importancia de la metodología, la técnica, la organización, planificación y programas de objetivos.

Se debería de empezar por respetar las etapas evolutivas del niño acordes con las expresiones artísticas y las técnicas usadas. Considerando de base los procesos psicológicos implícitos en las etapas evolutivas infantiles como son: la imaginación, creatividad, sensibilidad, expresión, observación, el ver, el relajamiento, el pensamiento, el concepto de tiempo, las emociones, el Miedo, los sueños, el proceso enseñanza - aprendizaje.

Las técnicas usadas por el artista y las usadas para la enseñanza escolar básica del niño no serían los mismos debido a que sus objetivos son diferentes. Uno sería el Arte como fin y el otro el Arte como medio.

México posee una gran gama de riquezas naturales sobre las que se pueden trabajar para desarrollar el Arte en las escuelas; pero sería válido si existiera un intercambio de técnicas con otros países, y no porque México lo necesite sino porque el enriquecimiento favorecería a ambas partes, evitando a toda costa la trasculturación.

Para ello se requiere una concientización de la importancia del Arte y de la Técnica para el niño. Que por técnica no se entienda el estereotipo de expresiones o sensibilidades, sino que sea una propuesta abierta a ser seguida o modificada dadas las circunstancias, necesidades y potencialidades de quien las utilice.

Evaluar así mismo la técnica para su aplicación, asegurando resultados positivos y prevenir posibles actitudes.

Existen una serie de ejercicios para desarrollar las expresiones artísticas en el niño; se pueden aplicar conscientemente además de crear nuevas y adaptar las ya existentes a los diferentes grados educativos, niveles de desarrollo y de capacidad; encontrándose donde haya necesidad de mayor desarrollo de potencialidades. Para ello se requiere también de un amplio conocimiento teórico y práctico acerca del desarrollo madurativo, educacional, cognitivo, afectivo, social del niño, por parte de personas interesadas, capaces, dispuestas a mejorar cada vez más para beneficio del alumno.

Si bien las expresiones artísticas se encuentran muy relacionadas se deben estudiar cada una con sus propios elementos básicos; y una vez conocidos se interrelacionan por su propia naturaleza, y a la vez con las manifestaciones del intelecto.

Específicamente para la danza se concebirá al ser humano como unitario (cuerpo - alma) identificación corporal y formación del esquema corporal, estructuras perceptiva, espacio - temporal a través de libres movimientos, por sensibilización, concientización y vivencia adquiridos a través de ejercicios para cada área.

Para el Teatro se deberá hacer la diferencia entre él, la expresión dramática y el psicodrama, diferenciando en tanto método, técnica y propósito. Considerar las etapas evolutivas como socialización, Lenguaje, Comunicación, Sensopercepción, Psicomotricidad, Nociones temporo - espaciales. Conjugar las demás expresiones en esta área que es la más completa de todas. Utilizar una serie de materiales y contenidos de gran riqueza artística, donde los niños además de lograr espontaneidad, creatividad, sensibilidad, logren un conocimiento acerca de lo que es el Arte como tal, y con ello le irá proporcionando una guía para sus aptitudes.

En Música además de contar con recursos humanos capaces, conscientes, interesados como con las demás áreas; se requiere una acertada metodología psicopedagógica para canalizar al niño óptimamente sin causarle frustraciones en su desarrollo.

No importará si el niño posee aptitudes o no, sino que lo más importante es que el niño se sienta satisfecho con lo que él fue capaz de realizar ya que esto le proporcionará seguridad en sí mismo.

Dado que el uso de los instrumentos musicales, en cuanto a su adquisición, son de alto costo, se empezaría diseñando instrumentos rudimentarios, haciendo uso de recursos naturales o que estén al alcance; y poco a poco el repertorio se irá mejorando y complementando gracias a la recaudación de fondos monetarios, ideados por los propios alumnos.

No se pretende dar todo ya creado al alumno sino que él mismo forme ese material y vaya creando.

Tanto para el Dibujo, la Literatura, la escultura se seguiría el mismo sistema antes mencionado.

No se separaría la Psicología de la Pedagogía al intentar la integración del Arte a la Educación básica.

En sí las alternativas del Arte propuestas, y que ya varios autores han tratado son:

El Arte como medio en la enseñanza - aprendizaje

El Arte como materia en el Curriculum de Educación básica.

Es de saber que una implica a la otra necesariamente.

Para lograr esto es necesario considerar unas situaciones generales del país, y que son determinantes para la toma de decisiones, las transformaciones y mejoras del Sistema Educativo Nacional, entre esas situaciones actuales están:

Dentro de los aspectos políticos se deberá centrar la responsabilidad en el Estado aunado a los verdaderos responsables el INBA y la SEP modificando su política hasta ahora seguida, donde la Educación artística ha sido sólo coadyuvante, sin darle la importancia que se merece; llegando hasta los núcleos familiares a través de los medios masivos de comunicación. Sin olvidarse de una política acorde con la situación económica del país, mejorando los reconocimientos, en todos los aspectos, hacia los maestros, además de su capacitación, comprometiendo a los maestros a este compromiso, dejando a un lado intereses personales.

Dejando a un lado políticas culturales que sólo desvirtúan al mexicano, a su nacionalidad; dejar los Festivales meramente dominicales para integrar el arte totalmente a una formación. Promover, crear medios de difusión que proporcionen y motiven a nuevas sugerencias que amplíen el criterio, evitando a toda costa la uniformidad de gustos.

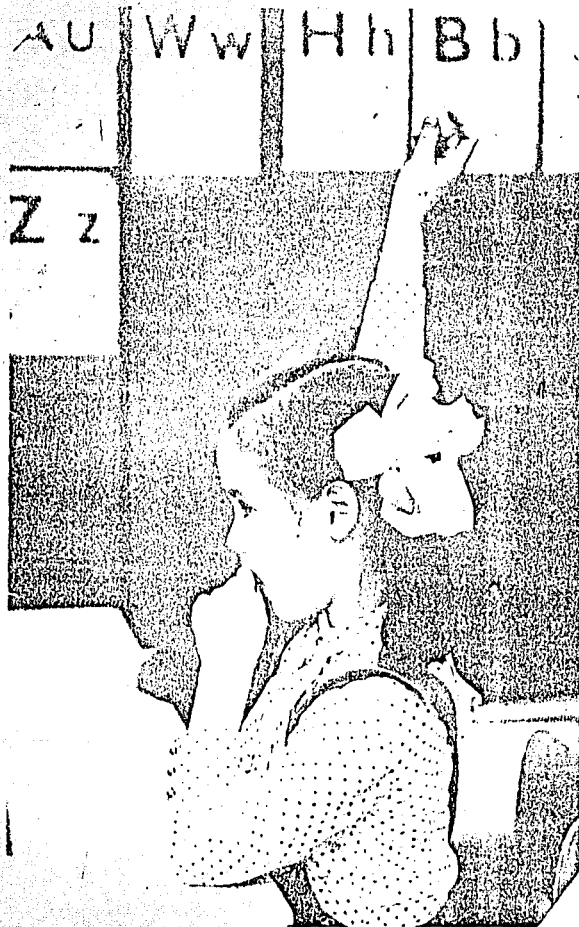
En el aspecto metodológico dedicar gran parte del esfuerzo en adaptar y crear técnicas y métodos psicopedagógicos, abiertos a transformaciones y sugerencias de todo especialista e intercambios culturales. Una constante práctica y disposición al cambio y la transformación planeada, razonada, fundamentada teóricamente. Combinar todas las expresiones naturales del niño.

Un magisterio interesado, nada por obligación, libertad de creación mas no libertinaje; trabajo grupal más no de amontón. No buscar cantidad sino calidad. Magisterio hacia las zonas rurales y concientización por procesos sociales.

En el aspecto psicopedagógico nunca olvidarse que existen los objetos en la naturaleza, e ir al lugar donde se encuentran, hechar mano de toda la naturaleza, de los fenómenos, situaciones directas en vivo y a todo color. El niño en los primeros años requiere de lo concreto para entender su proceso y ubicarse en el contexto que le tocó vivir; dar libertad a la interpretación de eso que le interesó al niño por naturaleza sin restringirlo nunca al "este no", "aquellos si"; cuidadosamente dirigir su naturalidad.

Nunca asignar notas de "bien o muy bien o insuficiente", ya que para ello habrá que usar un parámetro de comparación, el problema radicaría en ¿quién es el mejor? ¿qué es lo mejor?, y no se trata de frustrar sino de ayudar a su desarrollo.

Dada la diferencia individual humana justifica la diversidad de productos y de procesos para lograrlo. No importarán los productos sino el enriquecimiento que se obtenga en el proceso. ¿Hasta cuando terminará? Durará todo el tiempo, en todo lugar y en toda persona. Si bien el Arte no es la Panacea si será un buen principio para mejorar la Situación social del país, dándole a todos la misma oportunidad para que en estado adulto pueda sentirse libre y satisfecho en cualquier profesión, trabajo, actividad que elija.

Capítulo V ALTERNATIVAS

A. El Arte como medio de enseñanza

El Sistema Educativo Nacional se preocupa por la formación integral del alumno, sólo que a nivel teórico sobre una organización educativa tradicionalista; donde se busca el desarrollo del individuo parcialmente para incorporarlo al sistema productivo.

Y es la escuela, el aula, el salón de clases donde mayormente el niño se va formando, alejándose cada vez más de la formación integral de que tanto se habla, y por la cual se ha invertido muchísimo dinero, tiempo y esfuerzos; es en este campo de la enseñanza donde menos frutos se han observado y obtenido para el individuo y la sociedad, según esto el punto de vista con el que se vea.

Se han diseñado Planes y Programas con vistas a durar para largos períodos escolares, para varias generaciones, y que a fin de cuentas quedan relegados, guardados, desechados cada las limitaciones políticas, económicas, sociales del momento en que se vive.

Los alumnos por generaciones no han podido dejar de sentirse frustrados, aburridos, insatisfechos, limitados, agredidos ante una escuela. No es amor lo que ella les produce; es tedio, inseguridad, repulsión hacia la enseñanza lo que obtienen de ella. Si bien esto sucede es digno mencionar que no es a todos los alumnos; pero sí a la gran mayoría.

Es verdad que la enseñanza en México ha preparado a niños, pero lo ha hecho para situaciones estereotipadas y limitadas, dejando a un lado uno de los aspectos más importantes para el desarrollo pleno y sano del individuo como es la creatividad; ya que ésta

lo llevará a liberarse mentalmente, a crear, reflexionar, transformar, decidir, razonar, proponer, diseñar, planear, organizar, estructurar, vivir la situación actual de su país y su propia identidad.

Se han diseñado, planeado, programado una serie de programas muy diversos para mejorar la enseñanza - aprendizaje del alumno; pero la mayoría de las veces no causan efectos positivos por carecer de unificación de criterios, de buenos deseos, de preparación profesional, y por competir fuertemente con los medios masivos de comunicación dirigidos.

Como alternativa a la situación de la enseñanza - aprendizaje surge la Educación artística. "Hasta el momento la Educación artística sólo tímidamente se ha esbozado en las prácticas educativas, como medio de entrar en comunicación con el ambiente natural y social de comprenderlo, y de llegado el caso, contestarlo.

¿No ha llegado el momento de exigir algo muy distinto a los sistemas educativos?

Aprender a vivir; aprender a aprender, de forma que se pueda ir adquiriendo nuevos conocimientos a lo largo de toda una vida; aprender a pensar en forma libre y creativa; aprender a amar al mundo, y hacerlo más humano; aprender a realizarse en y mediante el trabajo creador".(Faure, 1973).

La Educación Artística como medio de la enseñanza abarca una variedad de conocimientos y conceptos pedagógicos y psicológicos para adecuarla a los diferentes niveles evolutivos del niño; así como de la diversidad de áreas: danza, música, pintura, expresión dramática, literatura, escultura y dibujo formando un campo de aplicación muy vasto.

En E.U. desde 1870 hasta nuestros días se han venido desarrollando, y en consecuencia influyendonos, aspectos acerca de la Educ. Artística, enfatizando, en cada etapa

una gran variedad de aspectos, materiales, técnicas, metodológicos, psicológicos, un deseo de humanizar una vez que los valores morales fueron derribados.

Se consideraban títulos y temas como:

- + Arte y Valores Humanos
- + Arte como educación en libertad
- + Arte Education
- + Procesos creativos
- + Creatividad y educación artística
- + School Arte and War
- + Tú y la creatividad
- + Educación en la artes visuales-

En 1960 los temas eran:

- + Desarrollo del curriculum e instrucción en la educación artística.
- + Educación artística para recursos y desarrollo curricular
- + Desarrollo y recursos para mejoramiento de enseñanza de apreciación artística en escuelas secundarias.
- + Uso del Arte en educación
- + Arte en escuela especial y en niños deficientes.

Sus propósitos eran satisfacer aspectos personales, sociales e históricos:

- La necesidad de planeación
- La necesidad de entender los procesos artísticos valiéndose de medios presentes en la Naturaleza y el hombre por sus procesos específicos.

- Adaptarse, controlar, seleccionar, observar, experimentar, responder, formar juicios, valorar, percibir, desarrollar, organizar, distribuir, deducir, actualizar, objetivizar, socializar, representar, simbolizar, diversificar, uniformizar.
- Mejorar las metas
- Secuenciar metas de los diversos niveles educativos
- Dividir por grados: 1 a 3 elemental
 - 4 a 6 preadolescente
 - 7 a 9 joven

(H. Chapman, 1978).

En México y hasta nuestros días se ha llegado a tratar a la Educación artística en la Educación como medio para la enseñanza - aprendizaje; los esfuerzos han sido muchos, pero los resultados pocos y esto se puede comprobar en la sociedad, sus limitaciones y poca concientización de su situación como ser social.

Aymerich (1980) preocupada por la expresión como vía de comunicación y comprensión en el mundo, señala una serie de aspectos que facilitan el desarrollo integral del individuo utilizando la Expresión artística como medio.

En la expresión corporal el niño deberá dominar su ambiente, moverse, situar los objetos abajo, arriba, derecha, izquierda, encima, debajo, detrás, delante, trasladar objetos y a él mismo. Las sesiones cortas e intensas provocan que el cuerpo ponga resistencia. Con el dominio corporal su actitud se vuelve más abierta y su carácter mejora y se es-

tablece más fácilmente la comunicación con los demás.

Se recomienda que durante la enseñanza no se use espejo ya que invierte la imagen, nunca indicarle los movimientos al niño, con la visión de frente sino de lado, utilizando la imitación.

Más específicamente para

Explorar el espacio. - Ordenar objetos de mayor a menor.
 - Ocupar con el cuerpo el mayor espacio y el menor
 - Dar medidas de las cosas con las manos.

Situación en el tiempo. - Noción de pasado y continuidad hacia el futuro a partir del presente. Reloj de arena se ve y se comenta para representarlo. Cada uno es la arena que transcurre.
 - Fracciones de espacio: mañana, medio día, tarde y noche. (4 niños haciendo de cada momento según la actividad).
 - Cada niño es un día de la semana y lo representan
 - Hoy, mañana y ayer (3 niños) y realizarlo ininterrumpidamente y otros niños observando.
 - Observar directamente a la naturaleza.

Orientación. - ¿Dónde está el árbol? ... dar vueltas y volver a preguntar.
 - Diseñar palcos rudimentarios
 - Planear el recorrido de una excursión

Equilibrio. - Sentado en el suelo con las piernas cruzadas, te levantas lentamente sin usar las manos.
 - Te caes como un saco de papas y luego te levantas y no pierdes el equilibrio.

Movimiento. - Subes y bajas como si fueras en una escalera muy alta, eres una sombra, un bebé, un sonámbulo, el viento, te tropezaste, te resbalaste, te empujaron, te caes como una piedra, eres el río, etc.

- Gesto. - Producir movimientos abstractos, cruzir de un árbol, el cansancio, el egoísmo.
- Relajamiento de un globo que se hincha y se deshincha.
 - Momento de calma
 - Pensar que eres piedra o más fuerte, más gordo, el sol, gesto abierto o cerrado, ofrecer algo, pedir, negar.
 - Interpretar hambre, sed, alegría, impaciencia, curiosidad.
 - Ir hacia la pared en 10 pasos y regresar en 5 pasos.
 - Contemplar el horizonte
 - Imaginar saltar de una silla y volar, balancear una hoja que el viento se lleva.
 - Dar 10 pasos y en cada uno dar una expresión facial distinta
 - Diferentes formas de caminar: un cojo, ciego, gordo, policía, rey, ladrón, bebé.
 - Estatuas móviles y llegar a la inmovilidad
 - Dar a cada niño diferente personalidad: un maestro, un vendedor, una anciana.
 - Imitación de animales, flores, naturaleza (fábulas)
 - Diferentes especies de árboles, viento, lluvia, gotas, montañas, nubes, sol.
 - Representación de escenas más complejas.
 - Iniciar con silencio, después un fondo musical y todo quedará inmóvil al final.

Aflojamiento. - Te cargan porque eres muñeco de aserrín y ahora te sueltan; te levantas para alcanzar un objeto muy alto, alzas los brazos y caes cansado; corriste mucho, estás extenuado y caes para reposar.

Coordinación. - Con un brazo aviva el fuego y con el otro pinta en la pared. Dos grupos, uno de ellos realiza un movimiento en secuencia con el movimiento que el otro grupo realizará.

Receptividad. - Por grupos, uno arroja una piedra, y el otro grupo la recibe, todos realizan los mismos intentos, otros la pueden evitar. Seguir un ritmo e intentar representar según el tipo de objeto y luego a ritmos. Se pueden acompañar de músicas sencillas, sonidos equivalentes a lo representado.

Recreación de sentimientos abstractos.

No se trata de teatralizar, sino de hacerle ver al niño que si va a representar el estado de tristeza es porque hay situaciones que las crean y que el niño ha pasado por ellas. Que él mismo cuente algo y darle tiempo, sólo así lo integrará a su yo.

- Intersparar sentimientos opuestos de duda, pasar a seguridad, de miedo a orgullo, no rápida sino lentamente, con mesura y trabajada, observarse unos a otros y así aprenderán a verse unos a otros.
- La expresión física arrastra nuestro momento psíquico y nos proyecta hacia los demás.

Expresión oral. - La expresión por la palabra se adquiere por imitación y aprendizaje, no es libre ni instintiva como sería la emisión de sonidos, el grito, el llanto, el gesto y la danza. La imitación de los ruidos y de las voces de los animales son un buen entrenamiento para la emisión, matización y modulación de la voz.

Se tiene que acostumbrar a los niños a escuchar una narración, una anécdota, un cuento, a oír y a leer en voz alta, así se le entrena en la comprensión e interpretación del lenguaje escrito y despertamos su deseo de aprender y facilidad de expresión.

Expresión escrita. - Es la parte más viva del lenguaje, transmite el pensamiento por medio de una práctica jubilosa, en clima de curiosidad, de descubrimiento, de ilusión y emotividad creadora.

Se elige el tema según las circunstancias, breve conversación del tema con ideas de él, (1º Gramática y 2º Reducción), buscar causas, consecuencias, buscar palabras y adjetivos descriptivos, buena observación. Ex-r-sar los sentimientos personales hacia el fenómeno de interés. Trabajar en grupo o individualmente.

Redacción de cartas: es tarea de la maestra hacerlos entrar en el reino de la poesía

tiene que empezar por quererla por complacerse en su lectura, en leerla y comunicarla con entusiasmo, el amor y el ritmo maravilloso del verso, su cadencia suave. Leer poesía es decir la suave, lentamente, tono de voz, recogido, dicción y articulación perfecta.

Cuando haya captado la belleza de la frase rimada, de la poesía sentirá deseos de escribirla. Démosle libertad de acción. No limitamos su espíritu de creación con exigencias de rimas ni de consonancias. Dejémosle que haga una poesía bien suya, libre, alada y nos de un mensaje más íntimo.

Libre imaginación. - Inventar, escribir e ilustrar cuentos, narrar cuentos, aventuras o desventuras de un objeto cualquiera. Dictados preventivos, nunca de textos sorpresa ya que no importa los errores. Puede existir una autocorrección de sus trabajos.

Es importante la lectura y la comprensión, la importancia de aprender a sintetizar, reseña breve y orientadora. No se trata de desnudar las frases y dejarlas en sus elementos sino de escoger y establecer unos determinados valores, de captar la esencia y de encontrar detalles inofensivos es apariencia.

Ejercicios de síntesis. - Resumen de la lectura sólo dando sentido y argumento

- Leer un texto clásico y después resumirlo precisando circunstancias.
- Resumir la sesión de clases
- Situación de crítica ante los propios trabajos de ellos.
- De un texto obtener una sola frase o título.
- Llegar e definir conceptos.

Expresión musical. - El canto es la unión de la palabra, el sonido, el ritmo, la armonía. Si no se captan las diferencias musicales ¿cómo podremos adentrarnos en las mara -

villas de las combinaciones de los sonidos, de los tonos y los ritmos?

Oigamos los sonidos de un diapasón u hagamos distinguir a los niños, los agudos de los graves. Establecer una escala, asignarles colores, graduaciones de tonalidades. Realizar gestos que correspondan a los sonidos que se escuchan, bajo, alto, mediano, más arriba. Expresión facial y brazos estén de acuerdo con los sonidos dados.

Acostumbrarlos a interpretar toda clase de ritmos, así en música como en lecturas. Crear ritmos nuevos y escuchar el ritmo del cuerpo e interpretarlos.

Expresión artística general..- Es conveniente que sepa hallar el sentido artístico en todo lo que le pongamos delante de los ojos. En el dibujo libre después de un acontecimiento u otro suceso es interesante representarlo en dibujo, sin limitarlo en cuartillas. Evocar líneas o ir siguiendo lo narrado. Seguir una pareja musical de sonidos, y representarlo con líneas suaves o fragmentadas según la intensidad y el ritmo.

Alentarlos a hacer croquis y a completarlos con espontaneidad y libertad. Alegrar o entristecer la creación con colores y matices. Crear manchas y darles nombres. (Aymerich, Carmen, 1980).

En cuanto a la Expresión gráfica (López, 1982) se asegura que su origen y evolución se puede aprovechar para realizar tres objetivos definidos:

- El Psicológico
- El didáctico - pedagógico
- Para una educación integral

El juicio del adulto para evaluar la ideografía del niño no debe ser violento, ni represivo, sino estimulante y con gran conocimiento de causa. Otro aspecto valioso en el estudio psico - pedagógico. Los estudios realizados en lo ue primero dibuja el niño deben ser aprovechados con fines didácticos. + Representación de la figura humana (cara y cabeza)

+ De la casa

+ Arboles y animales domésticos

Así mismo diferenciar los dibujos de los niños de los dibujos de las niñas.

B. Incorporación de la Educación Artística a la Curricula de la Educación básica.

Continuamente se oye en esta época aseveraciones tales como:

"Cualquier descripción de la Psicología general que se limite a métodos estrictamente conductistas, eludiendo lo subjetivo e introspectivo tendrá lagunas. La Psicología del Arte no recibirá tratamiento adecuado si se limita a enfoques conductistas". (Hogg, 1969).

Con base a lo anterior se han intentado poner en marcha una serie de proyectos que alcancen los objetivos propuestos durante el sexenio.

Cruz y Chanona (1982) aseguran que factible sería realizar un programa de clase crítica. A través de la planeación y programación es como se pueden instrumentar acciones que estimulen el desarrollo de la acción creativa en el alumno. Por lo que la labor educativa en el salón de clases es intencionada es necesario sistematizar las actividades que el individuo debe desarrollar con el objetivo de que tenga claro el proceso que lo conduce al logro de los objetivos propuestos. Aunque puede resultar tediosa y poco funcional si no se le aplica a la situación de aprendizaje del momento.

Al elaborar los programas puede ser tan rígida que sólo estipule el proceso técnico sin instrumentar estrategias que le exijan al alumno una participación activa y reflexiva, con el objeto de que sepa lo que va a hacer.

Es conveniente elaborar un plan de trabajo para cada clase y que contengan:

- + Plantear el problema en relación con el tema a tratar en clase para estimular al alumno a pensar, investigar y curiosar.

- + Seleccionar ejercicios y recursos adecuados, modificar según las condiciones del grupo, los recursos que ella misma requiera.
- + Incluir elementos de análisis que propicien la crítica, el desarrollo de la sensibilidad, la estimulación de la imaginación.
- + Actividad constante del alumno que lo lleve a establecer soluciones o producciones personales y colectivas.
- + Considerar trabajo y proceso individual del alumno.

H. Chapman (1973) por su cuenta plantea que los componentes de un Plan deberán ser:

- Metas
- Posibilidades
- Métodos y actividades
- Recursos
- Deseos.

En cuanto a la organización del Programa se debe considerar:

- + Balancear las metas
- + Balancear el aprovechamiento
- + Continuidad año tras año
- + Acomodando según las diferencias individuales
- + Dar variedad año con año.

En cuanto a las unidades de instrucción señala:

- + Objetivos
- + Metas
- + Formas de arte
- + Materias
- + Propósitos por unidad

- + Planear por años con diagramas
- + Lecciones de planeación

En cuanto a la evaluación del curriculum se debe considerar:

- + Una evaluación de diferentes objetivos, propósitos, materiales, recursos, enseñanza - aprendizaje.

Los recursos físicos tomar en cuenta los espacios, cuartos, salas, utilería, muebles, palabras, carteles, grafos, fotografías, filmes, texturas, juguetes.

Recursos humanos considerar: Maestros de arte

Maestros auxiliares

Voluntarios

Diseñadores

Educadores

Invitados

Asesores

Según el punto de vista soviético Vierb (c/f) da un ejemplo de la Sección "Estudio de la pintura" y sus principios en contenido curricular:

I Tarea

Enseñar a comprender y sentir la obra pictórica. Formar aptitudes de valoración estética de la pintura. Dar a conocer la vida y obra de los principales pintores nacionales y extranjeros.

II Contenido

Grados de primaria

1. La naturaleza neta en la plástica de los artistas rusos
2. Leyendas rusas en la pintura
3. La vida de los niños, antes de la Revolución en las obras de los pintores

4. Lenin y los niños

Grupos de quintos y sextos

1. Cómo contemplar un cuadro
2. Los paisajistas rusos
3. Arte griego y romano
4. La imagen de Lenin en las obras de diversos autores

III Formas de trabajo

1. Charlas en clase sobre la vida y obra de artistas
2. Visitas a museos
3. Proyección de películas
4. Conferencias, resúmenes, encuentros.

Las otras secciones son : "Estudio de la arquitectura" ; "Estudio de la música", "Labor extraescolar literaria", "Conocimiento de la naturaleza natul".

Los objetivos de este plan eran:

- a) Comprobar si era acertada la selección de material con vistas a ampliar el horizonte artístico de los escolares, si eran capaces de asimilar el volumen propuesto de conocimientos y prácticas artísticas.
- b) Comprobar el grado de eficacia de la metodología de educación estética
- c) Estudiar atentamente cómo se refleja en la personalidad del escolar la acción planificada, sistemática en el terreno de la naturaleza y del arte.

Cuando los alumnos iban a excursiones a lugares pintorescos, bajo la dirección de los maestros; aprendían a observar la naturaleza, hacían bocetos y notas de viaje.

La educación musical se llevó a cabo con la asistencia a conciertos o lecciones or-

genizadas para enseñar la percepción de la música y de sus géneros.

Formar en los niños una actividad emotiva - valorativa ante las obras de Arte celebrando exposiciones, trabajos, debates, (Mi cuadro favorito, Rincón preferido) las mejores composiciones se dan como conferencias.

Se les enseña a los alumnos la forma de utilizar los conocimientos adquiridos para influir estéticamente. Al incrementar el interés estético propicia la creación libre de Galerías.

Estas experiencias sirven tanto para el nivel cognitivo como contribuyen a la educación moral de los escolares, a formar gustos artísticos y hábitos culturales elevados.

Para indagar el producto en los alumnos ante tal tipo de programas se investigó por encuestas, observaciones durante las audiciones musicales y contemplación de cuadros, análisis de composiciones y trabajos prácticos, estudio monográfico de algunos alumnos.

Respondieron a una serie de preguntas tales como: ¿Qué es lo representado en el cuadro?, ¿Qué ideas y sentimientos suscita?, ¿De qué medios expresivos se sirve el artista para poner de relieve la idea de la obra? ¿Por qué me gusta esta obra?

La vida exige imperiosamente que la escuela no se limite a transmitir a los alumnos suma de conocimientos sobre arte, en el marco del programa docente, sino formar concepciones docentes estéticas justas y gustos elevados, que arme a los alumnos con criterios correctos de valoración de lo bello y lo feo, educando una verdadera actitud creadora ante la realidad.

Dentro de otras lecciones impartidas se encuentran:

Introducción

1. La estética marx-lenin como ciencia

2. Peculiaridades de la actitud estética del hombre hacia la realidad.

I Sección. Categorías estéticas fundamentales

Tema 1 Lo bello en la vida y en el arte

- A. Noción de las categorías estéticas
- B. Lo bello en la naturaleza
- C. Lo bello en la vida social
- D. Lo bello en el hombre (En su ser espiritual, en su trabajo y conducta, en su existencia cotidiana).

Tema 2 Lo sublime y heroico en la vida y en el Arte

Tema 3 Lo trágico en la vida y en el arte

Tema 4 Lo cómico en la vida y en el arte

Trabajo de seminario en que consista la belleza del hombre.

II Sección. El Arte como forma específica de asimilación estética en la realidad

Tema 1 El arte y la vida

Tema 2 Los géneros artísticos

Tema 3 Los contenidos y las formas en el arte

Tema 4 Métodos, estilos y tendencias en el arte

Tema 5 Papel del arte

¿Qué papel desempeña el Arte en nuestra vida?

III Sección. Tareas, métodos y medios de la educación estética

Tema 1 Papel de la Educ. estética en el desarrollo universal de la personalidad

Tema 2 Formación de gustos estéticos

Tema 3 Educación de la estética en la conducta

¿Cómo educar el gusto estético?

Se van a llevar a cabo con métodos adecuados, no con razonamientos abstractos ni aislados de la vida y práctica de la educación; sino con lecciones, charlas, seminarios, excursiones, visitas, teoría, práctica, fragmentos literarios.

En Martínez y Quiroz (1979) se puede encontrar un bosquejo general de actividades de los programas de bachillerato de Arte que pueden adaptarse para la expresión artística en niños de nivel básico considerando las etapas evolutivas.

Dentro de esas actividades en el programa están:

Período de entrenamiento.-

Espontaneidad como exploración.

- / Período viviente.- Representación de las noticias del día, de acontecimientos familiares y sociales
- / Psicodrama existencial.- El estudio en su núcleo familiar
- / Psicodrama didáctico o pedagógico.- El estudio en el medio educativo
- / Axiodrama.- Frente a los valores
- / Sociodrama e interpretación de papeles.- Estudio en su núcleo social
- / Interpretación de papeles.- Cómo se ve cada miembro en su familia
- / Teatro catártico.- Para ajustar algún trastorno de personalidad.
- / Reconocer espacio escénico y vital
- / Ejercicios de relajación
- / Ejercicios de sensación y percepción
- / Ejercicios de observación
- / Ejercicios de expresión facial
- / Ejercicios de Voz
- / Ejercicios de autoinspección o autoconocimiento
- / Ejercicios para estimular la actividad creadora
- / Ejercicios para aumentar la capacidad de concentración y memoria
- / Ejercicios para desarrollar la capacidad de análisis y síntesis
- / Ejercicios de pantomima

CONCLUSIONES

Durante esta Investigación se logró el propósito general y específico; pudiendo concluir en los diversos aspectos del Estado Actual de la Educación Artística en México; en la contribución de la Psicología en ella; y en algunas alternativas al campo de la educación, pudiendo advertir soluciones al Sistema Educativo.

En verdad hay una falta de política artística acorde con el desarrollo del país; las necesidades del mexicano que están muy lejos de establecer relación entre la Reforma Educativa y el Régimen de Gobierno, que sólo responden a períodos sexenales y ajustando la política a intereses de unos cuantos; por ello relegando actividades artísticas en los centros educativos, aunque parezca lo contrario. Se han realizado Programas y Planes que sólo abordan el problema superficialmente, de apariencia, sin llegar a un esfuerzo pleno y completo comprometido con el país y con el individuo.

La Educación Artística no ha participado dentro del desarrollo del individuo aunque se reconozca que debe formar parte integral de ello por necesidad; es en las estructuras sociales, políticas y económicas donde se debe vislumbrar el cambio, y no por que sea un problema especializado se debe desligar del panorama global de desarrollo social. El mexicano comprometido socialmente con su país y con él mismo deberá preocuparse por ese desarrollo, y es en la Educación Artística y la Psicología donde podrá encontrarse esa posibilidad de desarrollo, considerando las potencialidades del niño, y su diversidad de etapas evolutivas en todos los aspectos; en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en todo proceso creador.

Es con esto con lo que se podrán lograr niños es ontáneos, reflexivos, conscientes de su propia realidad, adquiriendo la libertad en el vivir.

Es el Arte la base de la Educación, viéndose la gran urgencia de involucrarla en la Curricula del Nivel Básico educativo, y no sólo para mejorar el Sistema Educativo, sino para configurar la personalidad del mexicano, así como desarrollar las posibilidades creadoras en el salón de clases, y superar obstáculos educativos, con un cuidado en la elaboración de Planes, programas y contenidos culturales obtenidos de un trabajo conjunto y comprometido a todo nivel, y a la luz de las esferas del hombre.

Hay una gran diversidad de técnicas y métodos para la enseñanza del Arte en el aula, ya sean según las necesidades, las edades, los contenidos, las situaciones, los niveles; conscientizando las limitaciones en los recursos materiales, económicos y humanos para llevarlo a cabo.

Esta aproximación teórica acerca de la Educación Artística en México y del papel de la Psicología en ella, es un complemento de lo ya empezado; es un reconocimiento a algo devaluado sin merecerlo, es un preámbulo a nuevas interrogantes donde la Historia tendrá que responder. Todo sea para mejorar el Nivel Educativo actual de la infancia del mexicano, previniendo así un mejor futuro para el país.

Este planteamiento tiene más alcances de los que teóricamente puedan mencionarse, llegando hasta las aulas a nivel superior donde la Educación Artística deberá ser considerada como materia de estudio en el Currículum con ello ampliando el campo profesional del Psicólogo, su criterio y participación social en un país en busca del cambio.

Temas generales para la Entrevista:

- + El Estado Actual de la Educación Artística en México
- + Problemas teóricos y prácticos de la Educación Artística en México
- + El papel de la Psicología en la Educación Artística
- + Alternativas para la integración de la Educación Artística a los niveles básicos de la Educación

Guía de aspectos para la entrevista:

- + La importancia y los fines del Arte
- + Posiciones personales sobre Educación Artística en México
- + Opinión acerca de la incorporación de la Educación Artística en la Educación básica
- + Limitaciones para lograrlo, condiciones económicas, políticas y sociales necesarias para tal incorporación.
- + Relación entre Psicología y Arte, elementos y aspectos artísticos y psicológicos
- + Es el arte una solución al problema educativo de formación integral del individuo?
- + ¿Cómo se lograría tal integración?
- + ¿Cómo se enseñaría el arte en las escuelas de Educación básica?
- + ¿Cómo serían los resultados si se enseñara arte en las escuelas?

Entrevista para los Maestros de Arte:

1. ¿Por qué es importante el Arte?
2. ¿La Educación deberá ser por el Arte o a través del Arte?
3. ¿Quiénes se encargarían de desarrollar el Arte en primaria y secundaria?
4. Cree que están dadas las condiciones para desarrollar el Arte en la Educación básica?
5. ¿Cómo vincularía la Educación artística con la Educación básica?
6. ¿Cómo se podría desarrollar la creatividad y sensibilidad a través del Arte en el salón de clases en primaria y secundaria?
7. ¿Cómo cree que se podría motivar al alumno de primaria y secundaria para estudiar?
8. ¿Por qué es importante enseñar Arte en La Primaria?
9. ¿Cuál es la importancia de implantar las diferentes expresiones artísticas en los Programas de Educación Básica?
10. Cree que sería necesario importar ideas extranjeras para implantar el Arte en México?
11. ¿Se requieren técnicas y métodos especiales para enseñar Arte en las Escuelas primarias y secundarias en México?

Entrevistas para los Directores de Escuelas de Arte:

1. ¿Por qué cree que las actividades artísticas están relegadas en primaria y secundaria?
2. ¿A qué necesidades responden las Escuelas de Arte?
3. ¿Qué novedades o transformaciones traerían las Artes en la Educación primaria y secundaria en México?
4. Cree que integrar el Arte a la Educación básica se resolverían problemas de miseria, hambre, desigualdad social en un país subdesarrollado como México?
5. ¿Por qué no todos han tenido acceso al Arte en México?
6. La Educación deberá ser por el Arte o a través del Arte?
7. ¿Cuáles alternativas propondrían para que el Arte sea integrada al nivel básico de la Educación?

Entrevista para el Subdirector General de Educación e Investigación artística del INBA.:

1. ¿A que necesidad responden los contenidos de la Educación básica?
2. ¿Habrá que enriquecer los contenidos de los Programas y Planes de Educación artística? ¿en qué? ¿Cómo?
3. ¿Ha sido actualmente relegada la Educación artística en México?
4. ¿Por qué es importante el Arte o la Educación Artística a nivel soc. e individual?
5. ¿Qué papel juega o desempeña la Educación artística en el Sistema Educativo?
6. Cree que el Estado está impulsando la creación artística y el desarrollo del individuo? ¿Cómo lo está logrando?
7. ¿Cuál es la política seguida por el Estado con respecto a la Educación Art?
8. ¿Cree que todos tienen acceso al Arte en México?
9. ¿Cuál es la situación actual general de los programas de Educación artística?
10. ¿Cómo ha logrado el INBA y la SEP desarrollar la Educación artística en México?
11. ¿Qué alternativas generales se propondrían para mejorar el Estado actual de la Educación artística en México?
12. ¿Qué elementos determinan el desarrollo de la Educación Artística en México?
13. ¿Qué programas o proyectos han desarrollado la SEP y el INBA para vincular la Educación artística con la Educación básica?
13. ¿Quiénes se encargarían de determinar los contenidos de los programas de Educación Artística?
15. ¿Considera que la SEP se ha preocupado por la Educación Artística? ¿Cómo?
16. ¿Cuál es la función primordial de la Educación Artística en México?

Entrevista para la Subsecretaría de Educación Elemental:

1. Están dadas las condiciones para integrar el Arte en la primaria y secundaria?
2. Cuáles son los fundamentos dados para no integrar el Arte a la Educación básica?
3. Cree que es necesario integrar el Arte al Sistema Educativo Nacional?
4. ¿Qué aspectos educativos se referirían al integrar el Arte a nivel básico?
5. ¿Cómo vincularía usted la enseñanza básica y la educación artística? ¿en qué aspectos? ¿en qué momento?
6. La Educación artística deberá ser por el Arte o a través del Arte?
7. ¿Qué beneficios sociales e individuales se incrementarían, disminuirían o se obtendrían con el Arte en el Salón de clases?
8. ¿Qué elementos determinarían la integración de los procesos creativos en los programas educativos de primarias y secundarias? ¿Cómo se realizaría tal integración?
9. ¿Qué piensa de que el Arte debe ser la base de la educación?
10. ¿Por qué sería importante o no, incluir el Arte en los procesos de enseñanza - aprendizaje en los salones de clases a nivel básico?

Temas Generales	Respuestas Textuales

Preguntas	si	no

Aspectos	Escuela	Escuela	Escuela	Escuela	Escuela	Escuela

El Estado actual de la Educación Artística	%

Preguntas y Temas grales.	Escuelas	Muestras	Opiniones	Alternativas	Limitacio- nes

DISEÑO CURRICULAR PARA ESCUELAS DE ARTE:

1. Justificación del Plan de estudio
2. Antecedentes históricos
3. Fundamentos
4. Objetivos Generales
5. Descripción del Nivel académico
6. Perfil de ingreso
7. Perfil de egreso
8. Requisitos de ingreso y egreso
9. Estructura general del Plan de estudio
10. Gráfica de materias
11. Descripción de contenidos
12. Evaluación

Cont...

Planeación de recursos

Cont... ANEXO 12

1. Materiales

2. Humanos

3. Presupuestos.

Plan de trabajo para la producción

1. Población escolar activa

2. Población docente

3. Duración de la carrera

4. Recursos materiales y presupuesto asignado.

Áreas y cursos que ofrecen las diversas escuelas:

Escuelas de Iniciación Artística.- Introducción a la Música
Danzas populares de México
Niños Danza Contemporánea
Danza clásica
Artes plásticas
Teatro

Jóvenes y adultos Música
Danzas populares de México
Danza contemporánea
Artes plásticas
Teatro

Centros de Educación Artística.- Secundaria y bachillerato de Arte.

Vocacional de Arte.- Estudios de las 4 áreas artísticas, y áreas artísticas.

Escuelas Profesionales de Arte:

Escuela de Arte Teatral .- Actor a nivel Licenciatura
Escenógrafo a nivel Licenciatura.

Escuela de Diseño .- Diseño gráfico
Diseño de muebles
Diseño de objetos
Diseño textil todos a nivel Licenciatura.

Escuela de Artesanías.- Técnico artesanal (salida lateral a los 4 semestres
como productor artesanal).

Cursos.- Investigador artesanal
Instructor artesanal
Diseñador artesanal

Talleres.- Cerámica
Ebanistería
Esmaltes
Estampado
Joyería y orfebrería
Metales
Textiles
Vitrales

Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado "La Esme-
ralda"

Pintor a nivel Licenciatura
Escultor
Grabador

Escuela Nacional de Danza .- Profesor de Danza

Academia de la Danza Mexicana.- Interprete de danza de concierto
Interprete de danza popular mexicana.

Sistemas para la Enseñanza
profesional de la danza.-

Ejecutante de danza clásica
profesor de danza clásica
Ejecutante de danza contemporánea
Profesor de danza contemporánea
Ejecutante de danza folklórica
Profesor de danza folklórica

Curso de danza clásica
Curso de danza contemporánea.

Escuela Superior de Música.-

Ejecutante de arpa
" clavecín
" piano
" guitarra
" clarinete
" corne francés
" fagot
" flauta
" oboe
" trombón
" trompeta
" Viola
" Violín
" Violoncello
" Contrabajo.

Canto

Composición

Profesor de enseñanza musical escolar

Curso de Jazz

Talleres capacitación operística, grafía
musical

Conservatorio Nacional de Música.-

Rama de interpretación musical. Concertista de arpa, clarinete, clavicórn, contrabajo, fagot, flauta, guitarra, órgano, percusiones, piano, viola, violín, violoncello, director de orquesta y director de coro.

Concertista de Corno francés, tuba, trombón y trompeta.

Cantante de ópera y concertista de oboe.

Rama de docencia. Profesor de enseñanza musical escolar.

Rama de investigación. Musicólogo

Rama de creación. Compositor

Laudería.

(Todas a nivel Licenciatura).

Maestría en canto, instrumento, materias musicales específicas

Curso de musical infantil.

**Escuela Superior de Música y Danza
de Monterrey**

Ejecutante de corno, contrabajo, clarinete, flauta, guitarra, percusiones, piano, trombón, trompeta, viola, violín, violoncello.

Canto

Composición

Enseñanza musical escolar.

Ejecutante y profesor de danza clásica

Ejecutante y profesor de danza contemporánea.

Ejecutante de danza folklórica.

Los objetivos de las Escuelas de Iniciación Artística son: Fomentar y cultivar las Bellas Artes y la Educación Artística proporcionando satisfactores en sus necesidades estéticas.

Los Centros de Educación Artística tienen como objetivos: Preparación básica necesaria en las esferas académicas Tradicionales, secundaria y/o bachillerato y preparación artística capacitando al estudiante para ingresar al nivel superior en áreas académicas o estudios profesionales en una área artística.

Los destinados a vocacional de Arte ofrecen estudios artísticos a 2 niveles: infantil, exploración por medio del juego; juvenil, donde se elige una área, música-danza, teatro-artes plásticas, con el fin de detectar en forma adecuada su vocación artística.

Las escuelas profesionales de arte son varias, entre ellas están:

La Escuela de Arte Teatral cuyos objetivos son formar actores y escenógrafos a nivel profesional, fomentando el desarrollo y actualización permanente de esta manifestación artística mediante la investigación y experimentación.

La Escuela de Diseño posee como objetivos formar profesionales en diseño capaces de llevar a cabo, proyección de mensajes visuales, mobiliario y/o equipamiento de espacios, telas para decoración, tapices y confección.

La Escuela de Artesanías forma técnicos a través de una enseñanza sistemática y organizada de las artesanías con una fundamentación teórico-práctica y cultural a nivel técnico medio superior.

La Escuela "La Esmeralda" forma profesionales.

La Escuela Nacional de Danza tiene como objetivos impartir los conocimientos que conducen al alumno a desarrollar la danza, en el campo de la docencia para impartirla y difundirla dentro de los distintos niveles educativos.

La Academia de la Danza Mexicana intenta formar intérpretes profesionales de la Danza.

El Sistema para la enseñanza profesional de la danza forma bailarines y docentes.

La Escuela Superior de Música forma músicos profesionales que satisfagan las demandas del país en los campos de la docencia, composición y ejecución instrumental y vocal.

El Conservatorio Nacional de Música posee como objetivos formar músicos profesionales en todas las especialidades y profesores especializados en la enseñanza musical escolar, así como investigadores y compositores.

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey forma profesores y artistas profesionales.

La Sección de enseñanzas artísticas trabaja para apoyo del Sistema Educativo Nacional, formó para ello 6 talleres infantiles y 9 centros educativos artísticos pláticos a través de los cuales se brinda atención a los docentes, a jardines de niños y a escuelas primarias; promueve y difunde las Bellas Artes a nivel de Educación Básica.

La Sección de Música Escolar tiene la finalidad de apoyar al Sistema Educativo Nacional en los niveles de primaria y secundaria, así como a normalistas en Instituciones oficiales en toda la República, mediante maestros especializados en el nivel inicial.

Las Unidades de Iniciación Artística tienen como propósito la iniciación artística en niños entre los 5 y 12 años en el conocimiento y apreciación.

El Programa General de Capacitación y Actualización Docente va dirigido a maestros del Instituto Nacional de Bellas Artes y de otros organismos culturales del país. Orientados a la Educación artística formal y no formal.

Los Centros de Investigación desarrollan 4 programas: Investigación, Documentación, Información, Difusión e Investigación experimental.

(Subdirección General de Educación
e Investigación Artística del INBA).

CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS DIFERENTES AREAS ARTISTICAS
PARA EL AÑO 1976, INCLUYENDO LOS 6 SEMESTRES.

Artes Plásticas

Consta de 6 semestres cuyo contenido, por semestre es el siguiente:

I Semestre:	Lectura y Redacción	Taller técnico pictórico
	Física I	Taller técnico gráfico
	Química I	Taller técnico escultórico
	Ciencias sociales	(40 horas)
	Matemáticas I	
	Lengua extranjera I	
	Historia Cultural I	
	Danza I	
	Música I	
	Teatro I	
	Secretaría Descriptiva	
	Topología I	

Cont ...

II Semestre: Sólo la materia nueva con respecto al 1er Semestre es Historia Universal Contemporánea.

III Semestre: Literatura I
Historia de México Contemporánea
Historia Social del Arte I
(Las mismas materias que los semestres anteriores).

IV Semestre: La nueva materia es Problemas económicos y sociales de México.

V Semestre: Taller pedagógico I
Biología
(Las mismas materias que en artes plásticas).

VI Semestre: Semejante a Artes Plásticas sólo agregando las materias especializadas de esta área y quitando las de artes plásticas.
Solfeo
Conjunto coral
Instrumental
Historia de la música a través de la Historia
Est. (?) dirigido.

Danza

I Semestre: Las 7 primeras materias que el área de artes plásticas sólo agregando de Artes plásticas I
Música I
Teatro I
Representación de la danza mexicana
Etnografía
Música aplicada a la danza
Maquillaje

II Semestre: Sólo varía en la materia con Historia Universal Contemporánea con respecto a las del 1er Semestre.

III Semestre: Literatutal	Danza III
Física III	Música III
Química III	Teatro III
Historia de México	Dibujo proyocctivo I
Contemperánea	Laboraterio fotografíce
Matemáticas III	Talleres III
Lengua extranjera III	
Histeria Sácial del Arte I	

IV Semestre: Sólo dos materias cambian con respecto a los semestres anteriores y son: Problemas Económicos y sociales de México y taller de cine.

V Semestre: Taller pedagógio I	Pròducción artística
Biología	Composición
Introducción a la Filosofía	Física del celer I
Metodología	Taller de producción plástica
Lengua extranjera	
Sociología del Arte I	

VI Semestre: La materia nueva es Sociología , Ecología.

(El promedio de horas per semestre es de 40).

Música

I Semestre: Lectura y Redacción I	Danza I
Física I	Teatro I
Artes Plásticas	Solfeo I
C. Sociales	Conjunto coral
Matemáticas I	Intrumental
Lengua extranjera	Estudios musicales por la Histeria
Histeria cultural	Est. (?) dirigido

II Semestre: Semejante al 1er Semestre

III Semestre: Sólo se agrega Coreografía en lugar de Etnografía.

IV Semestre: Semejante al 3er Semestre

V Semestre: Las materias nuevas son técnicas de la enseñanza de la danza
Motivación dramática
Música aplicada a la danza

VI Semestre: Semejante al 5° Semestre.

Teatro

I Semestre: Las primeras 7 materias que artes plásticas, se agregan
Artes plásticas I
Danza I
Música I
Actuación I
Técnica teatral
Expresión oral
Expresión corporal
Historia del Teatro
Análisis

II Semestre: Todas las materias del 1er Semestre.

III Semestre: Sólo se cambian unas por Verse
Taller de compostura

IV Semestre: Se cambian algunas por Canto
Pantomima

V Semestre: Taller	Historia teatral contemporánea
Psicología	Televisión y cine
Introducción a la Filosofía	Taller de producción I
Lengua extranjera	Escenografía
Sociología del Arte	Producción artística

VI. Semestre: Las mismas materias que en el 5° Semestre sólo cambiando unas por Ecología
Historia teatral mexicana.

Cuando se pedía la autorización de estos programas al Ing. Victor Bravo Ahuja, Secretario de Educación Pública en 1976, se establecía que:

Se autorizara a nivel primaria y secundaria las Artes, así como a nivel Licenciatura en cada especialidad y revisiones graduales de los planes y programas de Artes.

Actualmente se asegura que se van cambiando gradualmente los contenidos de los planes y programas y revisiones constantes de cada uno de ellos, por lo cual no es posible proporcionarles debido a que constantemente están cambiando.

BIBLIOGRAFIA

1. Abbagnano y Vis: Libberghi. Historia de la Pedagogía, FCE., México, 1975.
2. Acevedo, Juan. Para hacer historietas, TAREA, Lima / Perú, 1980.
3. Aicenson, Logan. Cuerpo y Persona. Filosofía y Psicología del cuerpo vivido, FCE., México, 1981.
4. Andrews, Michel. Designing and Arts Education Course for Elementary Teachers, The Journal of Creative of Behavior, V. 17, No. 3, 1983, 175 - 180.
5. Anguiano, Raúl. Se necesitan maestros de Artes Plásticas que enseñen con el ejemplo, SEP., CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
6. Arenheim, Rudolf. Arte y Percepción Visual de la visión creadora, Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1981.
7. Aymerich, Carmen y María. La expresión motriz de desarrollo, Colecc. Navidad, España, 1980
8. Azar, Hector. EL Teatro: el medio más perfecto para educar a la gente, SEP, Consejo nacional técnico de la Educación (CNTE), 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
9. B. Fassett Peairs. A comparative analysis of the function of Art in urban school of Mexico and E.U., Tesis, June, 1963.
10. B. T. Likhatchev. Teoría y Práctica de la educación estética en la URSS, (Perspektivy), V. VIII, No. 3, 1978, 415 - 425.
11. Beltrán, Alberto. Artesanía y Educación, SEP, CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
12. Berlyne, D.E. Aesthetic and Psychobiology. Since the century Psychology, New York Educational division, Ed. Appleton - Century - Crofts, 331.
13. Bozal, Fernández Valeriano. El Lenguaje artístico, Península, Barcelona, 1970
14. Brikman, Iola. El Lenguaje del movimiento corporal, PIDOS, Argentina / Buenos Aires, 1975.
15. Canal 11. EL Congreso de los Niños, El Niño y el Arte II, 5 de agosto de 1987.

16. Canclini, Néstor. ¿Difusión o acción cultural?, SEP, CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
17. Cárdenas, Peralta Ma. Gabriela. Educación Artística, Módulo, SUA, Facultad de Psicología, UNAM, 1986.
18. Clot, R.J. La Educación Artística, Planeta Mexicana, México, 1976.
19. Cruz, Ma. Guadalupe y Omar Chanona. Creatividad y Aprendizaje, SEP, CNTE, 4a. época V. III, No. 41, 1982.
20. Dallal, Alberto. Enseñanza y desarrollo del arte dancístico en México, SEP, CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
21. Dultzin, Dubin Susana. Aspectos de la Educación musical en México, SEP, CNTE, 4a. época, V.iii, No. 41, 1982.
22. Durón, Lin. La danza contemporánea y formación integral, SEP, CNTE, 4a. época, V.III No. 41, 1982.
23. E. F. Carrill. Introducción a la Estética, FCE., No. 39, México, 1951, 193 pp.
24. Educar. Organo informativo del Ministerio de Educación Nacional, Bogotá / Colombia, V. 3, No. 6, 1978, 63.
25. Educar. id, 1979.
26. Estrada, Julio. La Educación profesional del compositor en México, SEP, CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
27. Faure, Edgar, Felipe Herrera (et al.). Aprender a ser: La Educación del Futuro, Alianza, Madrid, 1973.
28. Franconetti, Ma. Teresa. El cuerpo un lugar en el mundo, SEP, CNTE, 4a. época, V. III No. 41, 1982.
29. Fuertes, Gloria. Poesía: asignatura obligatoria, Vida escolar, V. 22^a, No. 4 - 5, 1984, Barcelona.
30. Gloton, R. El Arte en la escuela. Buenos Aires, Paidós, 1978.
31. Gojman, de Millan Sonia. Importancia de la educación artística en el niño, SEP, CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.

32. Granillo, Vázquez Silvia. Aprender a ver. Intelecto y Percepción, Información científica y Tecnológica, V. 7, No. 109, 1985, México, 51 - 53.
33. H. Chapman, Laura. Approaches to Art in Education. Harcourt Brace Jovanich, INC, Nueva York, 1978.
34. H. Silverman, Ronald. Harry S. Broudy: Super advocate for the arts, V.78, No. 7, march, 79, 54 - 6.
35. Hernández, A. Juan de Dios. Educación artística: su interacción en la Educación básica, SEP, CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
36. NOGÉ, J (et al). Psicología y Artes visuales, Colecc. Comunicación visual, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1969, 363pp.
37. Instructivo de 1er ingreso al Ciclo Escolar 1987 - 88, Educación Artística, Dirección de Investigación y Documentación de las Artes.
38. Kogan, Jacob. El Lenguaje del Arte, Psicología y Sociología del arte, PAIDOS, Buenos Aires, 1965, 220 pp.
39. Lecturas Universitarias. Antología. Textos de Estética y Teoría del Arte, UNAM, No. 14, México, 1972, pp. 489.
40. Ley Federal de Educación
41. Leyva, Luz Edelmira. Teatro y Educación, SEP, CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
42. Lifshitz, Weissmann Tamara. El Arte: Una alternativa en la Rehabilitación del niño diferente, Tesis Licenciatura, 1985, UNAM.
43. Likhatchev. Teoría y práctica de la Educación artística en la URSS, (Perspectivas), V. VIII, No. 3, 1978, pp. 415 - 425.
44. López, Vázquez Rafael. Evolución de la expresión gráfica del niño, SEP, CNTE, 4a. época, v. III, No. 41, 1982.
45. Lowenfield, B. El Niño y su Arte, Ed. Kapeluz, Buenos Aires, 1979.
46. Lowenfield, V. Desarrollo de la Capacidad creadora, Kapeluz, Buenos Aires, 1972.

47. Lozano, Fernando. Desgraciadamente es más fácil construir un edificio que formar a un maestro; SEP, CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
48. Lubovitch, Lar. Festival Cervantino, Canal 11, México, 1987.
49. M. Vierb. El programa de estudios estéticos en la Escuela media en la URSS, s/f.
50. Mallieu, Philippe. La construcción de la imaginación, Ed. Guadarrama, Psicología y ciencias humanas, No. 9, Madrid, 1971, 286 pp.
51. Mannoni, Pierre. El Miedo, FCE, México, 1984.
52. Martínez, Saenz Amelia. Armando H. Quiroz. El Teatro, UNAM, Tesis Licenciatura, 1979.
53. Moyá, Colombia. La danza es parte del ser humano de la vida, SEP, CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
54. Nuñez, Francisco. Basta de despilfarros y dispersión de esfuerzos, SEP, CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
55. Orozco, José Enrique. Educación artística y política cultural en México, SEP, CNTE 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
56. Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984 - 1988.
57. Pear, Elaine y Ruth Strauss. Art another Language for learning, Citation Press, New York 1976.
58. Pérez, Guerrero Alicia. El Desarrollo de la sensibilidad, SEP, CNTE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
59. Phyllips, Unterberg Adele. Arte the nature sciences and museum. V. 78, No. 8, april, 1979, 34 - 5.
60. Piaget, Jean. Desarrollo de la noción de tiempo en el niño, FCE, México, 1980.
61. Plan de Desarrollo Nacional 1984 - 1988
62. Present, Lewis Hilda. La enseñanza artística. Dibujo y Pintura, Librería del Colegio Nueva Pedagogía No. 23, Buenos Aires, 1970.

63. Preuz, Pedro. La Educación artística debe de empezar desde el jardín de niños, SEP, CITE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
64. Primer seminario nacional sobre formación de profesionales y docentes de Arte. SEP, CITE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
65. Read, Herbert. Educación por el Arte, PAIDOS, Buenos Aires, 1977.
66. Rougercille, Lenoir Françoise. La creatividad personal, Sociedad de educación ateneo, España, 1974, 158 pp.
67. Saco, Nestor. La expresión dramática infantil, SEP, CITE, 4a. época, V. III, No. 41, 1982.
68. Serrano, Luis. Las sensaciones psicológicas que producen los colores: ejercicios teóricos - prácticos para su aprovechamiento artístico, UNAM, México, 1963
69. Stokes, Adrian. La pintura y el Mundo interior, PAIDOS, Psicología de Hoy, n/f, No. 44, 108 pp.
70. Strubba, Charles. Viewpoint. The visual arts as a basis subjects, School Arts, V. 70 No. 5, January, 1980.
71. Veraldi, Gabriel y Brigitte Veraldi. Psicología de la creación, comprender, saber, actura, España, 1974.
72. Vida escolar. Areas de expresión artística, No. 229 - 230 (1984), España, pp. 76-89.
73. Vida escolar. Areas de expresión artística, 1978.
74. Vygotskii, La imagen y el Arte en el niño (Ensayo psicológico), No. 81, Akel, Madrid, 1982.
75. Wallon, Henri. Los orígenes del pensamiento en el niño, Tomo I, Nueva visión, Buenos Aires, 1976, 379 pp.
76. Webber, Frances. La música y el niño nuevoño, Ricardi, Buenos Aires, 1974.
77. Yoho, N. O., (et al.). La salud y el arte en la escuela, Educador contemporáneo, PAIDOS, Buenos Aires, 1969, 147 pp.