

21 2ej

Universidad Nacional Autónoma de México
 LA EDUCACION ARTISTICA EN LA
 ENSEÑANZA BASICA
 Hacia una Escuela Moderna

TESIS PROFESIONAL

que para obtener el título de:
 Licenciado en Pedagogía presentan.

MARIA GUADALUPE NATIVIDAD OROZCO ALANIZ

MARIA ELENA RAMIREZ VELAZQUEZ

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
 PROFESIONALES ARAGON

México, D.F. 1990

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

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.

C O N T E N I D O

Página

DEDICATORIA

I N T R O D U C C I O N

Tema de investigación.....	I
Objetivos.....	III
Justificación del tema.....	IV

I. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA EDUCACION ARTISTICA.

Concepción de Educación Artística.....	1
Panorama Histórico.....	4
Breve Reseña Histórica de la Educación Ar- tística en Nuestro País.	
Epoca Prehispánica.....	31
Epoca Virreinal.....	49
De la Independencia hasta la Epoca actual..	57

	Página
II. LA EDUCACION ARTISTICA EN LA ENSEÑANZA	
BÁSICA.	78
- Fundamentos Legales.....	80
- Fundamentos Psicopedagógicos.....	85
- Finalidades de la Educación Artística en la Enseñanza Básica.....	91
- Expresiones.....	95
Expresión Corporal.....	96
Expresión Sonora.....	102
Expresión Dramática.....	104
Expresión Plástica.....	107
- Elementos Estructurales de la Naturaleza -- Concurrentes en las Artes.....	112
- Metodología.....	124
- El Papel que desempeña el Maestro en la --- Educación Artística.....	129
 III. EL ARTE EN EL NIÑO.	 136
Importancia de La Educación Artística en el niño.....	139
Lo que representa el Arte para el niño.....	150
Aprendizaje y Creatividad.....	153

IV. CONCLUSIONES

161

ANEXOS

- 1) Plan de Estudios de la Licenciatura
en Educación Primaria..... 168
- 2) Metodología Didáctica de la Educa-
ción Artística..... 169
- 3) Principios Rectores..... 170

BIBLIOGRAFIA

" En muchos animales hay cualidades que el hombre aspira todavía a imitar, por ejemplo: a las hormigas, su organización , a los castores, su capacidad de constructores; pero sólo el hombre se detiene ante la armonía de los colores y las formas, la morbidez de los volúmenes y la riqueza de los sonidos. Es pues, el arte el campo donde florece una de las cualidades distintivas del hombre".¹

1

BELTRAN, Alberto. "50 artistas opinan sobre el arte". Cuadernos de lectura popular. México. 1967

INTRODUCCION

Las primeras manifestaciones artísticas han quedado plasmadas, desde los primeros impulsos que tuvieron los seres humanos, probablemente dieron origen al surgimiento de la actividad artística en la prehistoria, la cual fue de gran importancia para una mejor comprensión y desarrollo del ser humano.

El hombre prehistórico se involucra totalmente, expresando sus sentimientos, centra su mente, utensilios y deja esculturas en las que plasmó sus ritos, ceremonias, formas de vida, el misterio, la magia, etc. Mostrando así su propia identidad, experiencias, sentimientos, emociones y su sensibilidad estética. Al paso del tiempo la educación artística ha evolucionado y tomando el camino que los pueblos le dan.

En todo tiempo y cultura la educación artística se ha centrado en el desarrollo de las experiencias sensibles, por lo que pretende desarrollar y estimular las potencialidades creativas que produzcan satisfacción y sean significativas en la vida del hombre.

El presente trabajo de tesis, se iniciará con un marco teórico de referencia, que analice la trayectoria que ha recorrido la Educación Artística en México, así como precisará los elementos más significativos del tema, partiendo de diversos autores contemporáneos, sobre el planteamiento que hacen en el estudio del potencial creativo de los sujetos y el desarrollo de éste, mediante las expresiones

siones corporal, dramática, plástica y sonora.

Para ellos es necesario un cambio en la escuela, -- desde el lugar en que se trabaja, hasta la forma de enseñanza; hacen hincapié en que al niño no se le limite su espontaneidad, sino que se estimule su libre expresión, a través de las actividades artísticas y que el educador solamente sea un guía.

Viktor Lowenfeld mediante sus obras ha contribuido con su trabajo a valorar la importancia de la creación artística de los niños y se ha mencionado, que gracias a él, La Educación Artística es reconocida como parte importante en el plan de estudios de las escuelas primarias. Esto ha sido señalado por W.Lambert Brittain, quién retomó las ideas del primero completando las investigaciones sobre la creatividad del niño y del adolescente.

Sobre la misma corriente podemos señalar a otros autores como es el caso de María Carola, que sustentándose en Viktor Lowenfeld considera que las actividades relacionadas con el arte tienen resultados satisfactorios en los niños, tanto dentro como fuera de la escuela.

Por otra parte Carmen y María Aymerich en su libro Expresión y arte en la escuela, consideran la expresión artística como un camino que ayude al sujeto al desenvolvimiento de su personalidad.

Básicamente estos autores giran sobre la misma línea, donde no se pretende formar niños artistas, ni importa el resultado final del trabajo, sino que para todos la mayor importancia recae en el proceso mismo por el que pa

III

sa el sujeto, donde pone en juego sus facultades y experiencias, recorriendo así un camino rico en hallazgos, que lo lleva hacia un desarrollo más completo de su persona.

Al respecto Herbert Read en su libro Educación por el arte, plantea que la educación debe tender siempre hacia una integración de los sujetos, mediante el desarrollo de sus impulsos creadores, para afirmar la personalidad. - Su obra plantea que el arte debe ser la base de una educación auténtica y democrática, retomando lo que hace muchos años fundamentó Platón: la base de la educación es el arte.

Estos son los ejes básicos de los cuales parte nuestra investigación, ya que consideramos que sus obras dan los elementos pertinentes, sobre los cuales sustentamos el tema:

LA EDUCACION ARTISTICA EN LA ENSEÑANZA BASICA.

O B J E T I V O S :

- 1o.- Mostrar el desarrollo que ha tenido la Educación Artística desde la época prehispánica hasta nuestros días.
- 2o.- Valorar la función que desempeña la Educación Artística en la formación de los niños escolares.

JUSTIFICACION DEL TEMA

¿Qué es la Educación Artística?

¿Qué alcances tiene en la enseñanza básica?

¿Es una alternativa en la escuela?

Toda esta temática ha surgido a partir del siguiente postulado: La educación es un derecho de todos los mexicanos siendo un proceso de carácter formativo, cuyo objetivo principal es la formación integral del individuo.

Para cumplir con este fin primordial el plan de estudios de Educación Primaria, comprende 8 áreas de aprendizaje, todas y cada una pretenden estimular en los alumnos un pensamiento lógico, la creatividad, el análisis y la síntesis, sólo que la proporción o relación que tendría — que existir entre todas se pierde, porque la mayor parte — de las veces se da más énfasis al aspecto cognoscitivo, el afectivo y psicomotriz se relegan.

La Educación Artística que abarca este último aspecto se le ha dejado sólo un mínimo espacio, enfocándola al tiempo de ocio, contemplándola como un pasatiempo y no como una profesión, se olvida la necesidad que tiene el niño como el adulto de expresar sus sentimientos, a través de un medio que le permitiría crear y que es el arte.

Pero la sensibilidad artística en las escuelas no se explota para beneficio de los mismos alumnos, no se les motiva para que se expresen libremente, con iniciativa y espontaneidad y formar así educandos creativos que consideren el aprendizaje, como una actividad que surja de sí mismos.

En los planes y programas de estudio de nuestro país la Educación Artística está reglamentada en el artículo tercero, en la Ley Federal de Educ., considerándosele como factor coadyuvante para el proceso formativo del individuo. Por lo tanto cuenta teóricamente con fundamentos legales, psicológicos y pedagógicos, pero existen contradicciones en la práctica, puesto que la educación responde a exigencias de tipo económico-social, donde lo importante es que el sujeto se inserte en el sistema productivo y que sus capacidades se desarrollen parcialmente, dejando muy poco tiempo para el trabajo libre y creativo.

Es así como se busca una pedagogía nueva, que se oponga a la simple instrucción y acumulación de conocimientos, una pedagogía acorde a nuestras necesidades de país semi capitalista, que integre el arte en la educación, que propicie situaciones donde seamos capaces de pensar por sí mismos y no seres alienados sujetos a una instrucción bancaria.

De aquí la importancia de entender la relación que existe entre educación artística, aprendizaje y creatividad, que se encuentran entrelazadas la una con la otra, como una forma de asimilación para manifestarla ante alguna situación.

Que no se vea a la Educación Artística como una actividad exclusiva en los ratos libres, sino que es una forma de expresión de la que sienten necesidad, tanto el niño como el adulto y que no las condiciones de nuestra sociedad, limiten esa creatividad y sólo sea destinada a unos cuantos que han podido destacar en una determinada rama artística.

Basados en estos planteamientos se ha delimitado el objeto de estudio, el cual nos ha llevado hacia una revisión de las diversas investigaciones realizadas. Por lo que hemos utilizado la investigación descriptiva, pero no limitándonos únicamente a recopilar datos o puntos de vista personales, sino que hemos hecho un análisis, porque hemos explorado las características del objeto de estudio interpretando los datos obtenidos, de este modo hemos llegado a generalizaciones con cierto grado de validez y que en determinado momento puedan contribuir al avance del conocimiento.

El análisis que planteamos sobre la educación artística en México ha sido realizado con entusiasmo y una búsqueda intensa sobre el tema, esto muestra una señal del inmenso interés que tenemos en que la creatividad y la sensibilidad se estimulen en la educación, para que sea un reflejo en todos los ámbitos de la vida.

CONCEPCION DE EDUCACION ARTISTICA

El arte es considerado como una parte del desarrollo sensorial del hombre. "En la creación de una obra de arte el hombre se entrega a una lucha con la naturaleza no por su existencia física sino por su existencia espiritual." ²

Se considera que el arte es un instrumento importante en el desarrollo de la conciencia humana, ya que es una forma en que comunica sus ideas la concepción que tiene de él mismo, de sus semejantes y del mundo en que vive, representando así toda manifestación de arte una expresión personal.

EDUCACION ARTISTICA

La educación artística basada en una integración entre arte y educación, pretende a través de la sensibilización del sujeto, estimular el desarrollo de la percepción, el razonamiento, la memoria, la imaginación, propiciando con acciones creativas una transformación tanto en los su-

²

FIEDLER, Conrad. Citado en IMAGEN-IDEA. Herbert Read. Fondo de Cultura económica. México. 1957.

jetos como en su ambiente, haciendo una correlación de experiencias, sentimientos e ideas, mediante las manifestaciones artísticas.

La educación artística es una área formativa e integradora en el desarrollo de los educandos, es fundamental pero a la vez complementaria de las otras áreas, dentro de los planes de estudio del Sistema Educativo Nacional.

Parte de las necesidades e intereses inherentes del ser humano, para manifestarlo a través de el arte, que es el campo que lo hace distinto de los otros seres vivos.

Tiene como objetivo fundamental, sensibilizar a los individuos, para estimular su capacidad de hacedor, a través de una integración de variadas actividades de las cuatro expresiones que la conforman: sonora, corporal, dramática y plástica.

Expresión corporal: Es la exploración creativa del movimiento del cuerpo, ubicándolo en la dimensión espacio-temporal. Con la exploración corporal se impulsa el desarrollo del dominio psicomotor, un mejor conocimiento de sí mismo y de su interrelación con los demás.

Expresión sonora: Es la combinación de sonidos y silencios. Desarrollando la sensibilidad auditiva, la capacidad rítmica, mediante la exploración del mundo sonoro, del canto y de las audiciones sonoras.

Expresión plástica: Es el manejo creativo de formas, líneas, colores y espacios a través de diversas técnicas y

materiales. Esta expresión favorece una agudización visual y táctil, la capacidad psicomotriz y la posibilidad de abstracción para la representación artística, que el niño irá expresando creativamente mediante la pintura, el dibujo, - el modelado, el grabado y la elaboración de diversas estructuras.

Expresión dramática: Es un recurso de la expresión y comunicación utilizando manifestaciones corporales y orales, para que se manifieste su sentir.⁺

La educación artística toma como antecedente las vivencias de la vida cotidiana de las personas, partiendo de la observación, para llevarlo hacia una apreciación de elementos, con los cuales pueda plantear situaciones y así ejercite su juicio crítico.

+

Es un esbozo general, en el cap. II se amplia más el tema.

PANORAMA HISTORICO

Desde la primera aparición del hombre sobre la — tierra, surgió la comunicación como una manera de entablar contacto con el hombre mismo, para expresar sus pensamientos, ideas, necesidades, valiéndose de signos, señales, — onomatopéyas, mímica y pantomima. Paralelamente a la comunicación nacen expresiones artísticas en el hombre primitivo, quien es el único ser que utiliza símbolos a los cuales les da su significado. (Fig.1)

Fig.1 Figuras, halladas en cuevas en España, representá esquemáticamente la figura humana.

Antes que surgiera el lenguaje oral y escrito, surgió la imagen raspada, picada o pintada en las rocas o cavernas, que fueron los primeros inicios pictóricos del ser humano. (Fig.2a,b.)

Estas primeras manifestaciones vienen a representar las bases artísticas de la producción del arte en la historia de la humanidad.

Fig. 2a. Caballos y otros animales, dibujados en la caverna de Lascaux en Dordoña, Francia.

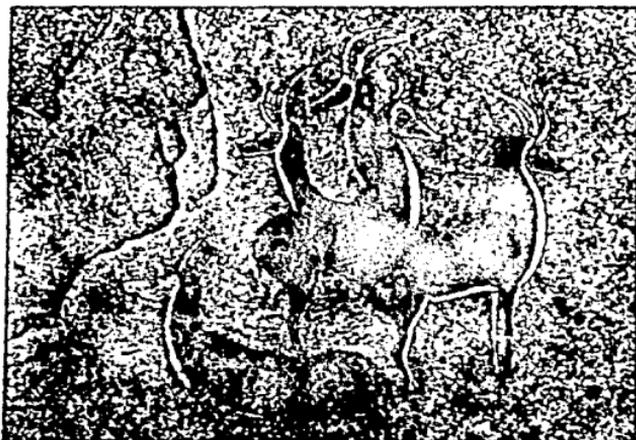

Fig. 2b. Antílopes dibujados en la caverna de Wadi Tamrit en Tassili, Sahara.

Con la palabra hablada y escrita se da una ruptura en la comunicación, debido a los distintos idiomas existentes, lo que no sucede con las expresiones artísticas, ya que "son como un lenguaje universal, especialmente el dibujo resultado del jeroglífico, la iconografía y la ideografía. También antes de hablar, el lenguaje oral se formó a base de sonidos y el grito, la onomatopeya dieron lugar a la música y el canto. Las expresiones del rostro, los movimientos del cuerpo, de las manos, de los brazos, etc., que únicamente fueron mímica y pantomima, generaron el teatro y la danza".³ (Fig.3)

Fig.3 Escenas que se halló en las cavernas de Cogul, España.

Es así como a lo largo de la historia, el hombre y los medios de expresión: artes plásticas, danza, música, teatro, evolucionan, integrándose éstos a la educación.

Así encontramos, que Platón fue el primero en desarrollar una teoría de la educación, que aún en nuestros días, continúa generando influencia en el pensamiento educativo.

Su tesis era "El arte es el principio para toda educación", debe iniciarse desde temprana edad con la música, ya que ésta se iba a apoderar del alma, y así los niños discernirían entre lo imperfecto y perfecto de las obras de la naturaleza del arte.

" El hecho de que sea la música parte principal de la educación, porque el número y la armonía, al iniciarse desde muy temprano en el alma, es aprender de ella y hacer penetrar en su fondo en pose de sí, a la gracia y a lo hermoso." ⁴ (Fig.4)

Fig.4 La música

4

BOWEN, James y otros. "Teorías de la Educación." Ed. Santillana. Vol. V Madrid. 1979 p.43

Para Platón la educación ideal consistía en formar el cuerpo, a través de la gimnasia y el alma mediante la música, la infancia era la etapa propicia para que los niños recibieran todas las impresiones posibles, puesto que su alma aún era flexible. (Fig.5)

Fig.5 Formar el cuerpo,
a través de la -
gimnasia.

El alma era el elemento base para educar a los ciudadanos y sus expresiones como eran la belleza, armonía, - gracia, se adquirirían a través de las artes: pintura, escultura, bordado, arquitectura. Para proyectar ésto se requería de artistas que no tuvieran vicios en su alma, sino -- que fueran de buenas costumbres y plasmaran lo bello y gracioso de la naturaleza, pudiendo transmitirlo a los educandos, en un medio propicio, para que así aprendieran a imitar y a amar lo hermoso de la naturaleza y el arte buscando la armonía.

"nuestros jóvenes, criados entre sus obras como en un ambiente puro y sano, reciban sin cesar de ellas saludables impresiones por ojos y oídos que desde la infancia todo les mueva insensiblemente a imitar, a amar lo hermoso y a establecer entre ello y ellos mismos un perfecto acorde. No habría nada mejor que semejante educación" ⁵ (Fig.6)

En el siglo II antes de C., Roma conquista a Grecia, por lo que la educación en Roma tuvo influencia de ésta, al extenderse la cultura griega por la cuenca -- oriental del mediterráneo y países cercanos. Su educación era considerada enciclopédica, por tener una formación multilateral, pero muy poco profunda. El nivel elemental comprendía: lectura, escritura y una iniciación a la aritmética y geometría, así como un poco de teoría musical y astronomía, para ellos su objetivo principal era una especialización científica, dándole importancia a las matemáticas -

Fig.6 Escultura de la figura humana, de Policleto.

levantando grandes construcciones, por lo que las artes — son marginadas. (Fig.7)

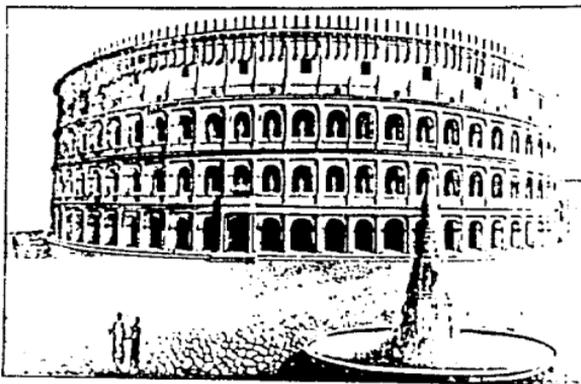

Fig.7 Se le da importancia a las matemáticas útil en la construcción; el Coliseo en los tiempos de Vespasiano y Tito.

En la época feudal se observa que el objetivo en el arte, era el aprender los rasgos más sobresalientes de las civilizaciones de Grecia y Roma, para la conformación así de otra nueva cultura, la iglesia, surgió como única fortaleza para salvar, transmitir y difundir la cultura entre los nacientes pueblos. (Fig.8)

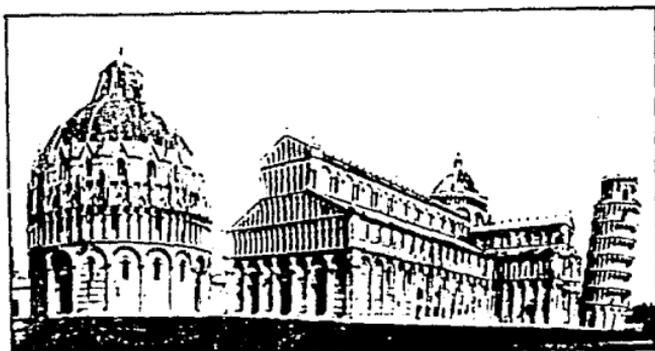

Fig. 8 La catedral de Pisa, construcción en la edad Media arquitectura románica.

Durante los primeros años el arte romano prevaleció, posteriormente surge el arte bizantino, florece la arquitectura cristiana con la creación de grandes iglesias o catedrales de estilo ojival, que fue la principal creación original de la Edad Media.(Fig.9)

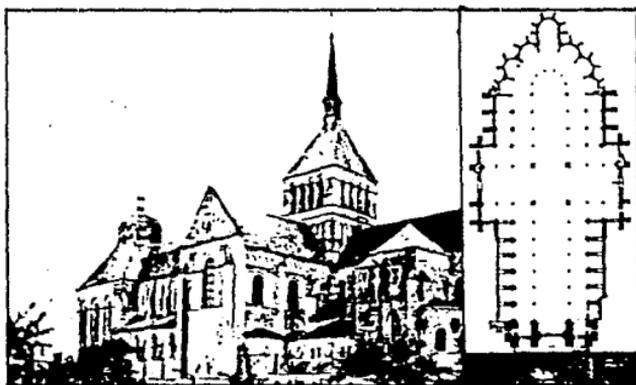

Fig.9 Basílica del priorato benedictino de paray le-monial.

La pintura renació como un arte de ilustrar los manuscritos, (Fig.10) la música en esta época no era considerada independiente de las palabras, se le conoció como — "ritmo libre" , que consistía en el subir y bajar la voz, — se utilizaba en la iglesia para la entonación de cantos y — salmos, así como en la composición y popularización de los trovadores poetas y cantores. (Fig.11)

Fig.10 Manuscrito

En esta época la iglesia se encuentra vigilante de la sociedad en el trabajo intelectual, artístico, científico y en la instrucción del pueblo.

Esta iba dirigida hacia los aspectos espirituales — la meditación interior del hombre, dejando a un lado la — investigación científica que era considerada del mundo — terrenal, del cual el hombre debía apartarse. (Fig.12).

Fig.11 Cuadro de niños acólitos.

Fig.12 Aspectos espirituales

En los inicios de la era cristiana en las instituciones educativas, no se notaba gran influencia de la iglesia, pero después se observa el influjo que tenía en la cultura y educación de esa época, sobresaliendo la filosofía educativa de San Agustín "Dudar y resolver las dudas, iluminar la fé con la razón y la razón con la fé".⁶

Con ésto se pretende decir que Dios es el único y verdadero maestro interior, ya que es la verdad misma, por lo tanto cualquier conocimiento necesita de una intervención divina.

Es así como San Agustín propone un plan de estudios que lleva al hombre hacia un proceso de formación y purificación para que el alma capte esa verdad. Las disciplinas que incluyen son: la gramática, estudios de la lengua, dialéctica, da a conocer lo que quiere y puede hacer, retórica, lleva a los hombres hacia la verdad y el bien, música, arte de la armonía, también aritmética, geometría y astronomía.

En esta época conocer las verdades religiosas es lo más indispensable, las disciplinas liberales son consideradas algo secundario, por consiguiente la filosofía educativa no muestra interés alguno en una educación basada en el arte, ya que las necesidades e intereses giran en base al auge e influencia que tiene el cristianismo en ese momento.

6

ABBAGNANO, N y otro. "Historia de la Pedagogía" FCE. México 1982. p.147

San Agustín es la figura central de la Patrística, - que es un período donde el cristianismo en sus inicios con junta filosofía y religión.

En los dos siglos VII y VIII viene una época diffi- cil, donde la cultura queda reducida, empezando a surgir - escuelas cuyo objetivo era, formar laicos y eclesiásticos, construyéndose así escuelas al amparo de instituciones re- ligiosas, cuya filosofía exclusivamente era entender la - fé cristiana. Las materias que se impartían estaban forma das por el trivio y el cuadrivio; el primero comprendía - gramática, lógica dialéctica y retórica y el segundo geome tría aritmética, astronomía y música.

Su problema era que el hombre conociera las verda-- des reveladas que contenían en los libros de la iglesia, - por lo que nuevamente se puede observar que el arte en la - educación está relegado, pues su objetivo primordial era - la fé.

Durante la época feudal el arte se cimentó en las - culturas griegas y romanas, pero después éstos rasgos se - perdieron y destruyeron. Resurgiendo nuevamente cuando se inicia el mundo moderno con un movimiento de carácter inte lectual, llamado Renacimiento, donde el arte cobra nuevam~~en~~ te vida en la pintura, arquitectura, escultura, música. Se - inicia en Italia y después se extiende por otros países; - España, Francia, Alemania etc. La aparición del Renaci-- miento en los países de Europa no es simultaneo, en ésta - fase de la vida del hombre, el hombre renace para sí dejan do de lado lo espiritual sin olvidarlo ya que lo espiritual tiene influencia en algunas creaciones de los creadores; - surgen grandes creadores, pintores, escultores tales como:

Leonardo de Vinci que fue uno de los más sutiles — artistas, en sus creaciones se observan rostros sonrientes de aire pensativo y ausente, dentro de sus obras figuran:— Lucrecia Crivilli, San Juan Bautista, el Bautismo de Cristo, la Gioconda, la Virgen de las rocas, entre otras. --- (Fig. 13)

Fig. 13 Virgen de las rocas, de Leonardo.

Otro gran artista fue Miguel Angel Buonarroti; pintor, escultor, arquitecto y poeta, es considerado el más vigoroso de los artistas, en sus obras se observa el poder muscular entre sus obras se encuentran famosas estatuas y pinturas como: Moisés, David llamada a veces El Gigante, - la Creación del hombre que figura en el techo de la Capilla Sixtina en Roma, la Virgen dolorida, entre otras. — (Fig.14)

Fig.14 Escultura de Miguel Angel esculpió esta Pietá, representó la Virgen dolorida sobre el cadáver de Cristo.

Dentro del Renacimiento surge el humanismo que es — una revolución pedagógica, donde se le da gran importancia a las artes, no se trata de repetir parte de la cultura — grecorromana, sino tomarla como base para creaciones originales, tanto en el campo artístico — cultural, como en las costumbres y política.

El Humanismo se caracteriza por estudiar los textos originales y una nueva conciencia histórica, donde el hombre está en un constante cambio a través del progreso y la educación.

Los objetivos de la educación humanista son: una — formación integral del hombre en todos los aspectos de su personalidad, tanto física como intelectual, estética o — religiosa.

Las artes liberales ya mencionadas en el trivio y — cuadrivio, se estudiaban en esta época, por considerárseles adecuadas para el desarrollo de las facultades del ser humano, integrándolas con actividades como equitación, natación y danza, por lo que esta educación se le consideraba de carácter estético.

En las escuelas humanistas se descuidó la educación artística, ya que no superaron el prejuicio que se — tenía en contra de los trabajos artesanales para ganarse la vida, por lo tanto, estos colegios eran exclusivos de jóvenes que estaban destinados a tener un puesto privilegiado.

Durante la época de la Reforma y la Contrarreforma religiosa, hay un cambio de mentalidad, que redundó en el aspecto pedagógico, cuyos fines son la instrucción univer-

sal, así todos los cristianos estarían aptos para leer la Biblia, en consecuencia el arte en la educación no es tomado en cuenta o es relegado.

En el siglo XVII surge el problema de establecer métodos nuevos y fecundos en la filosofía, así como en el campo de la Pedagogía. Con la Reforma aparecieron las primeras escuelas populares, pero no había escuelas prácticas que respondieran a las necesidades de los educandos, sólo existían las academias o escuelas de príncipes en las cuales había materias prácticas como: equitación, danza, dibujo, matemáticas y otras disciplinas, únicamente para una clase privilegiada.

Por lo que surge un nuevo planteamiento pedagógico muy ligado a la religión, educación para todos planteado por Comenio, quién es el precursor de que el aprendizaje debe partir de los sentidos, el niño tiene que experimentar y el maestro verificar los resultados, planteándose un método basado en los objetivos, se olvida el valor educativo que representa el trabajo artesanal, se observa que en esta teoría la educación artística es omitida.

Lo mismo sucede con la propuesta educativa de John Locke, quién aparece después de Comenio, al cual se le atribuye ser el predecesor de la escuela pública y democrática.

El ideal en la educación de Locke, es preparar a los sujetos para las funciones que tienen que cumplir en la sociedad, por lo que él propone, tanto una educación intelectual como una basada en actividades prácticas: es—

grima, equitación, carpintería, pero las artes son anuladas, ya que lo importante es que el hombre esté preparado para los trabajos que va a desempeñar.

John Locke desarrolla su teoría a fines del siglo - XVII, surgiendo en el siglo XVIII un movimiento cultural - llamado Ilustración, cuyo interés primordial redundaba en -- los beneficios que la educación aporta a todos los hombres, proclamando una cultura universal, la cual está muy lejos - de serlo, ya que parte de la clase burguesa, quién está -- tomando conciencia de la función histórica que ejerce en - la sociedad.

Es así como surge el pensamiento educativo de Juan- Jacobo Rousseau, quien centra la enseñanza en las necesida des del niño, planteando que la educación ideal debe hacer propicios todos los medios, para que éste se adapte, res- pecto al arte señala: "Quisiera que mi alumno cultivara el arte del dibujo, no sólo por el arte mismo, sino por hacer que tuviera la vista despierta y la mano hábil".⁷ Rousseau valoriza a la expresión plástica, considerándola necesaria en la formación de los educandos.

También en Alemania surge con Juan Bernardo Basedow un movimiento pedagógico llamado Filantropismo, donde se - pretendía que la educación llevara a la plena realización a los sujetos.

7

Tanto en Rousseau como en Basedow, se observa un — progreso en cuanto se pretende que el aprendizaje sea placentero a los educandos, a través de diversas actividades — y juegos, este último incluye como materias aparte del latín, francés, matemáticas y física, la música, el dibujo — y la danza, dándole gran importancia a lo práctico, pues — lo consideraba el alma de la enseñanza. (Fig.15) Incluye — las artes como complemento necesario en la educación, las — cuales empiezan a vislumbrarse como parte importante del — proceso enseñanza — aprendizaje.

Fig.15 Práctica de la música y canto.

Estos dos pedagogos surgen durante la etapa de la Ilustración, la cual se caracteriza principalmente, por la posibilidad ilimitada que se le da a la razón para abandonar cualquier campo, así como un antitradicionalismo. El máximo exponente de estas ideas fue Immanuel Kant, quien afirmaba: que el hombre sólo se convierte en hombre a través de la educación, para llegar a ella se necesita de una autonomía de juicio y así formar una libre conciencia moral.

Estas características de la Ilustración son las que van a servir de base para que surja en el siglo XIX otro movimiento cultural llamado Romanticismo, el cual reconoce que existe una fuerza infinita que es la parte sustancial del mundo, dentro de la cual la razón es sólo un aspecto.

En consecuencia la educación toma otro matiz, con un carácter netamente estético, donde al artista ahora se le da una posibilidad ilimitada de libertad para crear. En este periodo, el sentimiento capta la esencia oculta de la realidad para lograr alcanzar aquello que a la razón se le niega, por lo tanto este pensamiento determina la educación en esa época.

Es así como Wolfgang Goethe uno de los máximos representantes de este movimiento propone una educación basada en el desarrollo espiritual y artístico, que solo permite enriquecer a los educandos para posteriores actividades, dándoseles libertad y un respeto por sus inclinaciones.

Su pensamiento gira sobre tres fases:

- 1) Libertad de expresión.
- 2) Lograr un desarrollo armónico en el sujeto.
- 3) Dar importancia a la formación social.

Con Goethe se inicia un cambio en el plano pedagógico, se le da más énfasis a la libertad de expresar la propia naturaleza, con el propósito de un desarrollo integral en los sujetos, que repercutan en su vida social. El arte en esta etapa, viene a representar un elemento necesario en la vida del hombre, reconociéndosele un valor pedagógico, para la mejor formación de los individuos.

Pero no solo Goethe da importancia a las actividades artísticas, también Friedrich Schiller propone una educación estética, donde inside el arte como "el principio que armoniza la naturaleza y el espíritu, la inclinación sensible y el imperativo racional." ⁸

Partiendo de lo anterior, él aclaraba que el hombre tenía un instinto sensible y uno racional, que si predominaba el uno sobre el otro, entonces no llegaría el hombre a su destino. Por lo tanto afirma, hay un tercer instinto que llevaría a los sujetos hacia un equilibrio y sería el juego estético, donde la imaginación es la esencia que produciría belleza, ésta es la única capaz de alcanzar la felicidad, puesto que hace que los individuos se olviden de-

sus limitaciones. Quien tuviera esa experiencia estética-armonizaría el sentimiento y la libertad, requisito fundamental para que el hombre pasara de ser sensible a ser racional.

Por otro lado Giovanni Enrico Pestalozzi propone en Suiza una educación artística, no precisamente de carácter estético, sino más bien basada en actividades manuales en íntima relación con el trabajo intelectual, sería una educación de tipo industrial, encaminada hacia el manejo de diversos instrumentos para un trabajo productivo, pretendiendo con ésto alcanzar una personalidad armoniosa, ya que se estaba desarrollando una capacidad de intuición respecto al medio circundante. Por lo tanto no se podría considerar como una educación artística.

Viene después otra corriente filosófica que es el positivismo, en el siglo XIX en dicha corriente se exalta a la ciencia, considerándola como la única en la que se puede sustentar la moral, la religión y la política y por ende la educación. La enseñanza en esta época gira básicamente en torno a cinco ciencias: astronomía, física, química, biología y sociología, por lo que el positivismo cobra gran auge, y el arte no tiene cabida puesto que todo se basa en la observación de hechos y formulación de leyes como objetivo primordial de las ciencias.

Poco a poco empieza a surgir un cambio en la enseñanza, dándosele importancia al juego en el educando, ya que se le ve como un complemento indispensable y necesario en el aprendizaje. Roberto Ardigo dice: "el juego es la fuente básica de todo lo que el niño aprende en el plano -

intelectual y moral, es la forma fundamental de intuición-directa y natural." ⁹ El niño toma situaciones concretas-actos, problemas de su medio social los asimila dándoles - un significado propio los plasma en sus juegos de manera - espontánea y propia. En el juego expresa lo que ya aprendió, además de estar en una etapa de formación, adquiriendo aptitudes, conocimientos, es la vía para asegurar su - confianza en sí mismo, imagina, fantasea, realiza sus creaciones y actúa como si fuera la realidad misma, se prepara para el futuro.

Hacia el año 1885 en Viena un pintor austriaco de - nombre Franz Cizak crea una escuela de arte juvenil basada en el fundamento "Dejad a los niños crear, desenvolverse, madurar." ¹⁰ Este pintor se sintió motivado por la expresividad que manifestaron unos niños al pintar.

A fines del siglo XIX en Alemania se propone iniciar la educación estética en los planos escolares, aunque al principio ésto no fue muy aceptado, siendo hasta después con el auge de los estudios psicológicos, que demuestran - que la libertad de acción es necesaria, para que los educandos expresen sus experiencias desarrollando su capacidad creadora, ésto tiene más repercusiones en el arte.

9

ABBAGNANO, N. Op.cit. p.574

10

ENCICLOPEDIA TECNICA DE LA EDUCACION.Op.cit.
p.91

En ese mismo siglo se crea primero en Hamburgo y -- después en Berlín, Dresden, Munich y Leipzig una "Asociación de maestros para trabajar en favor de la educación -- artística." 11

Simultáneamente se fueron fundando clubes y círculos de padres en relación al arte, de tal manera que en -- 1901 en Berlín se realiza una famosa exposición llamada -- "El arte en la vida del niño", lo que motiva que se divulgue más el arte infantil.

Esta propuesta pasa de Alemania a Bélgica, Inglaterra, Holanda, Suecia, Finlandia y Norteamérica. Esporádicamente en Francia, Italia y España se empiezan a imponer -- clases de música, dibujo, trabajos manuales, sin encontrar una explicación del por qué la educación artística no había tenido tanta repercusión en estos países como en los -- primeros.

De esta manera se pretende que el ambiente en la -- escuela resulte grato y placentero. Es así como empieza a vislumbrarse un interés por las necesidades e inquietudes -- de los niños para incluirlas en el proceso enseñanza aprendizaje.

En los programas de 1923 Lombardo Radice propone -- una educación estética en Italia, "sólo una educación que en la medida de lo posible, sea descubrimiento y creación continua por consiguiente, está abundantemente --

11

empapada de valores estéticos y tenga como bases la actividad, los gustos y los intereses del niño, será educación en el pleno sentido de la palabra." ¹²

Para Giuseppe Lombardo la educación no debería tener un carácter exclusivamente práctico, pues está no desarrollaría todas las potencialidades de los sujetos, sino que se debería incluir actividades como dibujo, los cantos, que cultivaran en los alumnos valores que los llevaran hacia un logro completo de su personalidad.

John Dewey filósofo contemporáneo centra su pedagogía en los intereses de los educandos, es así como la enseñanza de las materias deben girar en torno a éstos, para reproducir situaciones cotidianas, "cuando se usan libremente dramatizaciones, representaciones y juegos, entonces existe la posibilidad de reproducir las situaciones de la vida y adquirir y aplicar nociones e ideas al desarrollo de experiencias progresivas." ¹³

Así ya se vislumbra el aspecto artístico con el técnico y científico, como una correlación que lleva hacia el desarrollo de las potencialidades de los alumnos.

Existe otro método de enseñanza llamado: Sistema Winnetka el que incluye actividades de grupo y creadoras, donde las representaciones dramáticas juegan un papel muy importante en la enseñanza, ya que los educandos cola-

12

ABBAGNANO, N. Op. cit. p. 606

13

IDEM p. 644

boran en la adaptación de la obra, vestuario, decoración, - en el dibujo de propaganda, etc. Se pretendía que el niño - adquiriera experiencias, mediante diversas actividades, -- que lo fueran conduciendo hacia conocimientos y habilida-- des mayores.

De esta manera vemos como la música, danza, teatro - y pintura, desde épocas anteriores se le ha ido tomando en cuenta en el proceso E-A, ya que a medida que la sociedad - va evolucionando va tomando en cuenta los intereses y nece - sidades que manifiestan los niños para hacer más accesible su aprendizaje, así tenemos el caso de Montessori, Decroly, Freinet, cuya pedagogía responde a circunstancias especí - ficas, donde ahora el educando es el centro de atención, - sobre el cual van a girar todas las actividades de la ense - ñanza.

María Montessori centra su pedagogía en una autoedu - cación, que se da espontáneamente, desarrollando lo inte - rior del niño, proporcionando un ambiente libre donde no - se tengan obstáculos y reglas de cumplir, el niño tiene li - bertad para desplazarse y actuar conforme él quiera, la -- maestra tiene el papel de guía interviene lo mínimo, por -- lo que respeta toda actividad individual y social del --- niño, el cual construye sus experiencias.

Decroly propone su método en base al respeto de las aptitudes del niño, debe apoderarse de todas sus experien - cias, se le presentan centros de interés de acuerdo a su - edad, relaciona actividades de observación, asociación y - de expresión, para que englobe todo lo que encuentre en -- torno a él.

Para Freinet, la actividad del niño se centra y se desarrolla en grupo y por cooperativa, el niño se integra con otros niños, a enriquecerse de vivencias sociales encauzándolos a un juego-trabajo. Propone una pedagogía popular, basada en la técnica de la tipografía combinado con otras "técnicas" : el texto libre, la correspondencia interescolar, el dibujo libre, el cálculo viviente, el libro de la vida, ficheros y biblioteca de trabajo. Son actividades permanentes y en un determinado momento apoyan proyectos más particulares, se promueve la lectura y la escritura a través del aprendizaje "global". El método Freinet representa realización de proyectos se cultivan intereses continuos y persistentes.

En consecuencia al valorar al niño como el centro de la educación, las manifestaciones artísticas, se han rescatado incluyéndolas poco a poco como fundamento indispensable en todo proceso formativo. Entonces la educación no sólo va a responder a las necesidades del momento histórico, ya que no sólo va a cumplir con la reproducción del sistema, sino que está interesada en buscar la forma de desarrollar la esfera afectiva de los sujetos .

Ahora pasaremos a hacer una reseña histórica sobre la Educación Artística en nuestro país, desde la época prehispánica hasta nuestros días y así observar como en los antiguos mexicanos la sensibilidad artística era un elemento valioso e indispensable para formar el ideal de hombre mexicana que buscaba esta educación.

BREVE RESEÑA HISTORICA
DE LA EDUCACION ARTISTICA EN NUESTRO PAIS
EPOCA PREHISPANICA

" La belleza conduce al hombre, que sólo por los sentidos vive, al ejercicio de la forma y del pensamiento; la belleza devuelve al hombre, sumido en la tarea espiritual, al trato con la materia y el mundo sensible." ¹⁴

En los antiguos mexicanos criar y educar a sus hijos era un arte, cualidad exclusiva del hombre, cuyo objetivo era transmitir de generación en generación las experiencias y herencia intelectual de sus antepasados, para que contarán con los elementos pertinentes que les permitiera incorporarse a la vida de su comunidad. (Fig.16)

Fig.16 Generalmente, eran los más ancianos los que instruían a la niñez y a la juventud.

Su ideal en la educación era: formar hombres maduros, caracterizados por ser dueños de un rostro y un corazón; rostro sabio y un corazón firme como la piedra, el primero era la expresión de la vida interior del hombre, - su moral, el segundo representaba el dinamismo de la voluntad y se centraba la vida misma en él.

"El hombre maduro:

corazón firme como la piedra,
 corazón resistente como el tronco de un árbol,
 rostro sabio,
 dueño de un rostro y un corazón
 hábil y comprensivo." ¹⁵

Para ellos poseer un rostro y corazón firme sería - requisitos indispensables para formar un hombre maduro y - ser un artista, ya que de otra manera habría que esconder el corazón y tapar la falta de rostro con una máscara.

La Tlacahuapahualiztli o sea el arte de criar y educar a los hombres se iniciaba en la familia, desde que el niño nacía y continuaba en las escuelas: Calmécac y Tepochcalli. En la primera la enseñanza era básicamente intelectual, cuyo fin como en todos era formar rostros sabios. (Fig.17)

¹⁴SANCHEZ, Vázquez Adolfo. "Lecturas Antología". México. 1987. Ed.UNAM. p. 21

¹⁵LEON, Portilla Miguel. "Toltecayotl" F.C.E. México. 1983 p. 193

FIG.17 Enseñanza intelectual, formar rostros
sabios.

"Se les enseñaban cuidadosamente
los cantares,
los que llamaban cantos divinos,
se valían para ésto de las pinturas de los códices,
les enseñaban también la cuenta de los días,
el libro de los sueños
y el libro de los años." 16

16

LSON, Portilla Miguel. "La Filosofía Nahuatl."
México. 1983. Ed.UNAM. p.198

En el Telpochcalli la enseñanza iba más enfocada — hacia el desarrollo de habilidades para la guerra y la caza, sin olvidar las artes de los Toltecas, quiénes eran — imprescindibles en la educación, puesto que se les consideraba personas experimentadas de extraordinarias dotes artísticas. Los mexicas se sentían herederos de su cultura, — por lo que atribuían el origen de su arte a ella.(Fig.18)

Fig. 18 Enseñanza enfocada hacia el desarrollo de las habilidades guerra y caza.

"Toltécatl: el artista discípulo, abundante, múltiple inquieto.

El verdadero artista: capaz, se adiestra, es hábil; dialoga con su corazón, encuentra las cosas con su mente.

El verdadero artista todo lo saca de su corazón; obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, obra como tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea, arregla las cosas, las hace atiladas, hace que se ajusten".¹⁷

Aquí se describe a los artistas: cantores, pintores, orfebres, porque Toltécatl en náhuatl significaba artista y sus obras son producto del toltecáyotl, que viene a ser el conjunto de artes e ideales toltecas.

Ante todo para ser un artista había que tener un rostro y un corazón firmes como la piedra, además de estar predestinados, habiendo nacido en alguna fecha favorable para la creación de sus obras, "éste último estaba necesariamente condicionado a que el artista tomara en cuenta su destino, se hiciera digno de él y aprendiera a dialogar con su propio corazón."¹⁸

17

IDEM.p.262

18

IDEM.p.262

Existían diversas clases de artistas: amantécatl o -- artistas de las plumas, el alfarero, el orfebre y el pla-- tero. (Fig. 19)

FIG. 19 Artista de las plumas.

Para el primero, además de ser dueño de una persona lidad definida, mediante el rostro y corazón debía humanizar el querer de la gente pues trabajaba con penachos, abanicos, mantos y cortinajes.

Los artistas recibían una educación severa y estricta se estudiaba con esmero y rigurosidad, " Y andando en el baile, si alguno de los cantores hacia falta en el canto, o si los que tañían el teponaztli y atambor faltaban en el tañer, o si los que guían erraban en los meneos y -- continencias del baile, luego el señor los mandaba prender y otro día los mandaba matar." 19

El tlahuicilo o pintor de códices y murales, debía aprender a dialogar con su corazón para transmitir el simbolismo de la divinidad. (Fig. 20)

Fig. 20 Tlahcuilo

El alfarero o zquichuihqui también debe dialogar con su corazón para hacer vivir a las cosas. (Fig. 21)

Fig.21 Alfarero.

Los orfebres y plateros hacían a través del metal - la imagen de la vida en movimiento. (Fig.22)

Fig.22 Orfebres y plateros.

En la educación nahua se tenía muy claramente delimitado el ideal de hombre que se quería formar, por lo que sus prácticas externas en nuestros días parecerían muy rígidas, pero para ellos iban encaminadas hacia el desarrollo de la obligación y responsabilidad, por insignificante que fueran las labores todas convergían siempre hacia el corazón de los alumnos, dándoles firmeza a su voluntad.

La música al igual que el teatro, danza y pintura eran de carácter religioso, puesto que sentimientos y deseos que se plasmaban, giraban en torno a la veneración de los dioses, por lo que la actuación debía ser perfecta para no ofenderlos. (Fig. 23) Es así como la danza se observa con un carácter religioso.

"una danza de naturaleza ritual, sagrada que ponía énfasis en la perfección formal y técnica de coreografías, disposición, pasos e interpretaciones, toda vez que constituían medios de vinculación con las distintas deidades y fuerzas que vigilaban al mismo tiempo la vida terrenal y la vida-no terrenal de los indígenas." ²⁰

Macuilxóchitl era el dios azteca, en quien se concentraba la imagen y concepto de la danza, representando no sólo la vitalidad de los árboles, plantas y flores en su constante crecimiento, sino que era el símbolo entre la relación que existía en las manifestaciones de canto, música y danza con los sentimientos amorosos.

Las representaciones de deidades, de ritos, de escenas cotidianas muestran a la danza en el México indígena como un ejercicio generalizado y apreciado por todo el pueblo, más que ser un arte o actividad cotidiana era una representación del cosmos que muestra una enorme sensibilización, respeto, destreza y expresividad. A lo cual los indígenas le concedían un valor tanto social como religioso, donde establecían una comunicación colectiva, para manifestar la silenciosa opresión de la que eran objeto, ya que en sus ceremonias se marcaban notablemente las diferencias sociales entre pipiltin y macehualtin.

En sus ceremonias vinculaban lo religioso y lo estético, los ciclos agrícolas señalaban el movimiento de los astros, mundos, fuerzas y dioses, representando situaciones, donde el sentido cósmico que tenía del tiempo lo plasaban en sus movimientos coreográficos, mostrando una gran habilidad organizativa y un despliegue de talento y habilidad.

Para los mexicas la danza representaba un ejercicio sagrado.

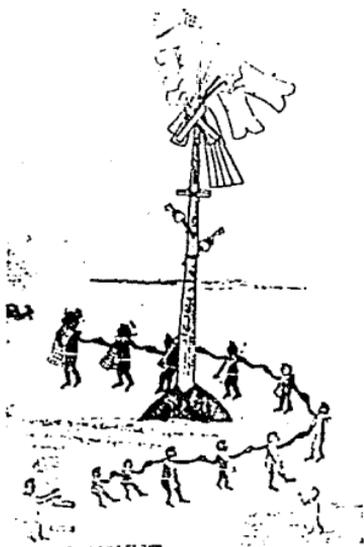

Fig. 24 Danza.

"...los que danzaban unos iban asidos por las manos, - otros echaban los brazos a sus compañeros abrazándolo por la cintura, todos llevaban un compás en el al zar del pie y en el echar del paso adelante, y en el volver atrás y en el hacer de las vueltas; danzaban por entre los candeleros o fogones, haciendo contrapeso entre ellos, danzaban hasta bien noche y cesaban, a la hora de las 9 de la noche".²¹ (Fig.24)

21

DALLAL, Alberto. Op. cit. p.24

Era tan importante el arte entre los antiguos mexicanos que en los palacios había escuelas de música, danza y poesía, una de ellas fue el Mixcoacalli. Hubo otra llamada Cuicacalli o casa del canto, a donde acudían los jóvenes de ambos sexos, ataviados con vestidos especiales a cantar y danzar desde la puesta del sol, hasta la medianoche. Estos lugares de danza, canto y diseño ritual difundían la moral y la ideología de los gobernantes, a través de las enseñanzas que recibían los participantes haciendo una marcada diferenciación social y gremial, una vez criados de esta manera, pasaban a incorporarse a la vida en sociedad desempeñando las actividades que les correspondían.

Tanto en la danza como en la música había artistas especializados, como el coreógrafo, bailarín o compositores, pero también había otros que se iniciaban y de igual manera el pueblo podía tomar parte cuando había festividades. Pero los encargados de organizar tanto la música, como la danza y la vestimenta, eran los señores y gobernantes "areitos", quiénes señalaban el día, así como vigilaban movimientos y actitudes que ya previamente se habían enseñado, los instrumentos a utilizar, los intérpretes de la música y los guías de la danza. Ellos señalaban el día y se colocaban los atuendos correctos, teniendo la potestad de castigar a los que incurrieran en alguna falta.

Los cantos y tradiciones eran enseñados a los habitantes de la región por los conservadores o Tlapizcatzitzin, tenían a su cargo emitir un juicio sobre las nuevas composiciones que hacían los Cuicapique o compositores la obligación de éstos era presentar en las festividades can-

tos y bailes, que debían ser novedosos y únicos; para eso se requería haber nacido bajo el signo Ozomatli, que representaba a Xochipilli, príncipe de las flores relacionado con la energía y tendencia sexual, a quién se le identificaba con Macuixóchilt.

El arte de componer estaba íntimamente relacionado con el arte de saber expresarse, requisito indispensable en el Calmécac, para formar rostros sabios y corazones firmes. El expresarse con soltura era fundamental en los oradores.

" El narrador donairoso dice las cosas con gracia, artista del labio y la boca.

El buen narrador:

de palabras gustosas, de palabras alegres,
flores tiene en sus labios.

En su discurso las consejas abundan,
de palabra correcta, brotan flores de su boca,
su discurso: gustoso y alegre como las flores." 22

Los viejos maestros enseñaban a los jóvenes, poemas que contenían mitos y leyendas, a la vez les guiaban hacia el sentido de la metáfora y la poesía. De esta manera los poemas tenían un gran significado, ya que eran toda una creación artística y literaria.

"Percibo lo secreto, lo oculto:

¡Oh vosotros señores!

Así somos, somos mortales,
de cuando en cuando nosotros los hombres,
todos habremos de irnos,

todos habremos de morir en la tierra...

Como una pintura
nos iremos borrando.

Como una flor
nos iremos secando
aquí sobre la tierra.

Como vestidura de plumaje de ave zacuán,
de la preciosa ave de cuello de hule,
nos iremos acabando...

Meditadlo, señores,
águilas y tigres,
aunque fuerais de jade,
aunque fuérais de oro
también allá iréis,
al lugar de los descarnados.

Tendremos que desaparecer,
nadie habrá de quedar." 23

En el pensamiento de Nezahualcóyotl, se manifiesta-
que la estancia en este mundo sólo es pasajera, no impor-
tando la categoría social que existiera entre el pueblo, -

todos habrían de morir.

Nezahualcōyotl fue un gobernante muy interesado en el progreso de las ciencias y las artes, debido a este interés forma academias de músicos, poetas, historiadores y astrólogos. Todo siempre hacia el ideal de hombre que se requería en esa sociedad. (Fig.25)

La esencia del arte en el pueblo mexicana representaba la vida misma, era la base de su educación, formando — hombres con una personalidad que determinó el modo de vida y reafirmó las estructuras existentes.

En sus ceremonias y celebraciones indican su visión del mundo, sus temores, deseos, ideales o necesidades para entender y reafirmar su existencia.

Por lo que en México la expresión artística, encontró origen en las culturas mesoamericanas y a la llegada de la cultura española, hay una conjunción donde ambas — influencias determinan características singulares.

... y llegó la Conquista; con ella, los primeros frailes, verdaderos según el concepto europeo de entonces.

EPOCA VIRREINAL 1530 - 1810

La conquista de los españoles trajo como consecuencia una fusión de culturas, por un lado una europea colonizante y en ventaja, frente a una cultura tradicional sometida a la dominación guerrera y religiosa.

Los conquistadores trataron de arrancar de raíz, todo el bagaje cultural del pueblo mexicana, para lograr tal fin impusieron una educación que giraba en torno a la evangelización, valiéndose de religiosos, éstos les enseñaban a los indígenas el idioma español y la doctrina cristiana, "...que los indios supiesen leer y escribir, puntar libros, tañer flautas, chirimías, trompetas o teclas o ser músicos..."²⁴ (Fig. 25 y 26)

Los misioneros franciscanos fueron los primeros educadores del nuevo continente, quiénes de evangelizar, le dieron a la educación un carácter práctico, es así como -- Fray Pedro de Gante establece la primera escuela elemental, enseñando a cantar y tocar diferentes géneros de música.

Fig.25 Educación que giraba en torno a
la evangelización.

Fig.26 SE CREA AL LADO DE CADA IGLESIA
 UNA ESCUELA, ENSEÑABAN LA DOCTRINA
 CRISTIANA, PERO TAMBIEN LA LECTURA,
 ESCRITURA Y CANTO.

"Los misioneros que en gran número llegaron a las —
tierras conquistadas en el siglo XVII, pudieron casi
inmediatamente formar coros en cada templo de sus mi
siones, porque muchos de los cantantes al servicio —
de los templos dedicados a las deidades del mundo —
náhuatl, pasaron sin dificultad a los servicios de—
la liturgia cristiana." 25

Medio siglo después debido a la labor realizada por
los frailes, se crea al lado de cada iglesia una escuela,—
cuya función principal era la enseñanza de la doctrina —
cristiana, pero también se dió empeño a la lectura, escri-
tura y canto. Los religiosos aprovecharon las enseñanzas —
que había entre las costumbres de los músicos prehispáni—
cos, para adaptarlos a una nueva forma de vida, ya que los
jóvenes mexicas sabían cantar y tocar, porque la música y —
danza era parte de su educación.

"...fue el fértil terreno en que se plantó la semilla,
pues ya desde la época prehispánica entre los azte—
cas, los músicos gozaban de privilegio y prestigio —
la enseñanza era de tal calidad que la profesión aca
paraba toda la atención y destacaba entre los de—
más. " 26

25

STEVENSON, Robert y otros. "La Música de —
México. UNAM. 1986. Tomo I . p.9

26

IDEM. p.9

De esta manera se señala que las ciudades de México, Puebla, Oaxaca, Morelia y Guadalajara, pronto compitieron en actividad y calidad musical con los mejores de España en esa época, por lo que el misionero rescató el aprendizaje artístico que el indígena tenía.

A partir de 1615 con Fray Juan de Zumárraga y los obispos subsecuentes, se enseñó a los mexicanos a escribir notas musicales, con el tiempo hicieron copias de cantos llanos y música polifónica utilizada en los coros.

Así mismo sucedió en la elaboración de instrumentos, ellos ya elaboraban antes de la conquista sus: tambores, flautas, etc. Después dominaron el arte de imitar instrumentos superiores, formando conjuntos instrumentales de acompañamiento.

"Los primeros instrumentos contruidos en estas tierras fueron flautas, oboes, violas, fagotes y cornetines. Poco tiempo después no había instrumento que se tocara en las iglesias que los indios no supieran construir y tocar." 27

Pero no sólo quedó la labor de los indígenas en la elaboración de instrumentos, sino que además de aprender a cantar, comenzaron a componer: villancicos, música polifónica a cuatro partes, algunas misas y obras litúrgicas.

Las actividades artísticas en el período virreinal, no eran eficaces como medio de expresión, sino que sólo — se veían para fines religiosos, "que no se puedan representar de aquí en adelante comedias de inventiva propia de — los que las hacen sino de historia y vida de canto." 28

También vemos el caso que se veía desde un punto de vista artístico, así vemos la pintura que surge por la necesidad de decorar templos y conventos, la construcción de iglesias, catedrales y básicamente como elemento para la — transculturación de los indígenas. (Fig. 27 y 28) Así el — arte sólo responde a las necesidades de una sociedad colonizante.

Las representaciones teatrales eran utilizadas para representar evangelios o bien dar ejemplos morales y religiosos, adaptando danzas y recitaciones a éstas. Sus fines estaban muy lejos de ser puramente estéticos y de diversión, su trascendencia social era arrolladora, conduciéndose hasta la escena criolla.

Para apagar las prácticas paganas, se orientaban los actos rituales de danzas originales, hacia la adoración de santos cristianos, pero aún así sobrevivieron algunas a — las cuales los indígenas disfrazaron.

ARQUITECTURA
COLONIAL

Fig. 27 Estilo herreriano,
Catedral de Puebla.

Fig. 28 Estilo plateresco.
Iglesia de Coixtla
huaca, Oaxaca.

En este período colonial los espectáculos teatrales y operísticos peninsulares fueron acogidos con agrado, estableciéndose en la Nueva España la danza especializada, - la cual se preparaba desde la niñez o adolescencia con una entrega de tiempo completo, ejercicio sistemático e ininterrumpido. Los artistas en danza, teatro, música o pintura, fueran indígenas, mestizos o españoles eran reconocidos en el grupo social y su trabajo se requería en las festividades, sus funciones se aseguraban por documentos legales.

En consecuencia los conquistadores supieron explotar el talento artístico de los indígenas llevándolos hacia sus prácticas religiosas para someterlos. La educación artística no tenía el matiz que la caracterizaba en la época prehispánica, como parte de la formación de la personalidad de los mexicanos, aquí juega el arte un papel de transculturación para erradicar costumbres indígenas e implantar una nueva cultura.

Por esta razón en las escuelas, no se dejan de lado las expresiones artísticas, en el Colegio de Infantes fundado en 1734, enseñaban música, primeras letras y latín, - sus alumnos eran dieciseis y todos pertenecían al coro de la Catedral.

En 1750 se construye un coliseo, llamado "El Principal", debido a que las compañías teatrales no contaban con un lugar apropiado para hacer sus representaciones.

A partir de 1756 se le da un nuevo auge a las expresiones artísticas, ya que desde la desaparición de las escuelas de danza y música prehispánicas, no se habían --

vuelto a dar un matiz de especialización, por lo que la — compañía de danza teatral es la que asume ese papel, desarrollando simultáneamente: danza, música, teatro y canto, — presentándolo en espectáculos completos.

Algunos maestros fundan escuelas formando bailarines profesionales, aunque la danza teatral en la época de la — Colonia sufre altibajos, puesto que a veces era apoyada y — en otras ocasiones no, todo dependía de los virreyes de — La Nueva España, sin embargo aproximadamente desde 1780, — ya había una compañía de bailarines de ballet.

A fines del siglo XVIII se incluyó el dibujo como — asignatura en las escuelas primarias, con el fin de que el niño plasmara su realidad.

En 1779-1781 surge una escuela de grabado junto a — la casa de moneda, que fue la primera escuela de Bellas Artes. En 1783 se crea la Real Academia de las tres Nobles — Artes, inicia con pintura y grabado, uniéndose después la — escultura y arquitectura, dándosele un énfasis a la expresión plástica.

DE LA INDEPENDENCIA HASTA LA EPOCA ACTUAL

A partir de 1810, México entra en un clima de gran — desorden y turbulencia, por lo que la educación se relega, con mayor razón las expresiones artísticas, ya que sus problemas no solo son de índole militar y económico, sino también dificultades políticas y sociales.

Las instituciones pedagógicas sostenidas por el clero, decayeron sobresaliendo la iniciativa privada con las —

escuelas lancasterianas, las cuales incluían clases de dibujo, entre latín y gramática, pero estas no estimulaban la libertad de expresión, sino un complemento, pues se les daba más énfasis al latín y gramática.

Una vez lograda la independencia política de México, después de un período de once años, se presentan maestros y coreógrafos extranjeros, estableciendo un Conservatorio de Baile en 1826, donde se admitían todos los jóvenes y niños que se presentaran. Esta academia era en esos años el único semillero donde se podía hacer danza teatral, ya que en esos momentos el pueblo se encontraba agitado por movimientos acontecidos. Es así como esta expresión, no respondía a un proceso formativo en los sujetos, sino más bien era un arte de espectáculo, acorde a las necesidades que la sociedad requería en ese período de inestabilidad política y económica.

Los artistas dedicados a la música trataron de rescatarla creando instituciones que la perpetuaran y difundieran. De esta manera hasta 1868 se funda el Conservatorio Nacional de Música por José Mariano Elízaga, respondiendo a las demandas de agrupaciones musicales, que requerían de institutos para la enseñanza musical, "...su estudio estaba dividido en cuatro cursos: en el primero se explicaban los principios fundamentales de la música; - en el segundo se aprendían la armonía y la composición; en el tercero la técnica instrumental y la del canto; cuarto, Filosofía de la música y perfeccionamiento en la técnica instrumental. Las materias se aprobaban mediante exámenes y los alumnos que hubie-

ran concluido tercero, deberían concurrir a las prácticas orquestales." 29

Por lo que se rescata esta expresión, ya colocándola en una institución, para darle un matiz formativo.

Las leyes de 1867 y 1869 que sobre educación se dictaron pretendían perfeccionar la Academia de Bellas Artes, a través del sistema positivista de la educación, no teniendo un carácter ni formal, ni sistemático, con materias como lengua y literatura, música, dibujo, idiomas, además para los escultores, pintores y grabadores, tenían clases de -- dibujo de ornato, del yeso, dibujo del natural, historia general y particular de la Bellas Artes.

En ese tiempo las expresiones artísticas se veían como un adorno y no como una profesión, ya que prácticamente, este tipo de educación era recibida por jóvenes de clases acomodadas.

Durante el gobierno de Porfirio Díaz 1877, viene -- una época de creatividad en la música y danza. Dándosele -- un impulso a las escuelas, ya que tanto en inauguraciones -- como en fines de curso, se presentan danzas y recitaciones, las cuales eran de gran importancia para la sociedad de -- este tiempo, donde la cultura, el arte culto y la república caracterizaban la época porfirista.

Igualmente se fomentaban los espectáculos dancísticos en ferias, tianguis, celebraciones, conmemoraciones, --

29

ESTRADA, Julio. "La música de México." Fono-III. UNAM.p.97

llevadas a cabo en espacios públicos.

En 1880 se organiza la educación pública y empieza la Educación Artística a aparecer como obligatoria en la escuela primaria.

En el año de 1883 se estableció la Dirección General de Instrucción Primaria para el D.F. y territorio nacional, quién crea escuelas para la enseñanza básica respondiendo a los requerimientos del país en ese momento, pero también se les enseña dibujo y canto.

En 1892 se incluye en el plan de estudios de la Escuela Normal, la educación artística, con programas de influencia europea y maestros egresados de escuelas profesionales, pero no especialistas en la materia, por lo que no se alcanzó provecho, ni logro alguno en la misma, puesto que se suprimía en las actividades artísticas la iniciativa y creatividad, careciendo de valor psicopedagógico.

Durante el porfiriato se trató de exaltar la mexicanidad superficialmente, a través de lo indígena pero más que crear, el artista hizo adaptaciones de lo que se estaba importando en esa época, no rescatando el bagaje cultural prehispánico, que ya se tenía.

Es por eso que a partir de 1910, México nuevamente entra en una etapa de desorganización política y social, que necesita de un cambio apremiante, lo mismo sucede con el arte durante la Revolución Mexicana, el cual ahora toma un cariz político y las raíces indígenas, también se ven desde una perspectiva diferente, pues ya la sociedad se ve como producto de un todo.

Por consiguiente, se proponen programas nacionalistas, desde la propuesta de Vasconcelos hasta finalizar el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde ahora el indígena, el obrero y el campesino, se ven como pilares de la sociedad.

Los artistas ahora se encaminan hacia estos sectores olvidados, lo que los lleva hacia la investigación, -- observación, el buscar para conocer el lenguaje, formas, -- hábitos, posibilidades y aspiraciones del pueblo. Viene -- un cambio que se observa en las obras de teatro, novelas, -- bailes y libros de texto, donde las luchas de las masas, -- son el eje central sobre el cual giran los temas, además -- de que se reivindica al campesino que supuestamente vive -- mejor que el obrero, puesto que se encuentra alejado de la civilización y explotación.

A partir de 1920 la educación artística escolarizada y extraescolar recobra gran actividad, pues se diseñan programas con tendencia hacia la docencia y didáctica en -- las especialidades artísticas.

En México surge el primer programa cultural, pro--- puesto por Vasconcelos. El cual se inspiró en propuestas -- soviéticas de Máximo Gorky y Anatoli Lunarchrsky, quienes impulsaron el arte, mediante festivales de cultura al aire libre.

En este tiempo las artes plásticas recibieron un -- gran apoyo, en la enseñanza del dibujo.

"Se inició intentando despertar el espíritu nacionalista, con un nuevo sistema para dibujar -El método Best-, en él se presentan los siete elementos decorativos del arte popular mexicano, pero este método, que sólo era nacional en sus motivos geométricos presentados en síntesis por su autor, no tuvo el valor educativo que se pretendía y después de algunas experiencias se descartó. Simultáneamente se agregaron ejercicios de dibujo de memoria realizados espontáneamente. Dibujos de libre expresión, que con motivaciones graduadas y adecuadas fueron exitosas, apreciándose un valor psicopedagógico en la educación de la memoria visual y el impulso a la creatividad."³⁰

Se agregaron nuevas técnicas de: memoria, natural, decorativo, geométrico, modelado, pintura y conocimiento y manejo de materiales y herramientas. La apreciación artística es encauzada a través de monografías, diapositivas, visitas o museos, exposiciones obras de teatro y danza, poco a poco éstos van cobrando valor.

Dentro del área musical se impulsa el solfeo y canto coral así como el uso de algún instrumento.

También Vasconcelos inicia una campaña alfabetizadora. En la toma de posesión de la Universidad, se propone dar educación popular y redimir al país mediante el arte y la cultura.

"Seamos los iniciadores de una cruzada de educación pública, los inspiradores de un entusiasmo cultural - semejante al fervor que ayer ponían nuestra raza en las empresas de la religión y la conquista."³¹

En este período se ve a la educación como un organismo regenerador, ya que mediante ella se podrá salvar a los niños, los jóvenes estarán educados, se redimirá a los indígenas y se ilustrará a toda la población, así como la difusión de la cultura, misma que no pertenece a una clase o grupo social, sino a toda la humanidad.

Los estudiantes apoyaron a Vasconcelos en favor de que se diera educación cultural a nivel nacional. En años subsiguientes se observó que algunos sectores, rechazaron la cultura europea, a través de la cruzada cultural, fundada en 1926 como Dirección de Misiones Culturales, con la finalidad de mejorar la preparación de los profesores del campo. Se incitaba a mejorar la comunidad en todos sus aspectos material, económico, social y espiritual. Se crearon comités de Educación con el objetivo de observar que en cada escuela se cumpliera con los objetivos propuestos y así los alumnos obtuvieran el máximo provecho posible, adquiriendo elementos de la cultura y aptitudes manuales - necesarias.

En las Misiones Culturales se encuentran los antecedentes más notables de la danza moderna, donde maestros, artistas, artesanos e investigadores, que fueron a medios rurales a incitar al pueblo, para que se incorporarán a la tecnología e industria, enseñaban danzas y materias de educación física, resaltando costumbres, conceptos y prácticas del cuerpo. Esto suscitaba un intercambio, "una vinculación de culturas, un aprendizaje en dos sentidos." 32

Se sabía de la existencia de danzas indígenas, pero no se les daba impulso, hasta que los brigadistas maestros rescataron este acervo, estableciendo las bases de un conocimiento verdadero, sistematizado, vinculado a otros aspectos de la cultura, llevando así a las escuelas primarias - rurales y urbanas las danzas autóctonas y vernáculas de nuestro país.

En este período la cultura adquirió un carácter integrador. Vasconcelos dió importancia al desarrollo y fomento de las Bellas Artes. Fundando la Secretaría de Educación Pública en 1922, con un departamento encargado de las mismas. Este se encontraba integrado por cuatro secciones: Dibujo y trabajos manuales, Educación Física, Cultura Estética y Propaganda Cultural. Atendían los aspectos más importantes de la educación artística con tendencias nacionalistas populares.

El dibujo se enseñó en la sección del mismo nombre, la música en el departamento de cultura, también la danza y el teatro.

Formándose la Escuela Nacional de Danza como dependencia del Departamento de Bellas Artes, surge como una --- propuesta para los mexicanos tanto jóvenes como niños, --- puesto que es el primer centro de enseñanza sistematizada de la danza en México, donde se trata de rescatar las manifestaciones indígenas y regionales para crear una danza --- netamente mexicana.

El Estado toma una posición ante los artistas:

"El Estado es claro no puede jugar de la obra del --- artista...pero, en cambio debe exigir del artista que trabaje..., las leyes reglamentarias deberán imponer esta --- obligación de trabajar, que debe ser igual tanto para el --- más grande artista, como para el más humilde labriego." 33

En esta década los Estados de la República Mexicana, debían asegurarse que la promoción del arte realmente cumpliera una función pública. Considerando al artista incerto en el trabajo, tiene que producir, ya que no se perderán las sumas invertidas en el fomento del arte, "...todo lo contrario, una producción rica y elevada traerá consigo la regeneración, la explotación del espíritu nacional" 34

33

REYES, Palma Francisco. Op.cit. p.13

34

IDEM. p.14

El muralismo no fue olvidado por Vasconcelos, formó parte de su programa, el cual fue integrado a la actividad educativa global con la finalidad de ampliar la base social de apoyo al Estado.

El departamento Universitario y de Bellas Artes --- dentro de sus objetivos pretendía fomentar las artes y las ciencias , exponiendo obras de arte, congresos científicos y artísticos; en suma la educación que se da a raíz de la Revolución Mexicana, pretende ser masiva, con miras a mejorar la preparación del pueblo, el aumento del bienestar del mismo, una modernización con actitud a incrementar la producción dentro de una estructura económica cada vez más compleja y más especializada.

Con estos propósitos la educación impartida en todas las escuelas, debía capacitar al ciudadano para su inserción dentro del desarrollo de las fuerzas productivas -- del esquema capitalista del país, dentro de la misma educación que se impartía, se deseaba que el pueblo participara dentro de la democracia, consolidando la unidad nacional -- para mantener el orden social.

En esta década de 1920-1930, se inicia la radiodifusión, la música grabada, cobra auge la canción popular --- abriendo un camino nuevo para la danza y canto mexicanos. Esto tiene un reflejo en los programas de enseñanza, donde ahora resurge un arte popular, que parte de las necesidades e idiosincracia del pueblo mexicano.

La Educación socialista del gobierno de Lázaro Cárdenas, aunque en su conjunto resultó utópica, algunos de sus objetivos tuvieron buenos resultados, como es el caso

de las brigadas de profesores y artistas del pueblo, que recorrieran la República llevando métodos de enseñanza en su cruzada antianalfabetismo.

En este período se mejoraron institutos de educación artística, se anexa la Escuela Superior Nocturna de Música para obreros, al Conservatorio Nacional. La Escuela de Escultura y Talla se convierte en escuela de Artes plásticas, esto responde a las necesidades de cambio de nuestro país, donde ahora el pueblo es la base de la sociedad que se está formando. (Fig.29)

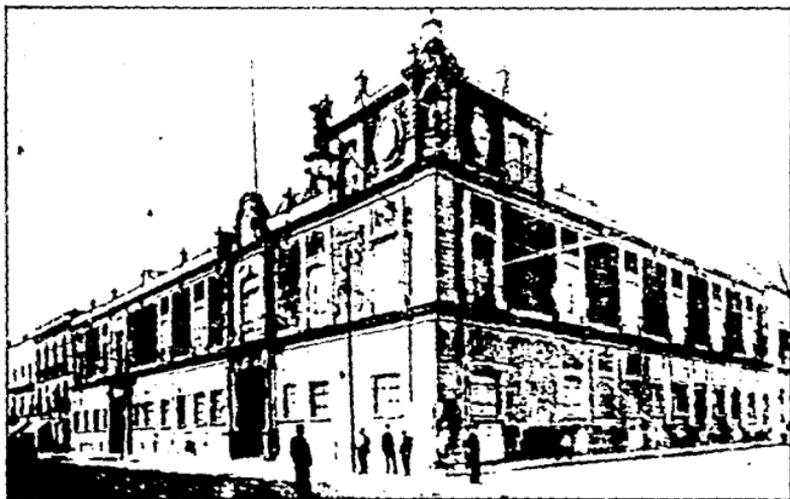

Fig.29 Edificio del Conservatorio en la calle de Moneda.

En el sexenio siguiente de Manuel Avila Camacho --- 1940-1946, se funda el Seminario de Cultura Mexicana, integrado por 22 intelectuales y artistas mexicanos, cuya finalidad es estudiar y difundir la cultura mexicana en todas sus manifestaciones, cada miembro labora de acuerdo a su - especialidad en cualquiera de las cuatro secciones: letras y ciencias, artes plásticas, música, teatro y cinematografía.

En el gobierno del presidente Miguel Alemán Velasco 1946-1952, se continuó con la política de educación demo---crática; se construyeron gran cantidad de escuelas, se --- creó el Instituto Nacional de Bellas Artes, al inicio del sexenio, con la finalidad de promover encauzar y dirigir - la producción artística en todos sus aspectos, para ir con formando una identidad estética dentro del país.

En la década 1930-1950 se realizaron planes, programas y objetivos de la educación artística, aunque se --- les daba una aplicación más práctica, en teatro y danza no existían clases sistemáticas con profesores especializados. Sólo estaba la academia de la Danza Mexicana que era la --- única institución reconocida oficialmente, dependiente del INBA, se anexa a ella el nivel de secundaria y se le da la facilidad de otorgar títulos profesionales de: maestros, - bailarines y coreógrafos en el período presidencial de --- Adolfo López Mateos.

Es así como poco a poco se han valorado estas acti---vidades y durante los últimos 30 años se trata de rescatar a la misma, como una educación por el arte; quien más ha - ocupado de ella es el INBA , con una labor de gran difu---sión a nivel nacional.

Este instituto ha fundado escuelas profesionales -- con las especialidades artísticas dependientes del Estado, donde los planes de estudios y programas han estado en una constante reestructuración de acuerdo a la política gubernamental de los sexenios, a los avances de la cultura y -- filosofía artística, así como a los medios de comunicación y a la tecnología.

Aunque también es válido mencionar que existen escuelas de iniciativa privada e instituciones descentralizadas como la UNAM que cuentan con escuelas profesionales.

Con respecto a la finalidad de dar educación artística a todo el pueblo, no hay nada concreto en las escuelas primarias, no se atiende, ni se satisface satisfactoriamente la misma entre 1950-1960, ya que no existían -- maestros preparados y se carecía de metodología adecuada, -- así como de libros de texto.

México se ha caracterizado por una falta de sistematización en el aprendizaje y una formación de docentes -- en la rama de la Educación Artística, es por eso que durante más de 50 años se ha pretendido crear una institución que prepare este tipo de profesores, puesto que siempre se ha sentido la carencia de los mismos.

Pugnando por una educación artística, en 1937 se -- decretó obligatoria la educación musical en el nivel primaria, trayendo como consecuencia una reestructuración de -- planes de estudio que coincidieran con la política; nacionalista y revolucionaria que en ese momento, tenía una -- tendencia de acercamiento y acceso al pueblo; por lo que --

se elaboraron programas de capacitación docente, donde tanto el medio rural como urbano recibiera los beneficios de esta educación.

Durante los gobiernos comprendidos de 1940 a 1970 se observaron necesidades de la Educación Artística: crear escuelas formadoras de docentes, las cuales no obtuvieron respuestas satisfactorias y si una desorganización en la Educación Artística.

De esta manera encontramos escuelas que forman artistas y en casos excepcionales van hacia la formación de docentes. Estas escuelas en su mayoría son de carreras terminales y a nivel de licenciatura, salvo la de Artesanías que es a nivel técnico y las de iniciación artística que son libres.

En el Distrito Federal se encuentran:

- La Escuela Nacional de Artes Plásticas dependiente de la UNAM antiguamente era la Academia de San Carlos, en 1968 se establece la licenciatura, su campo de trabajo es el diseño en general, la producción artística y la docencia, aunque el plan de estudios no lo considere.

- El Conservatorio Nacional de Música, que se ha caracterizado por ser la primera escuela que tiene como objetivo, "la formación de maestros especializados en la enseñanza musical, tanto de instrumentos y técnicas musicales como de especialistas para impartir estas materias

en el Sistema Escolar Nacional." ³⁵ Otorga títulos de Licenciado en Música con la especialidad elegida, sobresaliente de la de maestros en Enseñanza Musical. (Fig. 30)

Fig. 30 Detalle de la fachada del edificio actual del Conservatorio. Grupo escultórico ejecutando, trompeta de caracol y sonajas, entre dos figuras femeninas.

- Escuela Nacional de Arte Teatral.

En 1946, se fundó la primera escuela de teatro, enseñando únicamente dos materias: técnica de actuación y -- práctica escénica . En 1979 se conformó un plan de estudios con dos perfiles para los egresados: uno como actor - y otro como escenógrafo, no tomando en cuenta la docencia.

- Escuela Superior de Música.

En sus inicios se llamó Escuela Nocturna de Música para trabajadores, en la actualidad atiende con capacidades limitadas, las necesidades de la educación musical en México, dentro de sus objetivos se encuentra la preparación pedagógica y musical de docentes de enseñanza musical escolar e instrumental.

- Escuela Nacional de Pintura y Escultura "La Esmeralda".

Fue fundada en 1927 con el nombre de Escuela de Talla Directa. En 1942 estructura un plan de estudios con -- los objetivos de preparar técnica y culturalmente a los -- estudiantes en artes plásticas, donde se les otorgaba un -- documento, en el que se les consideraba capacitados para -- impartir escultura y pintura. En 1964 se le llama Escuela Nacional de Pintura y Escultura "La Esmeralda", agregando un área pedagógica, para la formación de profesores en artes plásticas.

- Escuela Nacional de Música de la UNAM

Surge en 1929 después de que alumnos y maestros, se separaron del Conservatorio Nacional de Música. Su campo -- de trabajo es la producción y realización de música, profe

sores especializados, así como investigadores en musicología, didáctica e histografía. (Fig. 31)

Fig. 31 Escuela Nacional de Música de la UNAM.

- Escuela de Danza

En 1954 aparece la Academia de la Danza Mexicana, - la cual pasa una etapa de improvisaciones e importaciones hasta 1974-1975 , cuando se trata de formar profesores de danza, que conozcan los aspectos técnicos-pedagógicos de las danzas y su metodología. Ofrece las carreras de ejecutante y profesor de danza.

Durante más de 50 años siempre ha existido el deseo de crear docentes especialistas en Educación Artística y el INBA, es el que auspicia esta idea creando los Centros de Educación Artística CEDART, a partir de 1976, los cuales funcionan en condiciones un poco desfavorables, pero en 1980 se reestructura el plan de estudios, quedando como bachillerato de Artes y Humanidades, dando títulos de bachiller y profesor de Educación Artística en los niveles básicos y medio.

Pero estos centros no han sido los únicos que han querido formar docentes, también en la década de los 40 se creó la especialidad de profesor de artes plásticas en la Esc. Normal Superior de México. En Normales Provincia se ha agregado la especialidad a los planes de estudios. Además en Tlaxcala y Cuernavaca se ha creado la licenciatura de Educación Artística, que se imparte en cursos de verano. Lo mismo ha sucedido en la Escuela Normal de Maestros, que con el nuevo plan de estudios de la licenciatura en Educación Primaria entró en vigor a partir de 1986. La Educación Artística desapareció como área a lo largo de la carrera, tomando una nueva modalidad llamada Apreciación y Expresión artística, llevándose sólo en los tres primeros semestres. +

Al ver esta situación los maestros de la coordinación académica de Educación Artística de la E.N.M. plantean como alternativa, la creación de una licenciatura en

+
VER ANEXO I

la misma rama, en curso normal de septiembre a junio, así como en verano impartir el curso intensivo "La Danza como integradora del arte", en la cual pretenden que los docentes tengan una formación en las cuatro expresiones artísticas, dicho planteamiento aún se encuentra en trámites.

También se crea el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, en la actualidad tiene como proyecto realizar una licenciatura de Educación Artística, para la cual ha creado una metodología didáctica, que comprende cursos curriculares de 50 horas. Su plan de estudios contempla lo siguiente.⁺

Existen cursos sabatinos de 9:00 a 14:00 horas, con una duración de tres meses y los intensivos se imparten en verano en el mismo horario, pero su duración es de 15 días. Las clases son impartidas en escuelas secundarias, siempre los asesores buscan que existan las condiciones necesarias, para impartir la expresión correspondiente.

Por lo tanto en base a estos planteamientos se puede observar que siempre se ha buscado que el sujeto tenga un acercamiento hacia las expresiones artísticas, ya que se valoran éstas como tales y se les da la importancia que ameritan dentro de la formación de los alumnos. Se tratan de rescatar y se crean escuelas y cursos para formar docentes con esta especialidad y así la puedan llevar a los educandos.

En 1982 la Dirección Técnica de la S.E.P. ante la numerosa demanda de maestros egresados de la E.N.M., ve la necesidad de crear el subproyecto "ADABA", apoyo al área

didáctica de la Educación Artística, puesto que ésta se —
encontraba relegada en las escuelas primarias.

Al inicio de este subproyecto se dió una capacita—
ción intensiva de un año a los docentes recién egresados,
pero en la actualidad ésta sólo dura dos meses intesivos, —
admitiendo profesores en servicio. Al término de esta ins—
trucción los docentes laboran con todos los grupos de deter—
minada escuela, de 1o. a 6o. grado, teniendo objetivos y
actividades acordes a intereses y edades de los educandos.⁺

Imparten expresión corporal, sonora, dramática y —
plástica una vez a la semana cada una, tratando de que en
la quinta haya una integración de las cuatro. Hasta el —
año de 1987 hubo captación de maestros, en la actualidad —
quedan muy pocos conductores del área, debido a la serie —
de cambios que ha sufrido la Dirección Técnica.

En cuanto a secundarias se refiere la Educación Ar—
tística, se ve un tanto aislada, ya que por un lado a los
alumnos se les da artes plásticas, danza, música, teatro, —
pero separadamente, debido a que los profesores son espe—
cialistas en una sola rama, por lo que no se hace una in—
tegración de las cuatro, por las mismas características —
particulares de cada una.

Hasta aquí hemos podido observar que desde siempre
se han valorado las manifestaciones artísticas, pero que —
últimamente es cuando más se les ha tratado de rescatar, —

+
VER ANEXO 3

creando nuevas escuelas, con miras a formar docentes en el ramo, pero la problemática aún sigue vigente, porque realmente no se ha logrado cubrir esta rama artística.

En el caso particular de las escuelas primarias las pocas que tienen el subproyecto ADASA, se enfrentan en ocasiones a problemas por parte de profesores que desconocen los aportes que le brinda al niño esta área y la ven como un elemento recreativo. Es por eso que a la Educación Artística aún le falta un gran camino por recorrer y que — mejor que la Pedagogía la rescate no sólo a nivel elemental, sino medio y superior, para que así la educación no vaya en detrimento como muchas veces se ha planteado y sea una mera instrucción, sino que cumpla con su fin de lograr un desarrollo armónico en los seres humanos.

"La educación artística como parte esencial del proceso educativo puede ser la que responda por la diferencia que existe entre un ser humano creador y — sensible y otro que no tenga capacidad, para aplicar sus conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y que encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente." ³⁶

36

LOWENFELD, Viktor. "Desarrollo de la capacidad creadora". Ed. Kapelusz. Buenos Aires. 1980 p.20

LA EDUCACION ARTISTICA EN LA ENSEÑANZA BASICA

La enseñanza básica comprende un ciclo de seis — años y busca el desarrollo integral de los educandos, mediante las áreas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Artística, Física, Tecnológica y Educación para la Salud.

"Con la educación primaria se busca la formación integral del niño, que le permitirá tener conciencia social y convertirse en agente de su propio desarrollo y de la sociedad a la que pertenece. De ahí el carácter formativo, más que informativo de la educación — primaria y la necesidad de que el niño aprenda, busque y utilice, por sí mismo el conocimiento, organice sus observaciones por medio de la reflexión y participe responsable y críticamente en la vida social."¹

Estos objetivos en la enseñanza básica son las bases de las cuales va a partir el desarrollo de los posteriores niveles educativos. Así la educación en su estructura pretende convertirse en un agente de cambio, para responder a los intereses de los individuos y de la sociedad.

1

LA EDUCACION PRIMARIA. "Plan de estudios y lineamientos de programas". México 1988.SEP. p.25

Existen tres factores básicos en el diseño del ---
Plan de Estudios de La Educación Primaria:

- 1.- El acontecer nacional, donde el alumno conozca problemas y necesidades de la situación actual de su país, planteando posibles soluciones de acuerdo a su edad y madurez.
- 2.- Los aportes de la ciencia, la tecnología y el arte, es el legado socio-histórico que el hombre ha creado en tiempos y lugares distintos.
- 3.- Las características del desarrollo de los educandos, considerando su edad y grado de madurez.

Existen dos tipos de programas de aprendizaje: integrados para primeros y segundo grados; por áreas para grados posteriores.

Los programas integrados están basados en el sincretismo, que es la percepción global e indiferenciada de totalidades, su estructura es a base de unidades y módulos regidos por núcleos integradores.

Los programas por áreas: pretenden hacer un análisis más profundo de las relaciones entre hombre, sociedad y cultura, presentan por separado los contenidos de cada área, con objetivos, contenidos y actividades, buscando siempre y en todo momento una interrelación entre todas.

A continuación se hablará de los Fundamentos Legales en que se sustenta la Educación.

FUNDAMENTOS LEGALES

Se pretende que las experiencias de aprendizaje... "propicien en el educando la construcción de sus conocimientos, la adquisición de hábitos, habilidades, actitudes y valores que le faciliten la comprensión del mundo y de la vida, para actuar conscientemente y así transformarse a sí mismo y participar constructivamente en la transformación del medio natural y social."²

La educación escolar que se imparte a todo individuo de los Estados Unidos Mexicanos, está legalizada en documentos oficiales que se han elaborado y aprobado o modificado en el transcurso del tiempo, respondiendo al tipo de individuo que requiere la sociedad.

Estos fundamentos se encuentran en: La Constitución Política y La Ley Federal de Educación. La primera aprobada el 5 de febrero de 1917, comprende el Artículo 3o, en el Título primero, Capítulo I sobre las garantías-individuo, señala;

"La educación que imparte el Estado, Federación Estados, Municipios, -tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la -solidaridad internacional, en la independencia y en -la justicia;

- a) Será democrática...
- b) Será nacional...
- c) Contribuirá a la mejor convivencia humana..."³

Garantiza que la educación impartida será ajena a cualquier creencia religiosa, orientada al progreso científico, luchará contra la ignorancia y pugnará por el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, no teniendo preferencias o privilegios de raza y credo, promoviendo y acrecentando nuestra cultura, contribuyendo a la convivencia humana, es obligatoria y gratuita.

La Ley Federal de Educación que emana del Artículo 3o, decreta:

La educación impartida por el Estado y organismos descentralizados y particulares, con autorización y reconocimiento de validez, se sujetarán a estos principios:

I. Promover el desarrollo armónico de la personalidad, para que se ejerzan en plenitud las capacidades humanas;

II. Crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y el sentido de la convivencia internacional;

III. Alcanzar, mediante la enseñanza de la Lengua Nacional, un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo del uso de las Lenguas autóctonas;

IV. Proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyen el acervo cultural de la nación y hacerlos accesibles a la colectividad;

3
CONSTITUCION, Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Gómez Hnos. México, 1980 p.3

V. Fomentar el conocimiento y el respeto a las instituciones nacionales;

VI. Enriquecer la cultura con impulso creador y con la incorporación de ideas y valores universales;

VII. Promover las condiciones sociales que lleven a la distribución equitativa de los bienes materiales y culturales, dentro de un régimen de libertad;

VIII. Propiciar las condiciones indispensables para el impulso de la investigación, la creación artística y la difusión de la cultura;"⁴

El Artículo 20, al respecto señala; que la finalidad principal del proceso educativo es la formación del educando, para que logre el desarrollo armónico de su personalidad, asegurando su participación activa, mediante el estímulo de iniciativas, el sentido de responsabilidad social y su espíritu creador.

En el Artículo 24, se habla sobre la función educativa:

"I. Promover, establecer, organizar, dirigir y sostener los servicios educativos, científicos, técnicos y artísticos de acuerdo con las necesidades regionales y nacionales;

II. Formular planes y programas de estudio, procedimientos de evaluación y sugerir orientaciones sobre la aplicación de métodos educativos;

4

LEY Federal de Educación. Ed. Libros Económicos. - México, 1979. p.6

VII. Fomentar y difundir las actividades culturales - en todas sus manifestaciones;

VIII. Realizar campañas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y económicos de la población y en especial los de zonas rurales y urbanas marginadas;"⁵

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (1983-1988)*

El Plan Nacional de Desarrollo sustentado en el Artículo 3o, menciona que La Educación y La Cultura cumplen una función importante en el individuo, pretendiendo un acrecentamiento en ambas, a fin de un mayor enriquecimiento, que traiga beneficios tanto sociales como individuales.

Se hace mención que no se ha promovido adecuadamente la cultura, es por eso que falta una apropiada formación artística, lo que ha limitado las posibilidades creativas de los individuos.

También la identidad cultural del país ha sufrido tropiezos, encontrándose una gran desvinculación y desarraigo con nuestra cultura, por lo que se pretenden tres propósitos fundamentales en el sector educativo:

"1. Promover el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y de recreación.

5 IDEM. p.13

* No se checó el plan actual, porque la investigación se realizó, antes de que se diera a conocer.

- . Promover el desarrollo integral de la sociedad mexicana.
- . Mejorar la prestación de los servicios educativos, deportivos y de recreación." 6

⁶ PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. (1983-1988) —
Talleres Gráficos de la Nación. México
1983. p.225.

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGOGICOS

Todo individuo tiene derecho a una educación digna e integral, que por medio de ella se realice plenamente - como individuo creativo, participativo y social.

El desarrollo psicológico del niño, es un proceso de maduración de todas sus potencialidades, que requiere de estímulos adecuados. Haciendo uso de los elementos que maneja el arte, puede lograrse el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, disposiciones y actitudes — que abarcan las esferas de la personalidad: cognoscitiva, afectiva y psicomotriz, mismas que deben tomarse en cuenta en todo proceso de Enseñanza - Aprendizaje.

" El valor intrínseco de cualquier experiencia artística parece tener gran significación educativa, debido a que estimula la tendencia natural del crecimiento. Los niños no crecen separadamente en lo físico, — lo emocional o lo intelectual... La integración en el aprendizaje adquiere por lo tanto gran significación, puesto que puede ser la solución que lleve a nuestra juventud hacia un tipo de vida más unificada y adaptada".⁷

7

LOWENFELD, Viktor. "Desarrollo de la Capacidad — creadora." 2a ed. Ed.Kapelus. Buenos Aires, 1980. p.26

La Educación Artística es importante y esencial durante todo proceso de formación del ser humano, porque atiende necesidades básicas e indispensables para el logro de un desarrollo equilibrado, ésta se debe plantear y dirigir didácticamente, tomando en cuenta los aspectos que desea propiciar en los educandos, por lo tanto cumple con las siguientes características:

PREDOMINANTEMENTE FORMATIVA (Individualidad).- Es decir que se adquieren hábitos, habilidades, destrezas y actitudes positivas que sean el medio para desarrollar capacidades en lo cognoscitivo, afectivo y psicomotor.

ACTIVA.- Que despierte, conserve y crezca el interés por participar en sus actividades, las cuales deben ser interesantes y adecuadas a los intereses y necesidades y grado de desarrollo biopsicosocial en los educandos.

PARTICIPATIVA (Social).- Se promueve la participación de todos los educandos en la experiencia de creación artística, independiente de la calidad de los resultados que se obtengan, se procurará que todos participen en todas las actividades, sin que ésto signifique sacrificar la creatividad individual, ni tampoco desaprovechar las aptitudes específicas de cada quien.

ESTIMULANTE EN EL DESARROLLO SENSORIOPERCEPTUAL Y CREATIVO (Libertad).- La sensación, percepción, imaginación y otros aspectos del proceso mental se pueden motivar con actividades de expresión artística, para contribuir a configurar la creatividad del educando, que es un aspecto importante dentro de la Educación Artística.

ESTIMULANTE EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ (Vitalidad).- Motiva la coordinación psicomotriz con actividades tanto físicas como artísticas, con desplazamientos, posibilidades y cualidades del movimiento en la expresión corporal.

EXPRESIVA Y COMUNICATIVA.- Es decir que contribuya a la plena incorporación del educando a la vida social, - ya que lo libera de inhibiciones y mejora sus medios de relación, todo esto sin descuidar su desarrollo individual. Le brinda la oportunidad de realizar actividades en grupo y de conocer mejor el medio social en que se desenvuelve.

En la escuela el niño podrá ser encauzado organizadamente en su crecimiento, para llegar a una futura madurez, que no podrá lograrse plenamente, sin propiciarle o proporcionarle un cúmulo de actividades de carácter globalizador.

Por eso decimos que " El derecho a la educación - no es sólo frecuentar una escuela ".⁸ Es todo un proceso formativo de carácter integral, en donde la Educación Artística tiene un gran peso, ya que ella es considerada como elemento indispensable del mismo.

Así consideramos esta área desde dos puntos de vista; individual y social; en el primero la finalidad es contribuir al desarrollo integral y armónico de la personalidad y en el segundo se propone, formar individuos capaces de vincularse activamente con los grupos sociales de

PIAGET, Jean. "Adonde va la educación". Ed. Teide-España. 4a ed. 1974. p.44

los que forma parte: la familia, la escuela, la comunidad, el país, es decir incorporarse libre y responsablemente a la vida en sociedad y constituirse en factores activos del cambio social-progresista, tan necesario en el país.

Hasta el momento se ha planteado que la Educación Artística, tiene fundamentos legales y psicopedagógicos, se ha mostrado el deber ser de la Educación, pero la realidad es muy distinta, porque sucede que en muchas ocasiones en nuestro actual sistema educativo, existe un desfase entre lo que se dice y lo que se lleva a la práctica.

Para empezar señalamos que esta área en la Escuela Primaria, no se imparte tal y como lo propone el Plan de Estudios, no se le dá el mismo valor que a las otras áreas de aprendizaje, haciendo una revisión encontramos que:

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria, se responde a una formación artística del docente, puesto que sólo se ve en los tres primeros semestres de la carrera, por lo que al egresar el profesor se enfrenta a dificultades para trabajar en esta rama, ya que no está capacitado para impartirla.

Como ya se había mencionado anteriormente se han detectado carencias y necesidades que han llevado hacia propuestas, para dar capacitación en Educación Artística a profesores normalistas e incorporarlos al subproyecto llamado ADARA⁺, el cual se inició en 1982 y en la actualidad se encuentra vigente con aproximadamente treinta maestros, quince respectivamente en cada turno, los cuales atienden a toda la población escolar de un sólo plantel-

+
Mencionado en el capítulo anterior.

por lo que ni siquiera se cubre el 10 % de las escuelas - en el D.F., este proyecto es llevado sólo a una minoría - de educandos, unos cuantos son los privilegiados y todos los demás quedan fuera del mismo.

El Sistema Educativo Nacional hace intentos porque la Educ. Artística no quede relegada, pero las exigencias de tipo económico-social hace que existan contradicciones en la práctica, ya que a los sujetos se les trata de insertar en el sistema productivo, estimulando sus capacidades parcialmente. Así existe una división en su vida, por un lado el trabajo productivo que se relaciona con su ocupación y por el otro un mínimo o nulo espacio para un tiempo creativo, donde se incluirían las actividades artísticas, viéndose éstas no como pasatiempo.

Ahora bien, el objetivo fundamental de la educación no se cumple, porque no busca el desarrollo integral de todos los sujetos, sólo unos cuantos reciben éstos privilegios o aquéllos que destacan en una rama artística.

En los programas educativos se le da siempre importancia al desarrollo intelectual, restringiéndose a algunas disciplinas específicas. "Hay un desequilibrio en los programas educativos, pues se le da importancia al desarrollo intelectual y cognoscitivo y se ha dejado de lado su desarrollo emocional y afectivo. Existen buenas alternativas que puedan ayudar a encontrar un mejor equilibrio en los programas escolares, por ejemplo: las áreas de expresión, como la música, el teatro, la danza y la expresión corporal."⁹

9

SEFCHOVICH, Galia: "Hacia una pedagogía de la creatividad." Ed. Trillas. México. 1987 p.11

Se olvida el desarrollo emocional y afectivo, se pretende que la enseñanza sea global, que abarque todas las facetas del alumno, para que llegue a un mismo objetivo: desarrollar al máximo sus facultades. Pero al buscar una integración en el aprendizaje, no quiere decir relacionar Historia y Arte pictórico, sino una integración en donde coincidan las respuestas afectivas y las experiencias senso-perceptivas del niño, para que las materias no aparezcan apartadas de la realidad, sino que se compenetre con la actividad de que se está hablando y su experiencia.

FINALIDADES DE LA EDUCACION

ARTISTICA EN LA ENSEÑANZA BASICA

Es en la escuela donde se va a socializar el escolar, tratando de integrarlo y adaptarlo a su medio, para que acepte a los demás; se le apartará un tanto de su mundo mágico y fantástico de la edad preescolar, para pasar hacia una etapa formativa y de seriedad científica; en este lugar se pretende que el sujeto llegue a aprender por sí mismo y adquiera los valores del patrimonio cultural de su país.

La educación básica como ya se ha planteado anteriormente, pretende formar integralmente los aspectos: físico, afectivo, intelectual, social y cultural de todos los niños mexicanos, a través de 8 áreas de aprendizaje. Una de ellas la Educación Artística, busca una formación completa y equilibrada en los sujetos, al hacer una integración con todas.

Claro que esta disciplina no es la única que puede lograrlo independientemente, pero si explora el área afectiva, a través de actividades artísticas, ya que éstas — llevan implícito un proceso, que necesita, "...de la observación y del desarrollo de procesos lógicos de razonamiento, para que se manifieste la experiencia del niño en términos de lenguaje artístico, ... exige la agudización de percepciones y el uso de habilidades —

motoras. Por todo ésto desarrollan la sensibilidad y favorecen la asimilación de conocimientos de las ——— otras áreas...Asimismo permite descubrir y enriquecer distintos aspectos de la personalidad, pues brinda la oportunidad de externar sentimientos, aspiraciones e inquietudes en la escuela."¹⁰

Por esta razón el programa de Educación Artística, está diseñado para enriquecer los sentidos auditivo, visual y táctil de los educandos, para que perciban su cuerpo, mediante las cuatro expresiones: sonora, plástica, corporal y dramática, tratando de cubrir los siguientes objetivos:

- 1.- Desarrollar sus sentidos para percibir: formas, colores, ritmos, movimientos, espacios, tiempos, que se encuentran en la vida diaria, relacionándolos para expresarse.
- 2.- Expresar espontáneamente sus pensamientos y sentimientos, a través de los diversos lenguajes artísticos, utilizando técnicas específicas.
- 3.- Realizar trabajos artísticos en forma organizada, por medio del desarrollo de proyectos.
- 4.- Conocer diversas manifestaciones artísticas de nuestro país, para valorarlas, promoverlas y — preservarlas.
- 5.- Participar en eventos artísticos."¹¹

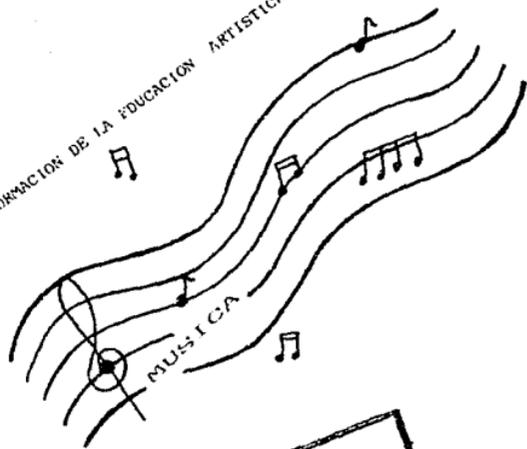
¹⁰ LIBRO PARA EL MAESTRO. SEP. México. 2o grado. 1981
p. 35-36

¹¹ IDEM. p. 37

Es así como al utilizar los cuatro medios de expresión se pretende, que el educando distinga y relacione, - lo que sus sentidos perciban y que forma parte de su ambiente diario, comprendiendo y manejando estos elementos, que le permitan manifestarse artísticamente. Aquí no se descuida el desarrollo de la sensibilidad perceptiva, sino que se ponen en juego todos los sentidos, para facilitar el aprendizaje.

Los medios de expresión de los cuales se vale para lograr su finalidad, se describen a continuación.

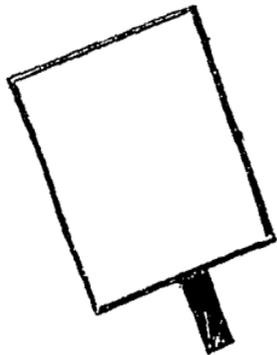
CONFORMACION DE LA EDUCACION ARTISTICA

TEATRO

DANZA

ARTES PLASTICAS

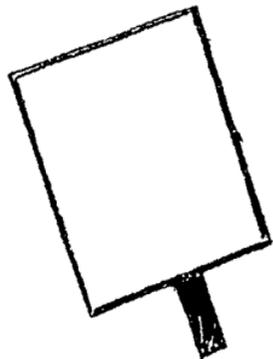
CONFORMACION DE LA EDUCACION ARTISTICA

TEATRO

DANZA

ARTES PLASTICAS

E X P R E S I O N E S

La expresión nace con el sujeto mismo, es una forma de manifestarse y comunicarse con sus semejantes.

Las expresiones que conforman la Educación Artística son:

- a) Corporal.
- b) Sonora.
- c) Plástica.
- d) Dramática.

EXPRESION CORPORAL

"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."¹²

En un sistema capitalista la educación tiene como objetivo: capacitar a los sujetos para incluirlos en el sistema productivo desarrollando sus capacidades parcialmente de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. Pero en este siglo se ha llegado a una nueva concepción del hombre, viéndose integralmente y reconociendo la unión entre cuerpo y mente. Se ha tratado de darle un nuevo lugar al cuerpo mediante técnicas que parten de la percepción temporal.

"Son intentos de desarrollo integral de los aspectos afectivos, motores, perceptuales y conceptuales del individuo. Intentos de recuperarlo de la alienación de enriquecerlo a partir de la toma de conciencia, de su historia particular, su forma de sentir, de expresarse, de relacionarse con los otros, de ser creativo."¹³

No se intenta dar prioridad al cuerpo, sino recuperarlo como instrumento de comunicación, como elemento de la palabra, reforzador de los mensajes verbales. Se trata de rescatar y revalorizar el lenguaje corporal, para romper con la bifurcación mente-cuerpo.

- - - - -

12

ARTE. EDUCACION Y SOCIEDAD. Op. cit. p. 167

13

IDEM. p.266

Se nace con un cuerpo receptor y emisor de sensaciones que permite un primer contacto con el mundo exterior. Con el cuerpo, lo mismo que con la voz, se va explorando paulatina y progresivamente. Se supone que el caudal de posibilidades corporales, como la palabra en el proceso de comunicación se va desarrollando hasta articular frases que tienen significados en sí misma. Con esta concepción se ve al hombre como una unidad, en donde el trabajo corporal se modifica y que en nuestro sistema se ha tendido a subestimar lo sensible y lo artístico de éste, favoreciendo las actividades intelectuales y el lenguaje verbal.

La aceptación del propio cuerpo, la fluidez de los movimientos, su inserción entre otros cuerpos, el goce de la naturaleza, la sensación de armonía corporal, son algunos de los logros de expresión corporal, cuyo objetivo fundamental tienen que ver con el desarrollo e incremento de la capacidad creativa.

Viene a ser así la expresión corporal...

"una disciplina que favorece la toma de conciencia de la unidad psicofísica del ser humano, la liberación de su creatividad, el enriquecimiento de sí y de su realidad social. Se basa en el desarrollo de los sentidos, de la percepción, de la motricidad y de la integración de los aspectos físicos, psíquicos y sociales de cada persona." ¹⁴

¹⁴ IDEM. p. 171

Es por eso que con la expresión corporal, se propone recuperar el cuerpo y todas sus posibilidades como acontecimiento cotidiano. Se trata de que el niño preserve su sensibilidad, desarrolle sus potencialidades, estimule su creatividad, respetando al máximo su estilo. Por consiguiente, el maestro no se ofrece como modelo a ser imitado, sino que se basa en todo tipo de estímulos: música, silencio, palabras, objetos, para el logro de su propuesta.

En la enseñanza de la expresión corporal se procura que el niño alcance un dominio físico, tal que le sea cada vez más fácil manifestarse corporalmente, pero sin que en ningún momento, el esfuerzo del progreso técnico impida el placer del aprendizaje y del movimiento en sí. Se busca brindar a cada niño la posibilidad de descargar sus energías a través del placer del juego corporal, ayudando a enriquecer este juego y a encontrar en él, unión orgánica de movimientos, de la música, de la palabra, del silencio.

La expresión corporal beneficia al niño, porque lo ayuda en la adquisición de habilidades psicomotrices indispensables, en su aprendizaje escolar, como es el caso de la lectura y escritura que vienen a ser símbolos orientados en el espacio debido a las relaciones especiales establecidas con el propio cuerpo.

Pero no por eso se va a limitar exclusivamente a una etapa en particular, sino que se va a adaptar a las necesidades de los sujetos a lo largo de todo el desarrollo humano, ya que pretende rescatar y desarrollar la capacidad humana de recibir impresiones del mundo interno y

externo para manifestarlas mediante el lenguaje corporal, a través de: un reconocimiento de sí mismo, la percepción del espacio parcial y total, ruptura de estereotipos y de desarrollo de movimientos propios, trayendo como consecuencia el desarrollo de la creatividad.

Esta actividad lleva a la persona a una toma de conciencia corporal: piel, masa muscular, huesos, en forma no inducida, permitiendo adquisición de destrezas, fluidez en el logro de los movimientos de locomoción, movilización funcional en el uso de las cualidades del movimiento, el manejo rítmico y melódico, el uso del espacio, de la concentración, autodisciplina, etc., ísto se logrará en base a la estimulación del eje fundamental de todo proceso de aprendizaje: la expresión creadora.

Existen diversas formas de expresión corporal: biomecánica, mímica, mimesis, pantomima, danza y ballet.

Biomecánica.— Son movimientos que se realizan mientras se recita algún parlamento, por ejemplo: esconder algo, tomar un objeto, mirarlo, desplazarse al oír ruido, etc.

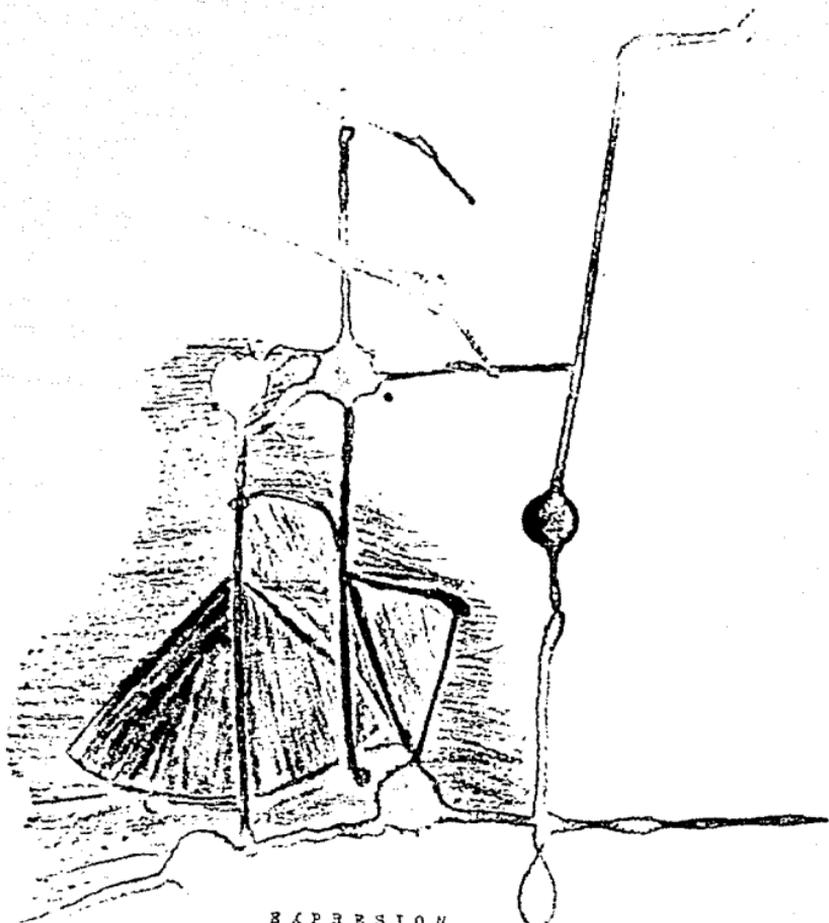
Mímica: Imitación del movimiento corporal, expresión del pensamiento y la emoción por medio del gesto y movimiento corporal.

Mimesis.— Dentro de la pantomima, la mimesis se entiende como la imitación de una persona en forma de burla, haciendo un remedo corporal. Los actos de mimesis son realizados por mimos callejeros que imitan a los transeúntes.

Pantomima.- Es la expresión física del actor, se realiza a base de movimientos corporales y gestos faciales; comprende movimientos de brazos, manos y dedos.

Danza.- Como expresión artística corporal, ha tratado de involucrar al ser humano integralmente en el movimiento, ya que es parte de la educación psicofísica y le proporciona beneficios sensoriales y psíquicos, a través de los elementos que maneja como son: tiempo, espacio y ritmo.

La necesidad del movimiento se produce desde el comienzo de la vida. Su práctica proporciona un placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio. Por su capacidad de comunicar estados anímicos, es una forma de lenguaje.

EXPRESION

CORPORAL

EXPRESION SONORA.

El canto de los pájaros, el salpicar de la lluvia y el silbido del viento entre los árboles, son algunos de los elementos que el hombre toma en cuenta para crear sus obras musicales.

La música es el lenguaje mediante el cual se transmite el pensamiento y sentimientos del hombre, a través de ella se conmueve o estimula a todo ser humano por muy pequeño o grande que sea, o simplemente ayuda a expresar sentimientos de alegría, gozo, tranquilidad, tristeza, seriedad, reposo.

A la educación musical se le ha llamado expresión-sonora, porque el término es más amplio y rompe con formalismos y estructuras rígidas ya elaboradas. En la escuela primaria tiene como objetivos:

"colocar al niño frente a la posibilidad de explorar y descubrir el mundo sonoro que lo rodea y sensibilizarlo, mediante una relación directa, con sus elementos y fundamentos básicos..., se desea que el niño se relacione con el lenguaje musical en una forma dinámica, que explore y descubra, aprenda, juegue y cree a través de la música, que la sienta como algo muy cercano a él, con elementos que conozca, maneje y ordene en forma tal que le sirvan para expresarse."¹⁵

Con la expresión sonora no se pretende crear diversión, entretenimiento o descanso, tampoco formar artistas o encauzarlos a alguna corriente determinada, o bien limitarlos a apreciar algunas obras. Busca ante todo que cada niño participe con todas sus posibilidades de expresión y creación, exteriorizando sus emociones, sentimientos e ideas y que sean atendidos tres aspectos básicos en el individuo; sensibilidad, creatividad y autonomía.

La música ayuda a la integración, cooperación y comunicación en el grupo, impulsando la atención, memoria, imaginación, capacidad discriminativa y expresión espontánea. Es netamente formativa, ya que a través de la realización de ejercicios sensoriomotrices, perceptuales y afectivos del niño, se pretende llegar a desarrollar la sensibilidad en éste, para sí y para los demás, propiciando una toma de conciencia como individuo y su relación con el ambiente...

"se desea que el niño comprenda que la música es parte activa de su ambiente y de su propia vida y que de las prácticas musicales, puede derivar experiencias satisfactorias en su expresión, relación y comunicación con el mundo que le rodea."¹⁶

La educación musical se apoya en el juego-trabajo en el juego- creación; el juego y sus reglas se emplean como elementos fundamentales en el proceso de adquisición de conocimientos y de creación que realiza el niño, sirve de complemento y apoyo en otras áreas de aprendizaje, beneficiando su formación general.

¹⁶
 IDEM. p.94

EXPRESSION DRAMATIC

El teatro es una manifestación artística del hombre que se ha dado desde tiempos muy remotos, como una forma de comunicación humana, donde se presenta a la realidad de diferentes maneras. El teatro conjunta en sí a todas las disciplinas artísticas: dibujo, pintura, escultura, arquitectura, danza, música y literatura, que el hombre ha utilizado para transmitir sus vivencias.

El teatro escolar es una actividad graduada y sistemática dirigida a los educandos, para sensibilizarlos y acercarlos a esta expresión del arte. Sus fines son básicamente educativos, en donde se trata de que el alumno se exprese y comunique a través de los elementos del teatro: texto, escenografía, utilería, acción, vestuario.

Las actividades del teatro en la escuela están encaminadas a educar la sensibilidad, a favorecer el desarrollo de la creatividad para coadyuvar a la formación armónica e integral de la personalidad del educando, también descubre aptitudes y desarrolla actitudes de seguridad y confianza en sí mismo, de responsabilidad, colaboración y tolerancia; relaciona armónicamente al alumno con su medio sociocultural, conduciéndolo a una transformación positiva al apropiarse de las vivencias teatrales, -ésto le permitirá a su vez el reconocimiento de las manifestaciones estéticas y el interés libre de ir al encuentro de sus propias soluciones, para que sea capaz de crear nuevas formas de expresión y comunicación mediante el lenguaje del arte.

En la educación preescolar la actividad teatral se

integra con el juego simbólico, en la dramatización espontánea y planificada.

En educación primaria se incluye el teatro dentro de la educación artística como recurso de expresión, comunicación y recreación, a través de la expresión oral y corporal, a la cual se le va a llamar expresión dramática en donde las representaciones del niño son espontáneas, alterando los momentos que observa y actúa, como una misma actividad, va a dar a conocer sus ideas y emociones a través de la dramatización, ya que trabaja con elementos de la vida cotidiana, con experiencias de otras personas y de autores para exteriorizar lo que piensa, siente o desea el niño y le da oportunidad de dar respuestas a problemas que se le presenten o que el mismo se plantee.

El juego dramático es un recurso didáctico que puede utilizar el maestro para desarrollar en los niños la capacidad de expresarse y comunicarse a través de acciones en un clima informal y placentero como es el juego, ya que éste es una fuente permanente de incentivación, creación, gratificación.

Como la expresión dramática es un medio didáctico que ayuda al proceso Enseñanza-aprendizaje, el maestro debe propiciar las experiencias de aprendizaje en sus educandos, existiendo una interrelación sistemática e intencional entre ambos, girando en torno a los contenidos de aprendizaje, transformando el contenido en imágenes vivas con movimiento para obtener experiencias del proceso de conocimiento.

EXPRESION PLASTICA

Antes que el ser humano tuviera un lenguaje oral y escrito, ya había utilizado signos gráficos, onomatopeyas, gritos y mímica para comunicarse, pero su testimonio objetivo y perdurable en su paso por el tiempo, han sido las artes plásticas, precursoras de las manifestaciones artísticas y culturales, en donde el hombre ha plasmado expresiones colectivas, cotidianas, religiosas, sociales y artísticas, siempre con un fin utilitario.

En los niños la representación gráfica responde a una necesidad psico-motora y de movimientos fisiológicos-corporales de brazos y manos, que al moverse de un lado a otro imprimen huellas y señales a su paso, en un principio serán grandes movimientos y poco a poco se van reduciendo a espacios más pequeños. "El niño goza con el movimiento de su mano y debido a este placer garabatea en su hoja aún sin control ocular y sólo variando la tensión de su mano".¹⁷ Desde ahí se inicia el proceso de creación con los primeros garabatos básicos.

La acción sensoriomotora está unida a la actividad intelectual y a las imágenes internas, éstas no son otra cosa que imitación del ambiente. Por eso se dice que la expresión plástica, al hacer uso de formas, líneas, colores y espacios mediante diversas técnicas y materiales, favorece en los niños una agudización visual y táctil,

¹⁷ SZPICHOVICH, Galia. "Hacia una pedagogía de la creatividad". Ed Trillas. p. 44

la capacidad psicomotriz y la posibilidad de abstracción - para la representación artística, donde los educandos se irán expresando creativamente, mediante la pintura, dibujo, modelado, grabado y elaboración de diversas estructuras.

Cada una de esas actividades anteriormente mencionadas, va a representar un proceso complejo de selección, interpretación y reforma de las experiencias del niño, para formar un todo con otro significado, dándonos más que un dibujo o modelado una parte de sí mismo, porque ahí -- proyecta como piensa, como siente y como ve.

Desde los primeros trazos que realizan los niños - hasta que se convierte en adolescente, la expresión creativa va cambiando, pasando por diferentes etapas de desarrollo que se producen en su pensamiento y lo plasman en su dibujo. Así tenemos:

"ETAPA DEL GARABATEO.- El niño dibuja trazos desordenados en un papel, sólo hasta los 4 años, que es cuando logra dibujar objetos reconocibles.

ETAPA PREESQUEMATICA.- El niño hace sus primeros intentos de representación, dura hasta los 7 años. Se dibuja al hombre sólo con cabeza y pies y objetos de su ambiente sin orden alguno.

EDAD DE LA PANDILLA.- Dura hasta los 12 años, -- simbolizan objetos, hay más conciencia de sí mismo.

ETAPA DEL RAZONAMIENTO.- Toma mayor conciencia - del ambiente que lo rodea, empieza a preocuparse por las proporciones y profundidad en los dibujos."¹⁸

La expresión plástica de esta manera comunica por medio de líneas, colores, pedazos de piedra, madera, etc., lo que se sabe y piensa acerca de las formas, del movimiento, fuerza, de personas, animales, objetos, fenómenos, etc. Para llevar a cabo su trabajo hace uso de diversas modalidades:

El dibujo: es una técnica que más fácilmente pueden abordar los educandos, desarrollando un sentido estético en los mismos, porque mediante éste van penetrando en el arte y además van adquiriendo destreza en el uso de lápices, mayor seguridad en los trazos, desarrollando su capacidad de observación.

La pintura: se refiere a las técnicas artísticas, en que se utilizan pinceles para realizar una obra, haciéndose una clasificación no rigurosa, de acuerdo a los materiales empleados:

Aguada

- 1.- Monocromática: sanguina y tinta china.
- 2.- Policromática: temple, acuarela y gouache.

Oleo

En la actualidad se ha implementado una nueva modalidad que es una técnica en donde no se usan pinceles, sino los dedos y manos del niño, llamándosele dactilo-pintura.

Surgen también nuevas creaciones artísticas en superficies, utilizando tijeras, pegamento, papeles, hilos y diversos materiales manipulables por los niños, ya no se usan sólo lápices, pinceles y pigmentos.

El modelado: es una técnica derivada de la escultura, con objetivos limitados y un desarrollo acorde al escolar, ya que la escultura no es una actividad común, por que cada obra requiere de esfuerzo y tiempo, que el programa de la escuela, muchas veces no lo puede abordar por completo. Por lo tanto el modelado es una opción que sirve de complemento a otras áreas, pues se ocupan materiales maleables.

Esta técnica va precedida del dibujo y la pintura, siendo conveniente que los niños trabajen con la arcilla, yeso, plastilina o cera a temprana edad, de esta manera sus manos y dedos van habilitándose en la práctica del trabajo, ya que se utiliza la presión de los dedos u otros utensilios, iniciando con formas sencillas como bolas, huevos, etc., para que después se familiaricen con figuras complejas.

Pero el trabajo del modelado no concluye con la figura, en ocasiones se requiere de añadir elementos decorativos, ya sea mediante incisiones, alimentando porciones de la figura o bien utilizando cualquier objeto duro, también se pueden adicionar tiras del mismo material, o utilizar la pintura y el pincel.

En síntesis la expresión plástica sirve a los educandos, para expresar sus ideas, sentimientos e ideales, por medio de imágenes que representan a seres y objetos en diferentes dimensiones. Los temas a realizar tanto en el modelado, como en la pintura y el dibujo van a ir de acuerdo a los deseos de cada niño.

LAS ESCONDILLAS

Arturo López Hernández

Rompecabezas con revista

40. " A "

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA NATURALEZA
CONCURRENTES EN LAS ARTES.

No se puede decir cuando se inició el arte, pero — mientras la humanidad exista nunca tendrá fin, porque és te no es invento de unos cuantos, sino una función natural de los seres humanos.

En sus inicios el hombre al satisfacer sus necesidades materiales, probablemente observó la naturaleza y encontró, que el trinar de las aves, el paso del viento, el trueno, etc. producían sonidos, o bien, el hombre de las cavernas dibujó quizá animales para aguzar la vista antes de la caza, al construir sus chozas, entabló contacto con la arquitectura, todo siempre en la búsqueda de satisfactores.

El hombre en sí es un ser creador que mediante la — imaginación se manifiesta a sí mismo en la proyección de imágenes. Es en la naturaleza donde descubre el arte, encontrándose 7 elementos estructurales de la naturaleza — concurrentes en el mismo:

Movimiento
Forma
Color
Sonido
Ritmo
Tiempo
Espacio

MOVIMIENTO

Es el cambio de posición de las formas en el espacio provocado por un impulso (energía).

SONIDO

Es la energía vibratoria producida por el movimiento percutivo de un cuerpo, por lo que se percibe auditivamente.

COLOR

Es la energía lumínica que se refracta y refleja, por lo que se percibe visualmente.

ESPACIO

Es el ambiente o medio físico que ocupan las formas y en el cual se relacionan y existen por lo que nos es posible percibirla.

FORMA

Es la configuración de la estructura de los seres y las cosas que existen en el espacio, por lo que las podemos percibir visual y táctilmente.

RITMO

Es la organización de formas, sonidos o colores con orden y proporción en tiempos y movimientos en el espacio.

TIEMPO

Es la duración del movimiento, cambios y transformaciones de los fenómenos de la naturaleza en el espacio.

E
L
E
M
E
N
T
O
S

E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
E
S
D
E
L
A
N
A
T
U
R
A
L
E
Z
A
C
O
N
C
U
R
R
E
N
T
E
S

E
N

E
L

ARTE 19

Toda acción o fenómeno se manifiesta en un espacio, tiempo, ritmo, movimiento, sonido, color y forma, relacionándose entre sí.

Espacio: es la extensión de todo el universo; la superficie, el lugar, la distancia, en el que se encuentran todos los seres orgánicos e inorgánicos.

Tiempo: es el transcurrir de un acontecimiento, todos los objetos y seres se encuentran sujetos a cambios a través del tiempo.

Movimiento: es todo cambio de lugar de cualquier cuerpo en un espacio y en un tiempo determinado, observándose en todo el universo.

Sonido: es el resultado del choque de dos cuerpos, que originan un determinado número de vibraciones, los cuales son transmitidos por un medio sólido, líquido o gaseoso, que son captados por el oído.

Forma: es el conjunto de líneas y superficies que determinan el contorno y volumen de los cuerpos; entre las cosas que existen, siempre hay algo que nos indica la diferencia entre una u otra cosa.

Color: el universo entero se encuentra plasmado de color, éste se da por la sensación que se produce en la vista de los rayos de luz reflejados por los cuerpos.

Ritmo: distribución periódica de las cosas; todo objeto o actividad que se realice tiene siempre un orden y éste se da en la naturaleza.

Si consideramos el medio natural y nos remontamos a la etapa primitiva de nuestro planeta, nos ubicamos en que antes sólo era una masa incandescente de Materia y — Energía en constante movimiento y relación. El aspecto de la tierra poco a poco en el espacio y tiempo fue cambiando, acomodándose los elementos más pesados primero, quedando los más ligeros encima, formándose la litosfera, hidrosfera y la atmósfera.

Los elementos o átomos que estaban en constante relación por las altas y bajas temperaturas, se fueron combinando, formando las primeras moléculas que fueron dando origen al micro y macro mundo.

Las formas se fueron dando de acuerdo a la combinación estructural y espacial de los diferentes átomos, para formar las estructuras inorgánicas y orgánicas, en un tiempo y espacio determinado.

Ahora bien, si a la materia en el espacio y en el tiempo se le confiere la estructuración de formas; a la energía se le confieren los fenómenos sonoro-lumínico (color), entre otros aspectos, así como a las formas las relaciones de tensión y flexión en el movimiento y a todos éstos una interrelación de orden y proporción del ritmo.

En todos estos elementos existen conexiones y proporciones que los hace armónicos y animados, por lo que vivimos, sentimos, percibimos y concebimos.

La representación de los elementos en las artes, — sólo pueden representarse en razón a las relaciones entre

ellos mismos, ya que siendo éstos básicos para la estructuración del medio del hombre los utilizamos, combinamos o interrelacionamos, para estructurar formas con color y o sonido que generen e impriman movimientos con ritmo, — que se realizan en un espacio dado, para simbolizar, significar en un tiempo determinado.

Son variadas las facetas del arte pero todos revelan impulsos y aspiraciones básicas del hombre. Básicamente se encuentran en las 4 áreas de expresión artística; — música, danza, artes plásticas y teatro, en las cuales se manifiestan los elementos estructurales concurrentes en el arte. Todos éstos se dan y se apoyan entre sí, encaminados hacia objetivos que plantea la expresión correspondiente.²

2

Ver cuadros.

ELEMENTOS DE LA NATURALEZA CONCURRENTES EN LAS
ARTES

MOVIMIENTO

RITMO

TIEMPO

ESPACIO

SONIDO

COLOR

FORMA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
DE LA NATURALEZA
CONCURRENTES EN

COLOR
Acentúa el carácter
de la danza con esce-
nografía y vestuario.

RITMO
Orden y proporción
de movimientos en -
el espacio y tiempo

E
X
P

TIEMPO
Es la duración
del movimiento -
corporal y de la
danza.

R
E
S
I
O

FORMA
Es el diseño cor-
poral y el diseño
en espacio (coreo-
grafía.).

N

C O R P O R A L

MOVIMIENTO
Es el desplazamiento
total o parcial del cuerpo,
los cambios de diseño o po-
siciones corporales.

SONIDO
Constituye el complemen-
to para crear el ambiente
adecuado a seguir por el
danzante.

ESPACIO
Se limita y se define
mediante los diseños del
cuerpo y los que se gene-
ran al desplazarse.

20

En la danza encontramos que:

Espacio: es el lugar que se tiene determinado para desarrollar una actividad. Puede ser:

- Parcial, es limitante e individual;
- Total, es delimitada y participan todos los integrantes del grupo, moviéndose hacia el lugar establecido.

Tiempo: es el lapso que tarda un movimiento determinado por una unidad de medida. Los movimientos pueden ser lentos y cortos.

Color: se incluye vestuario, iluminación, escenografía, maquillaje. Es lo que da ambientación y trata de dar vida, al unirse con el objetivo de la danza que es el comunicar. Las expresiones faciales y los movimientos corporales, también forman parte del color.

Sonido: es el resultado de las vibraciones regulares producidas por un cuerpo sonoro.

Forma: es el aspecto o apariencia en el momento que se ejecuta la danza o baile.

- Corporal.- La posición que adopta nuestro cuerpo (secuencias).
- Espacial.- La que va a realizar el cuerpo a lo largo de toda la ejecución.

Movimiento: son las acciones que adopta un cuerpo.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
DE LA NATURALEZA
CONCURRENTES EN

COLOR
Se representa simbólicamente es sinónimo de timbre.

FORMA
Es el ordenamiento rítmico y métrico de los sonidos, es la estructura de una obra.

ESPACIO
Es donde viajan las ondas sonoras. Las fracciones de tiempo que duran.

SONIDO
Es fundamental, se combina melódica y armónicamente, sus cualidades timbre, intensidad y altura.

MOVIMIENTO
Es la progresión de los sonidos y también designa las diferentes partes de una obra musical.

TIEMPO
Es la duración del sonido y su secuencia se manifiesta en el pulso.

RITMO
Es el orden y proporción de los sonidos consecuencia y alternancias en el tiempo.

E
X
P
R
E
S
I
O
N
S
O
N
O
R
A

La música es el arte de combinar sonidos y silencios que con ayuda del ritmo, meloía y armonía, expresan ideas musicales. Por lo que:

El sonido son todas las vibraciones regulares producidas por cuerpos sonoros, agradables al oído. Todos -- los instrumentos musicales producen sonido, la voz es una de ellos, ya que produce sonido aún sin cantar. Este se -- transmite por el estado sólido, líquido y gaseoso. '

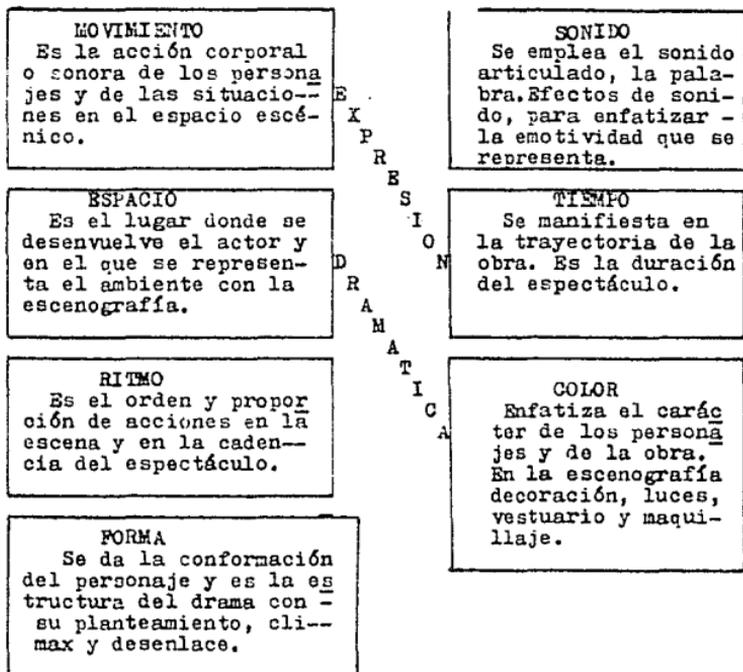
Lo contrario es el ruido, que son vibraciones irregulares producidas por cuerpos no sonoros, desagradables-- al oído. Se pueden utilizar para ambientar.

Las cualidades del sonido.-

INTENSIDAD O FUERZA: se debe a la amplitud de las ondas sonoras.

TIMBRE O COLOR: se debe a la forma de las vibraciones producidas. Nos permite diferenciar instrumentos y -- órganos sonoros.

ALTURA O ENTONACION.- Es el número de vibraciones que ejecuta un cuerpo sonoro en un segundo.

ELEMENTOS

ESTRUCTURALES

DE LA

NATURALEZA

CONCURRENTES

EN LA

EXPRESSION

DRAMATICA 22

FORMA
Es la representación de los objetos y seres, en dos o tres dimensiones y tomando en cuenta sus características.

ESPACIO
En él se representan o ubican las formas plásticas o volumétricas, relacionadas en los espacios abiertos y cerrados.

MOVIMIENTO
Se representa en la tensión y flexión de la forma, en las acciones detenidas - en el tiempo y en secuencias de movimiento.

COLOR
Es la combinación de propiedades y cualidades del color pigmento en posibilidades de aglutinación y de aplicación técnica en la pintura.

TIEMPO
Se manifiesta en forma representativa en obras sin movimiento y en obras móviles.

RITMO
Es el orden y proporción de los elementos plásticos: puntos, líneas, planos y volúmenes, armonizados con unidad y variedad.

SONIDO
Se representa metafóricamente, relacionando: matiz con timbre, saturación con altura, e intensidad con el valor.

E
X
P
R
E
S
I
O
N

P
L
A
S
T
I
C
A

ELEMENTOS

ESTRUCTURALES

DE LA

NATURALEZA

EN

LA

CONCURRENTES

EXPRESION PLASTICA²³

--- 23 ---

PROGRAMAS de Educ. Artística. Op.cit.

M E T O D O L O G I A

Metodología es la forma de coordinar las actividades que realizan alumnos y maestros, con el principal objetivo de que los primeros de acuerdo a las características de su desarrollo psicobiológico y socio-cultural, asuman un papel activo en la construcción gradual de los conocimientos, apropiándose del objeto de estudio, para actuar sobre éste en una constante interrelación y transformación mutua.

- La metodología general del área es la siguiente:
- ".Percepción y exploración de los materiales plásticos, sonoros corporales y teatrales de su región.
 - .Representación e interpretación, a través de las cuatro expresiones artísticas, de temas identificados como tradicionales y actuales.
 - .Aplicación de los materiales en la realización de composiciones plásticas, sonoras, corporales y teatrales, individuales o de grupo." ²⁴

Se pretende que haya una interrelación de los elementos artísticos, aprovechando las situaciones reales de la cultura y las manifestaciones artísticas de la localidad y la región, enfocadas siempre hacia la expresión de ideas y sentimientos para abrir dos caminos en los educandos:

24

LIBRO PARA EL MAESTRO. 4o. grado. SEP. México, 1982
p.203

Por un lado: un desarrollo de sus disposiciones hacia la expresión, por medio del manejo de instrumentos materiales y técnicas, característicos de las artes.

Por el otro: estimular y encauzar la sensibilidad en la ejecución y contemplación de objetos estéticos y de la naturaleza.

Para lograr ésto se va a partir de tres ejes, fundamento base de el trabajo de la Educ. Artística: Sensibilidad, Creatividad y Juicio Crítico.

SENSIBILIDAD.- Es una ampliación de la capacidad receptiva y perceptiva del individuo, para poder apreciar completamente lo que percibimos. Esto implica agudizar la percepción, que aunque a veces se conciba como un fenómeno unitario, no lo es, puesto que engloba contenidos de la realidad y permite al sujeto reelaborar en su cerebro imágenes diferentes que conforman un todo.

Para el adulto en ocasiones resulta un tanto difícil delimitar sus percepciones, para el niño más todavía, por eso se pretende agudizarlas, para que se conozca más a sí mismo y al medio en que vive, experimentando con sus impresiones físicas y afectivas conscientemente. Por lo que este eje integrador tiene como acciones:

Observar.

Captar por medio de los sentidos los objetos, seres y fenómenos y sus cualidades como: color, sonido, movimiento, forma, etc.

Percpción auditiva de las cualidades del sonido: timbre, intensidad, altura.

Percepción auditiva de los elementos rítmicos: pulso, acento, velocidad y duración.

Explorar

Manejar, combinar, buscar variantes de las cualidades de los objetos, de los seres o fenómenos y establecer campos de relación con estos elementos de su entorno, en función de sus vivencias.

Reconocimiento, discriminación, clasificación y ordenamiento de sonidos de su medio atendiendo a sus cualidades físicas y su asociación a estados anímicos.

CREATIVIDAD.- Se le considera innata y presente en toda actividad del hombre, de este modo viene a ser la capacidad de todo ser humano, que permite dar respuesta a necesidades o problemas, dando soluciones originales y valiosas.

En el educando se puede aprovechar su curiosidad e imaginación, para que proponga alternativas de solución a necesidades que se le presenten, ya sea de índole personal o grupal. La creatividad implicaría:

Interpretar, relacionar y organizar las cualidades de los elementos a partir de sus experiencias, exteriorizando estos elementos, organizados de acuerdo a sus posibilidades individuales de expresión. Representación gráfica y ejecución por medio de sonidos o movimientos, de los elementos rítmicos y cualidades del sonido.

Aplicar.

Emplear los conocimientos adquiridos en la realización de composiciones individuales o de grupo.

Síntesis de los elementos musicales: ritmo, melodía y armonía a través de la práctica del canto.

Improvisación rítmica y melódica, utilizando los elementos conocidos; sonidos, silencios y sus relaciones.

Utilización de su cuerpo y de objetos sonoros.

JUICIO CRITICO.— Consiste en la valoración y opinión a través del análisis, comparación y autoevaluación de las manifestaciones que el niño plasme en su trabajo, el de sus compañeros, la sociedad y la naturaleza. A medida que exista una autoevaluación y el educando emita un juicio, éste se va enriqueciendo y creciendo.

Concluir.

Estimar un juicio de valor hacia los trabajos propios y ajenos en función de sí mismo y del contexto donde se presentan.

Emisión de juicio crítico y autocrítico sobre los productos elaborados.

Emisión de juicios de valor sobre sus trabajos, — que son resultados del conocimiento de las manifestaciones artísticas de su región.

Estas líneas estructurales son fundamento importante en la Educación Artística, por lo que en base a ellas se pretende desarrollar y estimular las experiencias personales de cada alumno, no importando el producto final, sino el proceso creador, no limitándolo a una expresión individual, sino a establecer una comunicación escolar y comunitaria.

EL MAESTRO VERDADERO
TENDRA SIEMPRE ALGO DE ARTISTA;
NO PODEMOS ACEPTAR ESA ESPECIE DE
"CAPATAZ DE HACIENDA"
EN QUE ALGUNOS QUIEREN CONVERTIR AL
CONDUCTOR DE LOS ESPIRITUS. ++

Gabriela Mistral

++

SELECCIONES del Reader's Digest. Revista. México.
1986.

EL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL MAESTRO EN LA EDUCACION ARTISTICA

En el sistema de enseñanza actual de nuestra escuela, el profesor prepara y organiza las clases, conduce a los alumnos hacia los objetivos propuestos, para que éstos los digieran, reprimiendo en cierto modo sus inquietudes e intereses, no se pretende que sea él mismo, sino que muchas veces sólo imite el modelo establecido.

La educación de esta manera se reduce a transmitir conocimientos concretos y separa a la escuela de la vida, porque se organiza al margen de la realidad: leyes escolares impositivas, métodos coercitivos, exámenes que anulan la individualidad, programas rígidos, sobrecargados que no tienen sentido y utilidad en los educandos.

Ahora bien, si se desea que el aprendizaje y la vida se interrelacionen formando una unidad, es indispensable que las lecciones partan de la curiosidad y experiencias personales de los escolares, que despierten su espíritu de investigación, ya que es tan necesario vincular la enseñanza al pensamiento e intereses de los estudiantes.

Pero existen diversas situaciones a las que se enfrenta el docente y por las cuales no lleva a cabo su labor lo mejor posible como: programas, métodos, reglamentos y calificaciones, con los que tienen que cumplir y muchas veces coartan su trabajo.

Es por eso que Jean Piaget señala, que el desarrollo mental se basa en un proceso permanente de interacción

narse con el ambiente que lo rodea, para alcanzar un equilibrio entre sujeto y entorno. Así el desarrollo mental - va a requerir necesariamente de la cantidad y calidad de los esquemas de asimilación que se tienen, no van a ser - conocimientos, sino capacidades operativas fecundas que - están determinadas por el ser humano en cualquier situación que se presente.

Ya no se requiere de una educación bancaria, donde sólo se transmitieran y adquirieran conocimientos, donde se desvincule la escuela de la realidad, sino que confluyan ambas, porque es esencial para la educación la aportación que nos brindan los elementos del entorno social.

Es lo que precisamente se desea alcanzar en la educación por el arte, que el niño construya y aplique, para que aprenda haciendo y descubriendo con sus experiencias, que se despierte su curiosidad por el investigar y conocer y el educador sea un guía que sólo organice las condiciones necesarias.

Por lo tanto con la Educación Artística se va a - apoyar al educando, para que desarrolle su expresión, a - través de cualquier medio, pero se requiere primordialmente de un clima propicio, que invite al alumno a inventar y explorar, en donde su pensamiento vuele libremente; un ambiente adecuado, para que los niños se sientan relajados, comprendidos, libres de tensiones e inhibiciones que coarten su expresión y sí que favorezcan su libertad para actuar, su sentido de cooperación y aceptación.

Esta atmósfera quizá un tanto ideal, requiere de - la participación indispensable y fundamental del docente,

"porque el arte si es encaminado adecuadamente, anima a que el ser humano se aprecie a sí mismo y renueve - la curiosidad y originalidad en todos los aspectos de la vida." ²⁵

De esta manera al equilibrar la esfera afectiva -- con la cognoscitiva y psicomotriz, dándole el mismo valor tanto a la primera como a las otras, se estaría formando un individuo sensible, crítico y creativo, que en ocasiones se pierde por influencias externas, como los medios - de comunicación, que lo enajenan y lo vuelven mecánico.

Si se desea aspirar a un cambio en la enseñanza, - ésto no se va a lograr de la noche a la mañana en un clima autoritario, con una imposición de conocimientos y un aprendizaje memorístico. Nuestra escuela necesita una modificación, ¿y por dónde empezar?, sino por el maestro -- que es él quién va a crear un clima de libertad, donde -- los niños despierten su espíritu de reflexión e investiga ción, ya que no importa tanto, si el método que utiliza - el docente es bueno o malo, sino la labor que desempeña - para convertirlo en productivo.

De este modo se requiere de un maestro guía, no - instructor de conocimientos acabados, que motive la expresión y el aprecio y confianza en sí mismo, propiciando -- una atmósfera de libertad. Sirviéndole sólo de recursos - útiles: la planificación del currículum, el dominar la materia, el uso de materiales didácticos, entre otros, pero si es importante que facilite el aprendizaje y el sujeto-

²⁵PIAGET, Jean. Adonde va la educación. Ed. Teide, - España. 4a ed. 1974. cap.4 p.41

aprenda por sí mismo en base a sus necesidades, reconociendo que todo conocimiento es relativo y que el aprender es un continuo buscar y explorar.

Complementario a lo anterior, es conveniente hablar de las calificaciones en las creaciones artísticas, porque si se pretende crear un ambiente nuevo, la imposición de calificaciones, inhibe a los educandos, distraendo su atención hacia la labor final realizada y no hacia un explayamiento de sus experiencias.

Valorar un trabajo artístico, implica una crítica que en ocasiones es nociva para la mayoría de los individuos, ya que no se considera la experiencia que vive en ese momento el sujeto al realizar su labor, sino el resultado de ésta.

En nuestro actual sistema, evaluar es para el educador, una comparación entre el trabajo infantil de los niños, con el patrón que el mismo considera aceptable. En tonces el estudiante, ya no va a plasmar en su creación sus experiencias, sino tratará de complacer lo que el maestro pide, para asignarle una calificación y puede resultar frustrante, porque no puede dominar su actividad creativa, como lo hace en la lectura, mecanizaciones, etc.

En ocasiones los niños dicen: no puedo dibujar, no sé bailar, no sé cantar, porque han perdido la confianza en sí mismos para expresarse, quizás se deba a una opinión errónea sobre su trabajo creador. Es por eso que la expresión infantil no debe medirse por los gustos del adulto, ni por modelos de belleza ya establecidos.

Para evaluar una actividad artística, se requiere por parte del profesor conocer muy bien a cada alumno y estar en el momento de la realización, para valorar su trabajo con los anteriores que haya hecho, así ver hasta que punto disfruta de su labor, si se ha ampliado su relación con las figuras, formas, material, etc., si está avanzando o retrocediendo en las actitudes que muestra frente al trabajo que se le presenta.

Pero estos juicios no pueden expresarse numéricamente, por lo que necesitará de escalas que en un momento dado le sirvan, no para asignarle una calificación, sino para observar como el niño ha ido manifestando cambios a lo largo de las respuestas que dá en las diversas expresiones. Porque la sensibilidad artística no se aprende, se desarrolla y expresa; lo que se evaluaría en un determinado momento en el arte son los medios, los elementos de los que se valen las diferentes disciplinas, para llevar a buen término su trabajo.

Para que el educador facilite el aprendizaje, debe establecer una relación personal entre él y los alumnos. Los siguientes criterios que se pretende cumpla un maestro guía de actividades artísticas, han sido recopiladas de varios autores y los cuales buscan un cambio en la educación.

1o) Identificarse con los estudiantes en sus intentos, para motivarlos y permitir libertad de expresión.

2o) Mostrar cordialidad y una actitud afectuosa a los alumnos, para lograr mayor productividad en su trabajo.

3o) Conocer las etapas evolutivas del arte infantil y tomar en cuenta las diferencias individuales.

4o) Motivar al estudiante a desarrollar y valorar su trabajo.

5o) Mostrar respeto hacia cualquier actividad que los alumnos realicen, destruyendo o reprimiendo sus actitudes adultas.

6o) El interés principal del maestro debe ser el desarrollo de todas las potencialidades de los educandos.

Todo ésto puede lograrse sí como lo señala Carl.R. Rogers:²⁶

a) El maestro es auténtico y establece una relación personal con los estudiantes, mostrándose ante ellos como una persona con emociones y frustraciones, que está dispuesto a entablar una comunicación.

b) Por consiguiente brindarle al alumno confianza, sintiéndose apreciado y aceptado, para que tenga facilidad de interrelacionarse con sus compañeros, al sentir — que se le toma en cuenta.

c) El educador también tiene que respetar las manifestaciones y trabajos de los educandos, sin críticas nefastas.

Ante todo para tomar estas actitudes, es indispensable, creer en las potencialidades que tiene todo ser humano. Desafortunadamente en la educación se ha olvidado al hombre, como un ser con sentimientos, sensaciones y percepciones, sólo se ve al sujeto que va a recibir la instrucción y debe aprenderla.

²⁶ROGERS, Carl.R. Libertad y creatividad en la educación. Ed.Paidós.México. 1983 p. 256

¿ SABES QUE SIGNIFICA SER NIÑO ?

SIGNIFICA CREER EN EL AMOR,
EN LA HERMOSURA,
EN LAS CREENCIAS.
SIGNIFICA SER TAN PEQUEÑO
QUE LOS DUENDES PUEDEN ACERCARSE
A CUCHICHEAR A TU OIDO;
SIGNIFICA TRANSPORTAR
LAS CALABAZAS EN CARRUAJES,
LOS RATONES EN CORCELES,
LO RUIN EN SUBLIME,
LA NADA EN TODO,
PUES CADA UNO LEVA EN EL ALMA...
ALGO DE NIÑO.

Francis Thompson.

III

EL ARTE EN EL NIÑO

"El lenguaje de los adultos es el verbal y el escrito. El de los niños se basa en las sensaciones, las acciones, los juegos. A lo largo del desarrollo del niño, es necesario basar la enseñanza en la observación y la experimentación; que el niño realice todas las experiencias que estén a su alcance y lo demás -- que lo halle por inducción."²

La niñez es reconocida por la gran mayoría de las teorías de la personalidad como la etapa formativa de el ser humano, porque durante ésta, se realiza un desarrollo de las capacidades biológicas, psicológicas y sociales, para conformar la personalidad del sujeto.

En el desarrollo infantil están ligados los cambios biológicos: crecimiento y maduración y las transformaciones psicológicas y sociales, como es el aprendizaje, pensamiento, imaginación, etc., que le ayudan al niño a conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea.

-----¹-----

SELECCIONES del Reader's Digest. Revista. México, 1986.

²

LOWENFELD, Viktor. Op.cit. p.44

Este proceso se ha dividido en tres aspectos, para estudiarlo:

1.- El desarrollo cognoscitivo; resultado de la organización, asimilación y modificación de las experiencias infantiles.

2.- El desarrollo psicomotriz; son los movimientos corporales que permiten la estimulación del sistema nervioso y representan una necesidad en el niño, ya que debe satisfacer el desarrollo de:

- a) La coordinación motora gruesa y fina.
- b) El esquema corporal; conocimiento del cuerpo y control de los órganos que lo componen y las funciones que desempeñan.
- c) El predominio lateral; lateralidad, utilización del lado derecho o izquierdo de su cuerpo.
- d) El control quinestésico; dominio de movimientos, así como la aplicación de peso y fuerza.
- e) Las nociones espaciales, temporales y rítmicas, organización del espacio, tiempo y ritmo.
- f) Equilibrio; desarrollo del equilibrio postural.

Estos temas y las actividades psicomotrices que los forman se relacionan con el proceso de maduración neuromuscular y con el desarrollo cognoscitivo, ya que no es posible separar unas de otras, porque están íntimamente ligadas, a medida que se alcanza la maduración, se van independizando estos procesos, pero nunca se separan por completo.

3.- El desarrollo afectivo-social; no se puede separar el crecimiento personal del individuo del contexto familiar y su medio social, ya que éste es determinante -

en la formación de su personalidad, por lo que se debe tomar en cuenta este aspecto, como la respuesta que se da a través de sus emociones de alegría, felicidad, tristeza, desconsuelo, ira y enojo, porque son sus vivencias afectivas, acordes a sus necesidades de satisfacción e insatisfacción. Teniendo por tanto el mismo peso y valor que el aspecto intelectual y psicomotriz.

Aunque se presentan éstos separados, no quiere decir que así actúen, sino que en el desarrollo del ser humano forman y actúan como un proceso indisoluble, en donde algunas ocasiones se estimula más uno que el otro y -- viene ahí un desfase, porque deben de marchar a la par, -- para que haya un equilibrio y un mejor aprovechamiento en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Es en la escuela primaria donde se deben tomar en cuenta las características psicológicas, las condiciones biológicas y socio-económicas del individuo, necesarias -- en el desarrollo óptimo de este proceso.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACION ARTISTICA EN EL

N I O

En este apartado se muestra una recopilación de experiencias, por parte de algunos autores que coinciden en que el arte en la enseñanza básica es un apoyo y complemento de las áreas científicas y brinda elementos suficientes para el desarrollo del sujeto.

A) Se empezará con Dora M. Acerete quien organizó - un gabinete experimental de arte infantil en Argentina, - cuyo objetivo principal fue: la libre expresión plástica de los niños a través de el uso de materiales y técnicas diversas, porque veía que en éstos existía un problema común, la falta de expresión y creación personal.

A medida que fue avanzando en su trabajo, comprobó, que la actividad artística era una descarga de tensiones, que ayudó a resolver problemas de conducta, por lo que propone el arte en la educación y en la terapia.

Nos enfocaremos más a la cuestión educativa, en donde ella toma como sinónimo de educación artística a la educación plástica, comprendiendo: pintura, modelado, construcciones, pegado, recortado, trozado, plegado, etc., - que junto con los medios de expresión oral, musical, corporal, desarrollarán los campos sensoriales y emocionales, así como proporcionarán al niño medios para comunicarse y expresarse, aclarando que desde la primera infancia se le deben dar estos elementos.

Basándose en este fundamento, Acere te plantea los - objetivos a los que aspiraría un programa, donde se resca te la sensibilidad y creatividad de una enseñanza exclusi vamente verbal.

"1.- Desarrollar los sentidos y la sensibilidad para- recibir y captar toda clase de manifestaciones o fenó menos que rodean al hombre, a fin de enriquecerlo de- senvolviendo su percepción.

2.- Desarrollar la capacidad de expresión y comunica ción en los diversos terrenos para encontrar en ellos el medio individual de comunicación más apropiado: el código personal.

3.- Desarrollar la creatividad de modo que el indivi duo profundice en la habilidad de inventar soluciones para situaciones problemáticas, logrando originales - combinaciones de elementos como soluciones a nuevos - problemas."3

Pero la autora afirma que en las escuelas se olvi- da la formación de la sensibilidad, ya que sólo se tiende a desarrollar un pensamiento abstracto; entonces aboga -- por una educación por el arte, donde el niño construya y- aplique, para que aprenda haciendo y descubriendo con sus experiencias y el educador sólo motive y organice las con diciones necesarias para una libertad de expresión.

³ ACERETE, Dora M. "Objetivos y didáctica de la edu cación plástica. Buenos Aires. 1974 p.12-13--

B) Ahora se mostrarán las investigaciones de Viktor Lowenfeld, cuyas experiencias son resultado de 25 años de trabajo.

El le da gran importancia a los sentidos, mencionando que a través de éstos el ser humano se relaciona con su ambiente y que sólo con la educación artística se les valoriza, por eso dice: "Cuanto mayores sean las oportunidades de agudizar los sentidos, mayor será la oportunidad de aprender."⁴

Porque aprender no sólo incluye la capacidad intelectual de repetir aquello que se nos ha transmitido y en la escuela se le fomenta mucho. El aprender es un proceso complejo que va implícito de factores sociales, perceptivos, físicos, emocionales y psicológicos, que estimulan el potencial creativo de los sujetos.

Así una actividad artística pretende que haya una interacción entre esos factores y los conocimientos, en la búsqueda y descubrimiento de respuestas que lo lleven a vivenciar su aprendizaje y no se quede en una mera asimilación de conocimientos.

En ocasiones se desvincula al niño de su ambiente y su proceso de desarrollo mental se reduce a una abstracción, poniendo como ejemplo: que si el alumno forma la palabra conejo y la lee, esto no indica que conozca un conejo, porque el desarrollo mental requiere de una interacción entre el niño, el medio y las actividades artísticas, así mediante sus experiencias establece esta relación.

4
LOWENFELD, Viktor. Op.cit. p.14

Pero en el sistema educativo actual... "La capacidad de preguntar, de hallar respuestas, de descubrir forma y orden, de volver a pensar, reestructurar y encontrar nuevas relaciones, son cualidades que no se enseñan, parece que no se toman en cuenta en nuestro sistema educacional." ⁵

Por lo tanto Lowenfeld, considera que el dibujo, la pintura o construcción, reúnen los elementos necesarios, para que un educando parta de su experiencia y conforme un todo con un nuevo significado, no sólo será un dibujo o escultura, sino que va a mostrar parte de su individualidad; como siente, como ve y como piensa, ya que su proceso de asimilación y proyección hace que interactúe con el ambiente y que plasme en sus creaciones, lo que está viendo y como lo está asimilando.

También considera que realizar actividades plásticas, liberan al alumno de inhibiciones, porque así va a expresar sus ideas y sentimientos, además de que representa una autoidentificación con la experiencia y con el material artístico.

⁵ IDEM. p. 17

C) Por su parte Galia Sefchovich plantea, hay que rescatar la expresión y la creatividad, para que esto implique un cambio educativo, porque "La vida moderna, tan rápida y mecanizada ha disminuido estas capacidades."⁶

La expresión la considera un don, porque nace con la vida y es una manifestación interna del ser, además es un arte que permite al sujeto manifestarse, mediante cualquier forma de ésta; oral, escrita, plástica, corporal, - como consecuencia afirma la autora al utilizar "una o varias de las formas de expresión a nuestro alcance, seremos más abiertos, más comunicativos y más creativos."⁷

Pero los programas educativos se ocupan más de el desarrollo intelectual y cognoscitivo, olvidándose de estimular la creatividad a través de el desarrollo emocional y afectivo. Por consiguiente para rescatar el potencial creativo, innato en todos los sujetos, plantea como alternativa, incluir las áreas de expresión en los planes de estudio, así habría un equilibrio en los mismos, para lograr un aprendizaje significativo.

Para fundamentar lo anterior Sefchovich, se basa en estudios recientes sobre los dos hemisferios cerebrales, en donde se obtuvo el resultado de que cada uno, procesa la información que le llega del cerebro de manera distinta. En donde la educación se está reduciendo a desarrollar más el hemisferio cerebral izquierdo, encargado -

6

SEFCHOVICH, Galia. Op.cit. p.13

7

IDEM. p.16

de las formas lógicas, analítica y concreta, esto no quiere decir que no se use el hemisferio derecho, pero sí que se deje de lado y no se le dé la debida importancia.

Por esta razón, para que haya un apoyo de el cerebro completo y un equilibrio en el aprendizaje, propone - incluir en los programas escolares, un taller de plástica, que parta de la idea de que al empezar a trabajar con las manos, es propicio el desarrollo del cerebro, porque se - parte y termina en él, así se facilita el aprendizaje de otras materias, para que sean entendidas lógicamente y no memorísticas.

D) Las autoras Carmen y María Aymerich, proponen - un programa de actividades artísticas, cuyo objetivo principal sea facilitar la necesidad que sienten los niños de expresarse a través de todos los recursos posibles, ya - que "La expresión constituye el mejor camino para iniciar un proceso de enriquecimiento que ayude a la forma- - ción de su ser propia y personal. Un medio eficaz de - ayudar al niño a crecer y desarrollarse en todas sus - dimensiones integralmente."⁸

El programa de actividades artísticas incluiría: - danza, música, construcción o cualquier forma de expre- - sión oral, para facilitar la comunicación e intercambio - de ideas, la sociabilidad y libertad en los trabajos de - equipo y la adquisición de un sentido comunitario, de - aceptación y de libertad de acción.

-- -- 8 -- --

AYMERICH, Carmen y María. "Expresión y arte en la escuela." México, 1971 Vol. I p.29

Las autoras Aymerich plantean como necesario un programa de preparación, donde el alumno conozca y domine su cuerpo, conociendo así las posibilidades que tiene y trabaje con mayor facilidad en las actividades artísticas, así como en las disciplinas escolares, todo ésto como elemento indispensable para su desarrollo integral. "Queremos que nuestros niños sean capaces de sentir, de imaginar, de crear. Y que paralelamente al desarrollo de su inteligencia, crezcan y desarrollen su sensibilidad e imaginación."⁹

Elas resaltan también como importante la relajación y el lenguaje, la primera porque estimula la imaginación, para un mejor autodomnio de sus potencialidades y el segundo va a ser un reflejo de la personalidad humana, al manifestar sentimientos, sensaciones y pensamientos, - el lenguaje va a ser la base de la comunicación, que para lograr un buen desarrollo necesita, no sólo de técnicas de expresión aisladas, sino combinadas con las actividades escolares, sin dejar de tomar en cuenta las diferencias individuales del sujeto.

E) Michel Hoyland, en su libro Desarrollo del sentido artístico del niño, opina el arte es una herramienta útil en la educación de los sujetos, para luchar contra el conformismo y la especialización, abogando por una enseñanza integrada, en la cual se relacionen las actividades artísticas con las disciplinas escolares, facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje, para una formación integral en los seres humanos.

9
IDEM. p.23

Para el autor las actividades artísticas fomentan la exploración creativa: explorar, producir, comprender, - además de que están relacionadas con el inconsciente, por que afirma, al realizar arte se hace una prolongación del sueño a la conciencia, siendo una forma de soñar vigilante y dar respuestas a problemas, o bien, representar en la obra artística una forma de ensueño, al soñar despierto y después plasmar esas fantasías.

Afirma el autor que desgraciadamente los niños están tan limitados para crear, que aunque se les motive -- con una narración o descripción, no siguen sus ensueños. -- Entonces el papel de las actividades artísticas, consiste en que el alumno se sienta satisfecho al dejarse llevar -- por sus intereses, necesidades e impulsos, y así mismo explora, descubre, construya, imagine, necesitando de sus -- sentimientos, su mente y sus manos.

Después de una síntesis sobre los diversos postulados que hacen los autores a la Educ. Artística se puede -- decir que ésta, es utilizada como un medio para facilitar una enseñanza, que no busca la formación de artistas.

"Simplemente ella significa que por medio de la pintura y arcilla están expresando las cualidades mentales necesarias para que algún día puedan convertirse en -- seres creativos, como médicos, científicos, estadistas, como esposos y esposas, padres y amigos."¹⁰

En general Dora M. Acerete y Viktor Lowenfeld, coinciden en diversos puntos;

1.- Hay que educar los sentidos y sensibilizar al educando "... es necesario buscar experiencias que involucren los sentidos, redescubriendo las percepciones y sensaciones que han permanecido olvidadas en nosotros."¹¹

2.- No importa el producto final de las creaciones artísticas, sino el proceso que realiza el alumno para — llegar a ellas.

3.- Para Dora M. Acerete la educación plástica; dibujo, pintura y construcción, al igual que Lowenfeld la — conceptualizan como Educ. Artística. Las autoras Aymerich manejan el término actividades de expresión.

4.- Estas actividades van a desarrollar la creatividad, favorecen el aprendizaje y a la vez van a tener — una función terapéutica, porque liberan al individuo de — tensiones e inhibiciones. "En estudios realizados en dibujos de niños, los especialistas han llegado a la conclusión de que una educación que se proponga el cultivo y el desarrollo de los valores estéticos y artísticos, no sólo posibilita el nacimiento de capacidades creativas, sino que además libera a los alumnos de — los traumas inconscientes que dificultan su correcta relación con el medio y con sus semejantes, es decir, le ofrece al niño, formas distintas de expresarse y — comunicarse mejor."¹²

11

LOWENFELD, Viktor. Op.cit. p.26

12

SEFCHOVICH, Galia. Op.cit. p.14

5.- Lowenfeld no está de acuerdo en correlacionar la educación artística con las áreas científicas, porque señala que a veces para el niño éstas resultan aburridas y al relacionarlas van a llegar a odiar el arte.

Acerete menciona en que dos veces por semana se dediquen a sesiones de educación plástica y se supriman o intercambien el tiempo destinado a las actividades manuales, ya que en éstas se pierde la creatividad, pues sólo se copia. Por lo que tampoco está de acuerdo en relacionar la plástica con otras áreas.

6.- La mayoría de autores dicen que en el dibujo el niño plasma lo que conoce de sí mismo y su mundo, pues la actividad artística representa algo de fantasía relacionado con su medio.

Además tratan de rescatarla, porque se ha dejado de lado y representa una clase o asignatura desligada de las otras áreas del programa escolar. Dándole énfasis a los sentidos y sensibilidad, para que favorezca el aprendizaje de los educandos, al manejar materiales y desarrolle las nociones de color, tamaño, forma, dimensiones, movimiento, así el trabajo del maestro no será algo vacío, ya que tiene elementos para la más fácil comprensión de las ideas.

En general la educación artística es una actividad concreta, encaminada siempre hacia el desarrollo del potencial creativo en los sujetos y hacia un aprendizaje significativo.

LO QUE REPRESENTA EL ARTE PARA EL NIÑO.

La educación artística pugna por la práctica y el aumento, "...de los valores estéticos y artísticos, no só lo posibilita el nacimiento de capacidades creativas, sino que además libera a los alumnos de los traumas - inconscientes que dificultan su correcta relación con el medio ambiente y con sus semejantes."¹³

Dicho de otro modo, es la manera en la que el niño encuentra variedad de formas de expresión y comunicación, en ella nos manifestamos como seres creativos sin los temores impuestos por la sociedad, tratando de rescatar el sentir, lo que se vive para plasmarlo.

El niño no es un productor de arte es un creador - en potencia y la educación artística representa un medio para el desarrollo de su sensibilidad, donde se rescata - el área afectiva como parte esencial del ser humano.

Hasta ahora se ha tratado de rescatar con la educación por el arte un respeto al desarrollo individual. Buscando la forma de motivar al niño tanto en el lenguaje - oral, escrito, gráfico, como corporal, para que llegue a una expresión de arte creativo, reflejando las motivaciones afectivo-emocionales.

13

SERFCHOVICH, Galia. Op.cit.p.16

La afectividad en el niño es una base indispensable para el desarrollo de su personalidad, en sus rasgos físicos, sociales y psicológicos. Se debe cuidar que la expresión de los primeros sentimientos no se bloquen, puesto que ésto va a definir la expresión de la vida futura.

En los primeros 5 años de vida la evolución de la personalidad es perceptiva, siendo paralela al desarrollo intelectual, que va de lo subjetivo a lo objetivo. En la pubertad se alcanza la maduración, pero no acaba ahí el proceso de percepción e interiorización para la expresión, por lo tanto se debe graduar ésta misma posteriormente en las diversas etapas del desarrollo.

Lo importante del proceso creativo del niño es todo el proceso de su obra y el respeto que merece en sus creaciones, la interferencia del adulto en sus manifestaciones creativas producen el debilitamiento de la seguridad en sí mismo, por lo que se puede ocasionar que el niño se retraiga, copie o trace rasgos mecánicamente o pida ayuda.

El niño se manifiesta de manera espontánea, por una necesidad de experimentar y descubrir, motivado por su ambiente social, es lo que lo empuja a plasmar sus experiencias en expresiones artísticas. Cuando el niño vive su proceso de creatividad y lo hace suyo, se identifica consigo mismo y le da a su trabajo un valor significativo.

En la actividad artística el niño se descubre a sí mismo. "Para él el arte es algo más que un pasatiempo; es una comunicación significativa consigo mismo, es la selección de todas aquellas cosas de su medio con las

cuales se identifica y la organización de todas ellas en un todo nuevo y con sentido.¹⁴

El arte tiene gran importancia en el niño, debido a que se desarrolla su proceso mental, perceptivo, sensible y afectivo, encauzándolo a que se dé cuenta de su entorno social, plasmando en sus obras su afectividad. La libertad de experimentar y de manifestarse.

Siendo la expresión artística un medio de comunicación, no puede ser exclusiva de unos pocos, en cada niño hay un artista y para lograr un equilibrado desarrollo, se necesita fomentar una actividad creadora normal.

APRENDIZAJE Y CREATIVIDAD.

La creatividad es un potencial innato en todos los seres humanos y su desarrollo va a depender directamente de las experiencias que le brinda el medio a los sujetos, pero este potencial no va a ser hereditario, sino que es el resultado de un proceso, en donde se necesita investigar, experimentar, analizar y poner en práctica los conocimientos adquiridos cuando la ocasión lo requiera.

Todo ser humano ya sea niño o adulto se muestra curioso e interesado, cuando se enfrenta a una situación -- nueva, - al entrar a la escuela o en el trabajo -, ésto - lo impulsa a investigar para encontrar satisfacción a sus necesidades, trayéndole así como consecuencia un aprendizaje, que lo lleva a un cuestionar, analizar y enjuiciar su vida cotidiana, porque siempre va a influir notablemente su medio socio-económico y cultural.

"La creatividad es una vivencia y un actuar del individuo, es una capacidad humana, objeto de desarrollo de la que ningún hombre carece, cuando menos potencialmente y que se puede manifestar en cualquier actividad humana."¹⁵ De esta manera la creatividad se va a manifestar en cualquier actividad que se realice y por el alcance de aprendizajes significativos, en donde inter vengan tanto la experiencia, como la estimulación que --- brinda su ambiente natural y social.

¹⁵ ARTE. EDUCACION Y SOCIEDAD. Op. cit. p. 337

Para que puedan crear todos los sujetos necesitan de antecedentes sobre el tema, que le son brindados por sus vivencias, ya que no se puede partir de la nada, por lo que la creatividad implica encontrar nuevas funciones y utilidades a elementos ya existentes, haciendo un análisis de éstos para observar las relaciones entre ellos y detectar de esta manera, diferentes alternativas de solución, las cuales se conjuntarán con técnicas acordes al tema tratado y así realizar un plan de trabajo, donde se dé una solución y organización nueva.

Por tanto decimos que la creatividad requiere de:

- 1.- Habilidades específicas: son los antecedentes de la disciplina que se estudia, ya que es requisito indispensable las vivencias anteriores para poder crear.
- 2.- Habilidad de asociación.- Se establecen relaciones entre los elementos estructurales de las artes como forma y color, sonido y movimiento, etc, para darle un nuevo enfoque.
- 3.- Habilidad de análisis.- Es la identificación de los componentes y las relaciones que guardan entre sí, para hacer un desglosamiento de los elementos que forman una determinada actividad, para con ésto detectar problemas y plantear diferentes soluciones.
- 4.- Habilidad de síntesis. Implica el conocer las partes que conforman algún tema en particular, como las técnicas específicas de trabajo, para combinarlas y presentar diferentes alternativas

en la organización y soluciones del trabajo.

No refiriéndose el término habilidad, únicamente - a destrezas, implica también un conocimiento, un actuar - sobre situaciones de la vida diaria, ésto va unido a cierta disposición por parte de los sujetos, entre esas actitudes se encuentran:

- a) FLEXIBILIDAD: abrirse al cambio, para abordar - un problema de diversas formas.
- b) INDEPENDENCIA: alejarse de conductas convencionales, para que florezca la expresión y espontaneidad.
- c) CRITICA Y AUTOCRITICA: emitir juicios valorativos, respecto a la propia persona y el ambiente.

Estos rasgos son producto de la interacción entre sujeto y entorno, por tanto son objeto de desarrollo y como consecuencia de aprendizaje. "...el niño va formando - las habilidades a través de su acción permanente en - éste, lo cual constituye la base del aprendizaje, --- pues es precisamente a partir de la calidad de la estimulación del medio, como se origina que dichas habilidades puedan conformar o no la posibilidad de la -- acción creativa." 16

La creatividad siempre va a estar presente en toda actividad del hombre, como una capacidad que permite dar respuesta a necesidades y problemas, buscando soluciones originales y diferentes, en forma individual o grupal. En tonces se está hablando de un proceso creativo, que lleva hacia una nueva forma de pensar y que tiene valor para el individuo o su sociedad, rompiendo con lo establecido, -- y dándose una transformación entre ambos.

Son determinantes las vivencias del individuo, --- por lo que en ocasiones atrofian el potencial creativo, --- entorpeciendo la curiosidad, limitándolo a no utilizar su máxima capacidad, sino a pensar rígidamente, coartando su libertad para expresarse, siendo determinantes las situaciones socio-culturales, como ya se había dicho.

Proceso creativo y Proceso de aprendizaje

El proceso de aprendizaje como el de la acción --- creativa, guardan una estrecha relación el uno con el --- otro, haciendo que la estimulación entre ambos sea recí--- proca, por tanto los instrumentos que se utilizan en el --- proceso enseñanza-aprendizaje: contenidos, ejercicios, re--- cursos didácticos, etc., organizados para alcanzar cual--- quier objetivo, son los elementos que impulsan la creati--- vidad, en cualquiera de las expresiones artísticas.

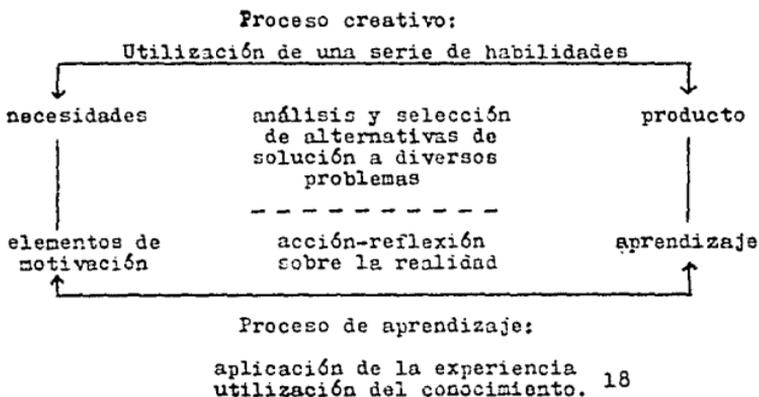
Aprendizaje

El aprendizaje es un proceso complejo que se desa--- rrolla paulatinamente en el interior del individuo, en el que influyen una gran cantidad de factores, tanto físicos y sociales como emocionales y difieren considerablemente-

de un individuo a otro, viene a ser así: "Un proceso que se realiza en el interior del individuo cuando éste vive experiencias significativas que producen en él un cambio más o menos permanente."¹⁷

Se considera que el aprendizaje se inicia en el núcleo familiar, modificándose a través de ideas, costumbres y actitudes que se van asimilando, siendo condicionadas por el medio circundante.

Ya se ha hablado sobre aprendizaje y creatividad, a continuación se mostrará un cuadro para establecer la relación y similitudes entre ambos procesos.

¹⁷ MORENO, Bajardo. Ma. Gpe. "Didáctica I. Fundamentación y práctica." p.16

¹⁸ ARTE. EDUCACION Y SOCIEDAD. Op.cit. p.343

De esta manera observamos que:

LA CREATIVIDAD

- . Requiere de una adquisición y aplicación de habilidades que se transforman en elementos para poder crear.

EL APRENDIZAJE

- . Utiliza habilidades que al mismo tiempo, son instrumentos de aprendizaje.
- . Tanto en el aprendizaje como en la creatividad, las necesidades humanas van a dar origen a la motivación.
- . Al mismo tiempo se necesita de una actitud reflexiva, - sobre la realidad, para encontrar una explicación y presentar alternativas de solución para su transformación.
- . En ambos procesos se presentan situaciones nuevas, que resultan problemas a los sujetos, pero que al mismo tiempo lo incitan a la búsqueda de soluciones, que redundarán en aprendizajes significativos.

Desde esta perspectiva, la creatividad y el aprendizaje son procesos de cambio, para los sujetos y su medio-circundante.

La creatividad es simplemente una formación de hábitos de pensamiento, de actitudes, que se manifiestan en la medida en que las personas tengan interés sobre la actividad realizada, asumiendo una actitud reflexiva, sirviendo en juego tanto aspectos cognoscitivos como afectivos, para alcanzar respuestas creativas y aprendizajes significativos vivenciales, que surgieron a partir de sus necesidades y lo conducen hacia una explicación de lo que deseaba saber.

Con frecuencia se olvida que el hombre es un ser creativo por naturaleza y no se desarrolla este potencial, siendo que es parte medular de todo ser humano.

La creatividad hace que el sujeto se valore a sí mismo, tomando conciencia de lo que es, dándole un sentido más consciente y responsable a su vida y su entorno, reflejándose ésto en un comportamiento productivo en las acciones que realiza.

En investigaciones que se han hecho se ha comprobado que los hemisferios cerebrales; derecho e izquierdo, actúan cada uno independientemente del otro y el cuerpo calloso hace que los dos se comuniquen, para que haya unidad en nuestro actuar, sentir y pensar. El hemisferio encargado de percibir formas y espacios, no temporales, sintéticos, ni analíticos es el derecho. Por el contrario el hemisferio izquierdo actúa de una manera lógica, verbal, temporal, analítica y concreta.

En los programas de las escuelas siempre dan más énfasis a las habilidades del hemisferio cerebral izquierdo, con las áreas científicas; el otro encargado de la afectividad a través de las percepciones, se ha desarrollado sólo, ésto no indica que no se use el cerebro completo, sino que el potencial creativo se ha ido quedando rezagado, dividiendo a las percepciones del conocimiento. "Hemos programado escuelas para medio niño, estamos educando medio hombre, estamos dejando algo importante en el camino, medio cerebro, cuyas habilidades y funcionamiento son requisito indispensable para el potencial creativo."¹⁹

¹⁹SEFCHOVICH, Galia. Op.cit.p.22

Si ese potencial se ve atrofiado, es porque se ha reducido en las escuelas la capacidad para observar, no ocupándola para percibir y sentir objetos, que no son verbalizados, si utilizáramos nuestros sentidos, el hemisferio cerebral derecho no estaría trabajando sólo, podríamos expresar o manifestar aquello que sentimos y con palabras no decimos.

Para un desarrollo más amplio de éste la respuesta la encontraríamos en buscar experiencias donde se inserten los sentidos, para ir despertando esas percepciones y sensaciones que se han restringido. Todo esto implica un proceso constante, el cual se abre al cambio y a un cuestionamiento para una autoevaluación de nuestras propias reflexiones, éstas hay que plasmarlas, dejando que las ideas surjan libremente.

Esto representa un fundamento central en la Educación Artística, porque los sentidos en el ser humano cumplen una función de gran importancia, influyendo notablemente en el aprendizaje, ya que son el vínculo entre el sujeto y lo que se quiere asimilar o aprender. Estableciendo una relación propicia, para que el hombre perciba y asocie aquellas cosas que son significativas, posteriormente pasa a una asimilación, manifestando lo aprendido en sus creaciones.

I V

C O N C L U S I O N E S

Los educadores de todos los tiempos y del mundo — han comenzado desde siempre a rescatar lo importante que es la espontaneidad en todas las formas de la educación.— Se acepta que entre todas las formas de actividad espontánea, la artística tiene un valor educativo especial.

Desde este punto de vista no se puede tomar a la — misma como algo ajeno o que se ha de agregar dentro de un plan educativo como mero relleno, puesto que un proceso — educativo estaría incompleto sin la educación artística,— ya que tiene la misión de desarrollar en el individuo la — sensibilidad creadora que hace de la vida algo pleno.

Como la educación primaria trata de lograr en los — individuos una formación completa, fomentando la libertad de espíritu, opuesta al conformismo. Entonces las actividades artísticas serían una alternativa, en las que el — educando recibe beneficios, en cuanto a sus necesidades e intereses de exploración, fabricación, ensoñación e imagi — nación y sería conveniente que formarían parte natural y — permanente de la vida escolar, porque estimulan su vida — emocional.

Además la educación artística no es una actividad — aparte, vista una vez a la semana, sino que es una guía,— que estimula la vida emocional del niño, relacionándola — con la imaginación e inteligencia, para lograr en los niños la integración y adaptación a su medio.

Si se da mucha importancia a la vinculación entre arte con otras materias escolares a partir de los intereses de los educandos, es porque éste rescata los sentidos y la sensibilidad, pretendiendo que el aprendizaje ya no sea memorístico, sino que al manejar materiales, desarrolle las nociones de color, tamaño, forma, dimensiones y movimientos, lo que le permitirá un aprendizaje significativo, y el trabajo del maestro no será en vano, porque al niño le proporciona elementos para su más fácil comprensión de las ideas.

Además habrá una posible valoración de lo que la naturaleza y las manifestaciones de su pueblo le brindan, porque tiene un contacto más directo, al utilizar la observación.

Es muy cierto que la forma de enseñanza debe cambiar y centrarse en las necesidades e intereses del educando, fomentando su participación más activa, para que desarrolle su creatividad y no espere pasivamente lo que el docente le dé. Pero existen diversas situaciones a las que se enfrenta el docente, como es el caso de programas, métodos, leyes y calificaciones.

A estas últimas nos referimos más específicamente, porque al valorar un trabajo artístico, implica por parte de el maestro una crítica, que en ocasiones es nefasta para la mayoría de los individuos, no considerando muchas veces la experiencia que vive en el momento el sujeto al realizar su labor, sino el resultado de ésta.

Por consiguiente el educador debe crear un clima de confianza y libertad, donde el aprendizaje gire en torno a las necesidades de los alumnos, donde éstos se sien-

tan respetados, sin evaluarlos, ni juzgarlos, para eso es necesario que el educador crea en las potencialidades que tienen los niños.

Desgraciadamente en la educación se ha olvidado al hombre, como un ser con sentimientos, sensaciones y percepciones, sólo se ve al sujeto que va a recibir la instrucción y que debe aprenderla.

Es por eso que se deberían rescatar los programas de Educación Artística, para no perder de vista al ser en su totalidad, con sus deseos, intereses y aptitudes. Nuestra escuela básicamente ha reducido su papel a la simple instrucción, acumulando conocimientos en la memoria y perdiendo así su significado de educación, que se perfila hacia el pleno desarrollo de la personalidad.

En general podemos decir que en la enseñanza básica, existe un desconocimiento de el valor que tiene el área de nuestra investigación, como elemento indispensable y complementario en la educación integral del niño, - por ese motivo se le ha descuidado.

Reafirmando este punto de vista, los autores citados tratan de rescatar el potencial creativo en los sujetos, desarrollando su lógica, para que su aprendizaje no sea memorístico, plantean el arte en la educación como un todo, que va a alcanzar grandes objetivos en los alumnos, con el desarrollo de la expresión, comunicación y creatividad, a través de las diversas áreas: corporal, dramática, sonora, plástica.

Encontrándonos con un problema sobre la integración de las expresiones, los planes de estudio proponen-

integrar las actividades, pero existe una irregularidad - en la formación de maestros especialistas, puesto que de acuerdo a la especialidad dominan un área solamente y en los programas se trata de hacer una integración, viene entonces una contradicción, en teoría se plantea una situación diferente a lo que se lleva en la realidad y es que los alcances de el área a la que nos referimos, tiene metas muy amplias, y cada una de sus modalidades encierra características peculiares que hacen complejas y extensas, aunque como finalidad común a todas es estimular la expresión. Formar un todo requeriría:

- a) Interiorizar nuevas actividades en los educadores.
- b) Más conocimiento y formación en profesores de la rama.
- c) Un mayor tiempo destinado a esta área.
- d) Reestructuración de planes de estudio de profesores y en los programas escolares.

La Educ. Artística a través de sus expresiones — coadyuva al proceso educativo y cultural del hombre, es un medio que propicia en el individuo un descubrimiento de sí mismo y de su mundo circundante.

Se han hecho diversas aportaciones a la relación entre arte y educación, pero se han limitado y olvidado - en el campo de la Pedagogía, mediante nuestra labor de investigación, nos hemos percatado de lo importante que es promover la misma como recurso didáctico y como alternativa educativa, ya que lleva implícito un proceso formativo. No hay que considerarla sólo como elemento de ocio, su importancia queda plasmada en la influencia que ha tenido - en todas las sociedades a lo largo de la historia.

En la Pedagogía es un campo de estudio un tanto rezagado, pero que aún se puede rescatar y tienen mucho material que seguir explotando. Por tal motivo consideramos este tema importante en nuestra carrera, ya que ésta se encuentra relacionada con todo el quehacer educativo de cualquier nivel y la educación artística vendría a ser -- una vía de solución, más a nuestro alcance de acuerdo a las condiciones socio-políticas de nuestro sistema.

A lo largo de la historia de la educación, se ha pretendido quitar de golpe la escuela tradicional, propugnando por una escuela activa, liberadora e implantando modelos de los extranjeros, pero esto no funciona en nuestras escuelas, debido a que hay una escasez tanto de recursos materiales como humanos y por lo mismo están fuera del alcance de las mismas, además de que no responde a nuestra idiosincracia de pueblo mexicano.

Es así, que nosotros pensamos que al encauzar y valorar la educación artística como un área que beneficie al educando, lo ayudaría como sujeto pensante y que nuestra educación vaya siempre dentro de un marco que corresponda a la realidad y al rescate de nuestra identidad cultural.

Entonces esta área representa una alternativa concreta en nuestro sistema, porque parte de los intereses y experiencias de los alumnos, de un ir descubriendo y explorando bajo la orientación del educador, va a permitir un avance en las otras materias, ya que estimula la creatividad y desarrolla la lógica, para que el educando explore y descubra por sí mismo el conocimiento.

Todos los seres humanos necesitamos de la expresión para comunicarnos, ya que somos seres sociales por naturaleza. La Educación Artística viene a ser así la respuesta, a la necesidad de expresarse de todo individuo, porque a través de sus expresiones intercambia experiencias, que lo llevan hacia un conocer más amplio de la realidad en que vive.

De esta manera se considera esta área como un hecho de comunicación, como un lenguaje, porque no simplemente representa en el niño escolar arte, sino un área de expresión, mediante la cual proyecta las ideas que tiene del mundo y como lo asimila.

La expresión se da en el ser humano desde siempre, todos nos expresamos interrelacionándonos para comunicarnos, elemento necesario en el proceso Enseñanza-Aprendizaje, vinculado estrechamente al contexto socio-cultural, - unidos ambos pueden rescatar nuestras tradiciones que se van escapando con tantos medios de comunicación.

Hoy en día los medios de comunicación, absorben tanto a los sujetos que los vuelven mecánicos. Nuestra escuela necesita de un cambio, que quizá no vaya a pasos agigantados y cambie de la noche a la mañana, pero si de una escuela más dinámica, que vaya respondiendo a las necesidades de las nuevas generaciones.

Concluyendo podemos decir que con sus pros y contras el área de nuestro tema de investigación, no busca formar artistas, sino favorecer el aprendizaje, estimulando la expresión, la comunicación y creatividad, no va a originar este factor un cambio radical, pero si será una-

semillita que con el tiempo redunde en beneficios, tanto-
para los individuos, como para la sociedad misma.

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA

PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	TERCER SEMESTRE	CUARTO SEMESTRE	QUINTO SEMESTRE	SEXTO SEMESTRE	SEPTIMO SEMESTRE	OCTAVO SEMESTRE
Matemáticas	Estadística	Investigación Educativa I	Investigación Educativa II	Laboratorio de Docencia II	Laboratorio de Docencia III	Seminarios Pedagogía Comparada	Seminarios: Metodología de la Educ. Prim. a la Ped.
Psicología Experimental I	Psicología Evolutiva II	Psicología Educativa I	Psicología del Aprendizaje	Psicología Social		Laboratorio de Docencia IV	Laboratorio de Docencia V
Teoría Educativa I (Teoría Epistemológica)	Teoría Educativa II (Psitología y Tecnología)	Tecnología Educativa I	Tecnología Educativa II	Planificación Educativa	Diseño Curricular	Evaluación Educativa	Seminario: Administración Educativa
Seminarios: Desarrollo Económico, Político y Social de México I (Teoría General)	Seminarios: Desarrollo Económico, Político y Social de México II (Teoría Actual)	Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México I	Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México II	El Estado Mexicano y el Sistema Educativo Nacional	Sociología de la Educación	Comunidad y Desarrollo	Sem. Identidad y Valores Mexicanos
Español I	Español II	Literatura Infantil	Contenidos de Aprendizaje de la Educación Primaria I	Contenidos de Aprendizaje de la Educación Primaria II	Contenidos de Aprendizaje de la Educación Primaria III	Contenidos de Aprendizaje de la Educación Primaria IV	Sem. Al. de la Soc. de Educ. en Educ. Prim. y Secund.
Observación de la Práctica Educativa I	Observación de la Práctica Educativa II	Introducción al Laboratorio de Docencia	Laboratorio de Educación I				Contenidos de Aprendizaje de la Educación Primaria V
Educación para la Salud I	Educación para la Salud II (Cáncer Escolar)	Educación Física I	Educación Física II	Computación y Tecnología Educativa	Organización Científica del Grupo Escolar (Psicología Educativa) II	Problemas de Aprendizaje	Seminarios: Elaboración del Documento Receptacional
Apreciación y Expresión Artísticas I	Apreciación y Expresión Artísticas II	Apreciación y Expresión Artísticas III	Creatividad y Desarrollo Científico	Educación Tecnológica I	Educación Tecnológica II	Diferencial I	Diferencial II

ANEXO 2

METODOLOGIA DIDACTICA DE LA EDUCACION ARTISTICA

Cursos curriculares de mil horas.

20 cursos de 50 horas.

METODOLOGIA DIDACTICA DE LA MUSICA.

E-A EXPRESION	E-A COMUNICACION	HISTORIA DEL ARTE EN EL MUNDO	HISTORIA DEL ARTE EN MEXICO I	MEXICO II
Introducción a la disciplina musical. Aspectos musicales.	Elementos y aspectos básicos de la música	Formas musicales. Creatividad.	Taller de música folclórica. Elaboración de instrumentos.	Talleres musicales. Cantos. Flauta popular mexicana.

METODOLOGIA DIDACTICA DEL TEATRO.

Introducción a la disciplina dramática. Elementos del drama.	Elementos estructurales en la expresión dramática.	Estructura del drama. Recursos materiales.	Creación dramática.	Taller de representación teatral.
--	--	--	---------------------	-----------------------------------

METODOLOGIA DIDACTICA DE LAS ARTES PLASTICAS.

Introducción a la disciplina. Elementos plásticos de la forma.	Elementos estructurales en la plástica.	Composición plástica. Taller de técnicas gráficas	Composición plástica. Taller de técnicas pictóricas	Composición plástica. Taller de técnicas escultóricas.
--	---	---	---	--

METODOLOGIA DIDACTICA DE LA DANZA

Introducción a la disciplina. Elementos de la danza	Elementos estructurales de la danza.	Estructura de la danza creativa.	Estructura de la danza tradicional mexicana.	Taller coreográfico.
Didáctica de la especialidad.	Didáctica de la especialidad.	Didáctica de la especialidad.	Didáctica de la especialidad.	Manifestación artística.

ANEXO 3

PRINCIPIOS RECTORES DE 1ER. GRADO.

- Estimulación sensorial:
Afirmar los sentidos del niño mediante la expresión de recursos.
Relacionar sus experiencias.
Expresarse de manera muy personal.

PRINCIPIOS RECTORES DE 2o. GRADO.

- Identificación de los elementos que se relacionan - con un todo e incremento de sus posibilidades de re presentación:
Termina esta percepción sincrética.
Realiza un análisis grueso de cada una de las partes.
Capaz de reintegrar las partes a un todo.

PRINCIPIOS RECTORES DE 3ER. GRADO.

- Manejo del ritmo como principio integrador:
Agudización de posibilidades perceptuales.
Organizar los elementos artísticos.
Manejo de variantes rítmicas.

PRINCIPIOS RECTORES DE 4o. GRADO.

- Reconocimiento de algunas manifestaciones de su cul tura:
Identificación de elementos propios de su región.
Reconocer los elementos de su comunidad nacional.
Conocer técnicas tradicionales, las compare con --- las actuales y emita su juicio.
Fomentar el respeto a tradiciones y leyendas.

PRINCIPIOS RECTORES DE 5o. GRADO.

- Manejo de algunos elementos concurrentes en las expresiones artísticas:

.Movimiento

.Ritmo

.Espacio

.Tiempo

.Forma

PRINCIPIOS RECTORES DE 6o. GRADO

- Realización de trabajos artísticos a partir de -- proyectos y la creación de forma gráfica para representarlos.

.Estructura su pensamiento hipotético-deductivo - en forma sistematizada.

.Inventará códigos, los registrará y los interpretará.

B I B L I O G R A F I A

ABBAGNANO, N y Visalberghi, A. "Historia de la Pedagogía"
Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1982.

ACERETE, Dora M. "Objetivos y didáctica de la Educación--
Plástica." "Guía para el maestro de grado. Ed. Kapelusz
Buenos Aires, 1974.

AYMERICH, Carmen. "Expresión y arte en la escuela." Por -
Carmen y María Aymerich. Rosa Gratacos y Montserrat--
Busqué. México, 1970-71.

Vol. 1 La expresión en la Escuela Primaria.

La expresión oral.

Vol. 2 La expresión plástica.

Vol. 3 La expresión musical. La expresión como auxi--
liar didáctico.

BOOIN, Paul. "La adaptación del niño al medio escolar" --
2a ed. Buenos Aires, 1967. Ed. Kapelusz.
(Biblioteca de cultura pedagógica).

BOWEN, James. "Teorías de la educación". Ed. Limusa. Méxi
co, 1984.

CONDE, María Carola. "La actividad creadora en la Escuela
Primaria." Ed. Rosario. Argentina. Biblioteca (c)1969.

CONSTITUCION, Política de los Estados Unidos Mexicanos. -
México, 1980. Ed. Gómez Hnos.

DALLAL, Alberto. "La danza en México." Ed. UNAN. México 1986.

DARROW, Fische. "Actividades para el aprendizaje creador." Ed. Paidós. Buenos Aires, 1965.
(Biblioteca del educador contemporáneo).

DIRECCION General de Educación Básica. "Area de expresión plástica." España, Ministerio de la Educación y --- Ciencia, 1978.

DOTRENS, Robert. "Didáctica para la Escuela Primaria." Buenos Aires, Argentina. EDEBA Ed. Universitaria, --- 1966.

DOTRENS, Robert. "Hay que cambiar de Educación." 2a ed. Ed. Kapelusz. Buenos Aires, 1958.

ENCICLOPEDIA Técnica de la Educación. Vol. VI Ed. Santillana. España, 1975.

ESCALANTE, Pablo. "Educación e Ideología en el México antiguo." Antología. Ed. El Caballito. SEP Cultura. --- México, 1985.

FREINST, Elise. "¿Cuál es el papel del maestro, cuál es el papel del niño?" 5a ed. Ed. Laia. Barcelona, 1979.

FULLAT, Octavi. "Cuestiones de Educación." Análisis Bifonte. Octavi Fullat y Jaime Sarramona. Ed. OCEAC. Barcelona, 1978.

GONZALEZ, Ma. Elena. "Didáctica de la música." Ed. Kapelusz. Buenos Aires, 1974.
(Biblioteca de cultura pedagógica.)

- HIGHET, Gilbert. "El arte de enseñar". 2a. ed. Ed. Paidós Buenos Aires, 1959.
- HOYLAND, Michel. "Desarrollo del sentido artístico del niño." Publicaciones culturales. México, 1977.
- JIMENEZ, Fernando. "Freinet una Pedagogía de sentido común." Antología. Ed. El Caballito. SEP Cultura. México, 1985.
- LA EDUCACION PRIMARIA. "Plan de estudios y lineamientos de programas. SEP México, 1988.
- LARROYO, Francisco. "Historia de la Educación en México." Ed. Porrúa. México, 1987.
- LEON PORTILLA, Miguel. "La Filosofía Nahuatl." Ed. UNAM . México, 1983.
- LEON PORTILLA, Miguel. "Los antiguos mexicanos." Fondo de Cultura Económica. Colección Popular. México.
- LEON PORTILLA, Miguel. "Trece poetas del mundo Azteca" -- Ed. UNAM México, 1984.
- LEON PORTILLA, Miguel. "Toltecatótl." Fondo de Cultura Económica. México, 1983.
- LEY FEDERAL DE EDUCACION. México, 1979
Ed. Libros Económicos.
- LIBRO PARA EL MAESTRO. SEP México 2o. grado 1981
- LOPEZ, Austin Alfredo. "La Educación de los antiguos Na-

- huas 1" SEP Cultura Ed. El Caballito. México, 1955.
- LOWENFELD, Viktor. "Desarrollo de la capacidad creadora."
Viktor lowenfeld y W.Lambert Brittain. 2a.ed. Ed. -
Kapelusz. Buenos Aires, 1980.
- MAIER, Henry. "Tres teorías sobre el desarrollo del niño."
Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1979.
- MORENO, Bajardo Ma.Gpe. "Didáctica I. Fundamentación y --
práctica."
- MEAD, Margaret. "La educación y la personalidad." Por M.-
Allport. Royers y otros. Buenos Aires. Paidós, 1978.
- PIAGET, Jean. "Adonde va la educación." Ed.Teide. España.
4a. ed. 1974.
- PLAN de estudios de la licenciatura de Profesor de Educa-
ción Primaria vigente. 1984. México.
- PLAN Nacional de Desarrollo. México, 1983-1988. Talleres-
Gráficos de la Nación México, 1983.
- PORCHER, Louis. "La educación estética lujo o necesidad."
Ed.Kapelusz. Buenos Aires, 1975.
- PROGRAMA de Educación Artística. C.N.T.E. Plan de estu-
dios, 1975. Educación Media básica. S.E.P.
- PROGRAMAS de Educación Artística de la Dirección General-
de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Ma-
gisterio. Subdirección de Capacitación, 1982.

PROGRAMA de Educación Primaria. Libro para el Maestro 4o.
grado SEP México, 1982

READ, Herbert. "Educación por el arte" Ed. Paidós. Buenos-Aires, 1955.

READ, Herbert Edward. "Imagen e idea." La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana. TR. de Horacio Flores Sánchez. Fondo de Cultura Económica. México - 1957.

RODRIGUEZ, Estrada Mauro. "Manual de Creatividad." Ed. — Trillas. México, 1988.

RODRIGUEZ, Prampolini Ida y otros. "Las academias de arte" Ed. UNAM. México, 1985.

ROGERS, Carl.R. "Libertad y Creatividad en la educación." Ed. Paidós. México, 1983.

SAHAGUN, Fray Bernardino. "Historia General de las cosas de la Nueva España." Ed. Porrúa. México, 1979.

SANCHEZ, Vázquez Adolfo. "Antología de textos de estética y teoría del arte." Ed. UNAM. México, 1987.

SCHILLER, Federico. "La educación estética del hombre." - Argentina, 1943.

SERFCHOVICH, Galia. "Hacia una pedagogía de la creatividad" Ed. Trillas. México, 1987.

SEGOTA, Durdica y otros. "Arte Mexica." Instituto de Investigaciones estéticas. Ed. UNAM. México, 1984.

SOUSTELLE, Jacques. "La vida cotidiana de los aztecas."-- Fondo de Cultura Económica. México, 1970.

STEVENSON, Robert y otros. "La música de México." Ed. UNAM México, 1986. Tomo I III IV.

VAZQUEZ, Josefina Zoraida. "Historia de la Educación en México." SEP. México, 1976. Libro para la educación Normal.

REVISTA / PERIODICO

ARTE, Educación y Sociedad. Revista del CNTE. SEP.
México, 1982.

COLIBRI. Enciclopedia Infantil. SEP/SALVAT. México
1979. Num.14-15

COMUNICACION Educativa. SEP. Periódico. México, 1989
Num.63-64.

PERFILES Educativos. No.32. CISE. UNAM. México, 1986

REYES, Palma Francisco. "Historia Social de la Edu-
cación Artística en México. INBA/SEP. México, 1981

SELECCIONES del Reader's Digest. México, 1986

TIEMPO de niños. SEP. Periódico. México, 1986. No.93