

90
2e

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Artes Plásticas

Criterios para la Exhibición de la Expresión Gráfica Infantil

Memoria de experiencia
profesional

Tesis
para obtener el título de
Licenciado en Diseño Gráfico

Presenta
ARTURO YEDRA PEDROZA

Director de Tesis:

TESIS CON **MARIA ELENA MARTINEZ DURAN**
FALLA DE ORIGEN

MEXICO, D.F., SEPTIEMBRE 1998

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMILCO D.F.

200167

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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 esta 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.

JUSTIFICACIÓN

El Taller Infantil de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática TIAP-INEGI nació en 1989 y tiene como principal objetivo brindar a los hijos de los trabajadores del Instituto un espacio de expresión y sensibilización por medio del lenguaje de las Artes Plásticas, con Sede propia se constituye en una alternativa de educación no formal y es parte del programa de Apoyo al Desarrollo Comunitario, junto con otros proyectos como: Semana Cultural, Biblioteca Escolar, Ludoteca, Talleres de Extensión Cultural, así como el Montaje Plástico del Día de Muertos, los cuales en su conjunto contribuyen a la formación integral y mejoramiento de la calidad de vida del personal y sus familias.

Dentro del TIAP-INEGI hemos concluido que la expresión plástica infantil es precisamente una alternativa de desarrollo *integral* que tiene una gama de posibilidades muy amplia y versátil. A través de la plástica se puede potenciar una mente creativa, la cual faculta a los niños para resolver problemas no sólo de la actividad propiamente dicha, sino que trasciende en la capacidad de respuesta que puede tener en cualquier área de conocimiento y en general de su vida.

Por esto consideramos que son recomendables en la concepción de la didáctica, para la expresión plástica infantil, programas progresivos de expresión creativa que fundamentalmente tomen en cuenta la evolución interior del niño y que gradualmente logren enriquecer su espíritu; esto le permitirá ir formando a largo plazo imágenes en su vida diaria en diferentes áreas cognitivas y emocionales; cuando el conocimiento es asimilado de manera natural trasciende en todas y cada una de nuestras acciones en la vida cotidiana; así pues fomentaremos el potencial creativo del niño y de cada persona involucrada en la comunidad educativa y de la sociedad en general, favoreciendo de manera sustancial las posibilidades de comunicación a través de la expresión y la manifestación espontánea, de nuestras emociones, pensamientos logrando responder de manera certera a nuestros problemas personales, familiares y sociales.

Anualmente se realiza la exposición en la que se muestran los trabajos realizados en el taller por niños y jóvenes y la cual hemos llamado EXPO-TIAP. A partir de ella se realizan diferentes productos editoriales (Calendarios, Juegos de Mesa y Postales entre otros).

A diez años de distancia se hace necesario replantear el sistema de trabajo, sobre la manera en que se presenta la muestra colectiva anual, ya que ella es el *principal indicador* del desempeño y avance que tienen los participantes del mismo, es la muestra de la filosofía mencionada, es el producto logrado por niños y jóvenes en ese proceso educativo y de sensibilización institucional e integración familiar. La EXPO-TIAP, no presentaba un proyecto museográfico estructurado metodológicamente, ya que no se consideraba necesario. El proyecto inició con 60 niños y en la actualidad el TIAP, cuenta

con una población aproximada de 430 niños y jóvenes por año. Las muestras realizadas de 1989 a 1996 han tenido una serie de criterios de selección, clasificación y montaje relativamente empíricos. Debido a que el proyecto se ha ido consolidando al paso del tiempo, cada vez reclama un trabajo más complejo y de mejor calidad que contenga un mayor número de piezas educativas, plásticas y museográficas.

La problemática de espacio, la corta duración de la muestra y el gran número de eventos que se realizan paralelamente en Diciembre, lo convierten en un proyecto, con una serie de limitantes, que en cierto grado disminuyen la importancia no sólo de los trabajos allí expuestos, sino del esfuerzo y la dedicación que muestran niños y jóvenes al interior del taller.

Por otra parte, en los últimos años un grupo de investigadores de la UNAM, especialistas en las distintas áreas del conocimiento, (Productores Plásticos, Diseñadores Gráficos, Cineastas, Biólogos y Pedagogos entre otros), han realizado un proyecto interdisciplinario denominado "El Discurso Museográfico Contemporáneo" el cual incorpora elementos teóricos y metodológicos valiosos e innovadores en este campo, que nos permiten ampliar la visión y mejorar el montaje de la exposición anual TIAP-INEGI. El estudio que han realizado es amplio en su concepción teórica y en su muestreo, ya que han tomado referencias de renombrados museos de México, Estados Unidos y Europa. Consideramos que es una opción perfectible de acercamiento a los elementos de la experiencia museográfica.

Se sabe que en México existen museógrafos muy destacados no sólo a nivel nacional, sino que han compartido sus experiencias en este campo en otros países con lo cual se ha enriquecido esta disciplina. Creemos que las propuestas de museografía a nivel privado e institucional podrían mejorar sustancialmente tomando como base "El Discurso Museográfico Contemporáneo" y así aproximarla a una experiencia interactiva. Por tal motivo consideramos que para hacer más significativa la EXPO-TIAP es de suma importancia apoyarnos en los planteamientos de dicho discurso, para conformar una propuesta con criterios de selección, clasificación y organización claros, y que sea coherente y favorezca los objetivos, filosofía y líneas de acción, bajo las cuáles opera el proyecto TIAP-INEGI.

El legado más valioso que podemos aportar en la educación a los niños y jóvenes está basado en fomentar una actitud de apertura a la experiencia que les permita asumir los retos de la vida diaria con aplomo pero sobre todo con inteligencia y que los faculte para una rápida adaptación a los cambios que sufre el mundo constantemente en su proceso de evolución. Ser creativo implica aprender a utilizar conocimientos nuevos y refuncionalizar otros que con anterioridad nos eran útiles, esta visión contribuirá a largo plazo a contar con individuos más sensibles, aceptar las diferencias individuales de los seres humanos, dar y recibir, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, en aras de una sociedad más libre y plural.

Objetivo General

Promover criterios de clasificación y organización para la exposición anual del TIAP-INEGI, con base en los planteamientos del “Discurso Museográfico Contemporáneo”, que permitan establecer una lectura clara que exprese la filosofía y los objetivos del taller y así mismo una experiencia más significativa entre el público y la muestra.

Objetivos particulares

1. Delimitar los elementos expresivos, pedagógicos y filosóficos que dan sustento al proyecto TIAP-INEGI considerando sus antecedentes.
2. Analizar las características y problemática para una exhibición en las exposiciones anuales del TIAP de 1989 a 1996.
3. Aplicar los planteamientos del “Discurso Museográfico Contemporáneo” haciendo énfasis en aquellos, que para el proyecto de la EXPO-TIAP tengan un carácter práctico y favorezcan sus objetivos.
4. Conformar una propuesta museográfica que señale criterios claros de clasificación y organización para el montaje de la EXPO-TIAP.

INDICE

CAPITULO I

El TIAP-INEGI y la expresión gráfica infantil

1.1 Antecedentes 5

- Filosofía
- Expresión gráfica infantil
- Potencial creativo

1.2 El desarrollo del niño y su expresión gráfica 8

- Garabato sin control
- Garabato controlado
- Garabato con nombre
- Etapa Preesquemática
- Desarrollo de la etapa esquemática

1.3 Aspectos fundamentales en el desarrollo del niño 13

- Desarrollo físico
- Desarrollo social
- Desarrollo afectivo
- Desarrollo intelectual
- Desarrollo estético
- Desarrollo perceptivo

1.4 Impacto Institucional del proyecto 18

- Calidad de vida
- El dibujo como medio de comunicación
- Autoexpresión
- Libertad

CAPITULO 2

Las exposiciones de 1989 a 1996 y la producción del TIAP

2.1 Características de los programas y cursos 23

2.2 Características de los productos 24

- Productos expresivos
- Productos dirigidos

2.3 Evolución del niño a través de su expresión 26

2.4 Delimitación de la exposición 27

- Límites
- Tiempo

Espacio
Economía
Normativos
Filosóficos
Técnicos

2.5 Criterios de selección	29
Clasificación Organización	
2.6 Características actuales del TIAP y su trascendencia Institucional	30
2.7 Necesidad de un argumento museográfico	31

CAPITULO 3

Los planteamientos del “Discurso Museográfico Contemporáneo”

3.1 Antecedentes	35
3.2 Conceptos básicos	40
3.3 Elementos de la experiencia museográfica y su importancia	41
3.4 El registro narrativo de la experiencia museográfica	47
3.5 El museo como recurso educativo	49

CAPITULO 4

Nuevos criterios de clasificación y organización para la EXPO-TIAP

4.1 Antecedentes	55
4.2 Guía para el registro narrativo de la experiencia museográfica (EXPO-TIAP 97)	
Condiciones de lectura	57
Condiciones personales de la elección Memoria museográfica personal Interpretación de la imagen publicitaria Naturaleza de la visita Horizonte de las experiencias canónicas	
4.3 Título	58
4.4 Arquitectura	58
4.5 Umbral	59
Acceso Descripción física Hipótesis de lectura inicial	

4.6 Diseño, organización y planeación

Distribución de los espacios, objetos e imágenes

61

- Soportes
- Homogeneidad
- Secuencialidad
- Posibilidades de interacción
- Condiciones físicas
- Elementos logísticos
- Ambientaciones
- Sorpresividad
- Discursos de apoyo
- Diseños impresos
- Diseños sonoros
- Diseños audiovisuales
- Resultados

4.7 Recorrido

68

- Narrativa personal
- Grado de participación e interacción
- Comentarios personales y grupales simultáneos al recorrido

4.8 Discursos de apoyo

70

- Servicios educativos
- Difusión

4.9 Estética e ideología

Naturaleza de los discursos de apoyo y los materiales de diseño gráfico

70

- Naturaleza de la información
- Presencia y naturaleza de las valoraciones estéticas e ideológicas
- Prestigio
- Contexto social, histórico y cultural de la exhibición
- Principios de la selección de la exhibición
- Criterios de selección de la muestra.
- Iluminación
- Estilo
- Jerarquización

Conclusiones

78

- Evaluación de los resultados en relación con las expectativas iniciales
- Aportaciones

3

Capítulo 1

- **El TIAP y la expresión gráfica infantil.**
- **Antecedentes.**
- **Desarrollo del niño y su expresión gráfica.**
- **Aspectos fundamentales en el desarrollo del niño.**
- **Impacto Institucional del proyecto.**

• EITIAP-INEGI y la expresión gráfica infantil

1.1 Antecedentes

El proyecto inició en el año de 1989, con 60 niños en edades de 5 a 12 años con duración de un trimestre cada curso. La filosofía del TIAP y los programas fueron elementos fundamentales para despertar el interés en los padres de familia, para que sus hijos participaran en el taller de manera activa; los resultados obtenidos en este primer curso fueron muy estimulantes; así para 1990 se incrementó la demanda y se atendieron 8 grupos, creando un grupo de adolescentes, a petición de los mismos, que deseaban continuar en el taller.

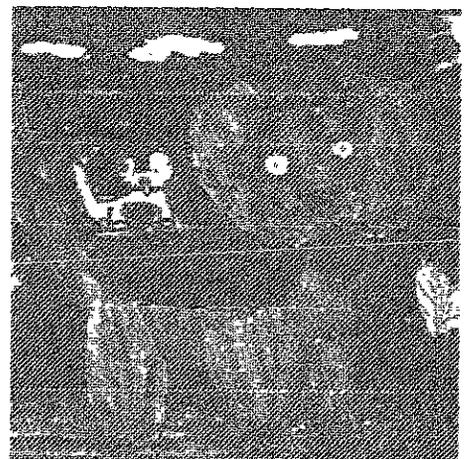
Las actividades realizadas en el TIAP, favorecieron vínculos de cercanía y amistad, entre niños y jóvenes, y a su vez se consolidaron proyectos a futuro, los cuales permitieron establecer actividades comunitarias.

Es así como las autoridades del Instituto tomaron la decisión de crear la sede del TIAP-INEGI, un espacio propicio para el desarrollo de actividades plásticas y lúdicas. Un lugar en donde sus participantes dieran cauce a sus necesidades de expresión, creando una atmósfera de compañerismo y apertura a la experiencia, elementos necesarios para que el acto creativo se dé de manera natural y espontánea.

• Filosofía

En el TIAP-INEGI, el niño es valorado como individuo, en ese sentido lo más importante es que niños y jóvenes vivan de manera directa el placer que produce la experiencia creativa, más que la producción en sí, valorando su propio trabajo y el de sus compañeros en un clima de libertad, confianza y seguridad.

Eduardo Hernández González
Grupo 7-8 años
"Mi gato"
Lápices de fieltro sobre papel

• Expresión gráfica infantil

En la actualidad, el mundo vive una marcada tendencia tecnológica que inhibe, en gran medida, el potencial creativo de las sociedades. Los hombres observamos una conducta marcada de pasividad, consecuencia de la modernidad y la cultura que, fundamentalmente, está basada en la televisión como principal medio de entretenimiento y con una fuerte carga ideológica, por lo cual consideramos que es necesario diseñar actividades que, en la medida de lo posible, nos permitan ser partícipes de los procesos culturales de una forma más directa.

Ciframos nuestro desarrollo en el intelecto y la tecnología, pero hemos olvidado que aprender va más allá del desarrollo intelectual. Existen otros factores indispensables para lograr la integración del hombre a su medio: Factores sociales, emocionales, perceptivos, físicos y psicológicos, el equilibrio entre ellos favorecerá la formación de un "Hombre Integral."

Ilse Mariana Solórzano González
"Sin nombre"
Aguado s/papel

El arte puede contribuir en gran medida en la evolución del proceso de desarrollo del niño, a través de experiencias significativas; el infante se descubre a sí mismo de manera inconsciente, esto le permite plasmar sus ideas, pensamientos y sentimientos sin temor al fracaso, su propuesta es auténtica y responde a necesidades internas específicas, así el arte infantil se convierte en una alternativa educativa que fundamentalmente toma en cuenta los sentidos como base del aprendizaje.

La experiencia artística agudiza los sentidos e incrementa la capacidad del niño en el desarrollo de sus potencialidades, promueve en los niños la capacidad de descubrir respuestas y plantear interrogantes. Al realizar el niño un dibujo, pintura o construcción, descubre las formas y el orden, refuncionaliza, reestructura y encuentra nuevos significados y relaciones con las personas y objetos que lo rodean. Es *participante activo en el proceso de aprendizaje*, expresa de manera abierta y socialmente aceptable sus afectos, estados de ánimo, su visión de la vida, es decir: ama, juega, odia, evoca, piensa y construye en un proceso de nueva vida y simbolismo, a todo cuanto ocurre en su quehacer cotidiano.

Los niños que participan en actividades artísticas, en general, se muestran más seguros de sí mismos, comprometidos con los diferentes grupos con los que interactúan en todas y cada una de sus actividades, por consiguiente son participativos, cuestionadores y a la vez, son individuos independientes de pensamiento flexible.

• Potencial creativo

El desarrollo creador del niño tiene su primera manifestación clara como a los 18 meses, cuando produce sus primeros garabatos, esto es una explosión de sentimientos, emociones que quedan plasmados gráficamente y son el primer registro expreso del desarrollo del mismo infante.

El primer contacto con la hoja en blanco es de vital importancia en la futura expresión de la criatura, colmar la hoja de trazos, representa una conquista y un replantamiento simbólico, así son plasmadas ideas, emociones, intereses, ilusiones, en general, las vivencias más significativas para él.

“El niño de corta edad tiene un lenguaje muy limitado, pero sus emociones son fuertes e intensas en este sentido el ARTE constituye un valioso medio de autoexpresión que ofrece muy variadas manifestaciones.”⁽¹⁾

A menudo tenemos la idea de que la creatividad es una cualidad de los artistas y los científicos, seres tocados por dones superiores que manifiestan y expresan sus ideas de manera original a diferencia del resto de la sociedad. La creatividad es la más elevada facultad del ser humano y puede desarrollarse cualitativamente de acuerdo con el ejercicio de la misma.

El acto creativo proporciona al niño aceptación personal y confianza en sí mismo, es una acción individual e irrepetible; para apreciar su significado, es necesario conocer las motivaciones del niño para brindar confianza a su expresión, ya que es un acto único, que en su constante ejercicio de renovación responde a mantener el equilibrio interior no sólo de los niños, sino de las sociedades en su conjunto.

La creatividad se da en los niños como expresión vital y puede llevarse a todas las etapas de la vida como ACTITUD, con tanta sencillez como profundidad, porque es una forma natural del desarrollo humano y de la educación.

Stephanie Rosales Albo
Grupo 8 años
“El gordo y el flaco”
clorografía

⁽¹⁾ Lowenfeld, Viktor; “Desarrollo de la capacidad creadora” Kapelusz, 1980. pág. 27

El niño pequeño construye su pensamiento a través de su percepción por medio de sus sentidos, dibuja y pinta vigorosamente, su expresión es auténtica y trasciende su presencia.

• 1.2 El desarrollo del niño y su expresión gráfica

El desarrollo del niño es por naturaleza dinámico, la infancia es un período de aprendizaje por excelencia ya que en ella, se genera un gran porcentaje de los conocimientos de a vida del hombre. Esto es fácilmente comprobable en la rápida adaptación que tienen los niños a situaciones nuevas, y en general, en el aprendizaje. El proceso de desarrollo del niño es complejo y existen diferentes estadios por los que transita el niño antes de llegar a ser adulto.

La primera manifestación gráfica de este desarrollo la constituye el garabato. La etapa del garabateo dura aproximadamente de los dos a los cuatros años, el niño pequeño comienza a tener trazos desordenados en el papel, con el tiempo y la práctica, estos trazos se empiezan a controlar y organizar gradualmente.

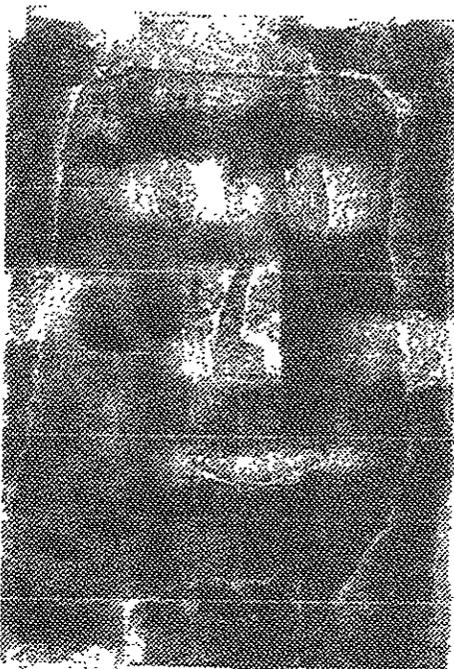
Los primeros trazos aparecen cuando el niño está en condiciones de sostener un lápiz. Los garabatos pasan por varios procesos o estadios que son: El garabato sin control, el garabato controlado y el garabato con nombre.

El Garabato sin control.- En este estadio, el niño garabatea sin mirar que hace, es decir mira a otros lados mientras realiza sus trazos. El control es únicamente motor y no existe un control visual del gesto.

El tamaño de los trazos guarda una relación directa con el tamaño del brazo del niño, el arco y el brazo de un niño en edad de garabatear puede oscilar entre 30 y 40 cms. por lo cual, es recomendable proporcionar los soportes de no menos a 45 cms, que limitarían su gesto gráfico.

La criatura no intenta representar la realidad, solo disfruta el hecho de plasmar su propio gesto. Por esta razón en esta etapa no deben exigirse tareas que requieran un control motor preciso.

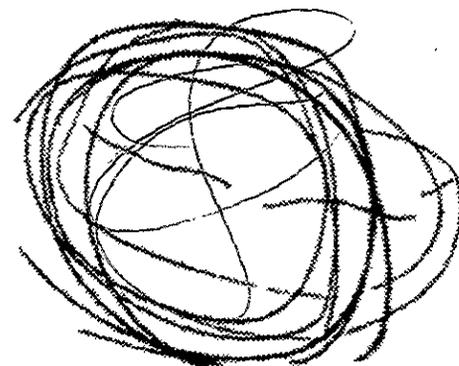
Jessica Arellano Barajas
Grupo 7-8 años
"Mi papá"
Grabado

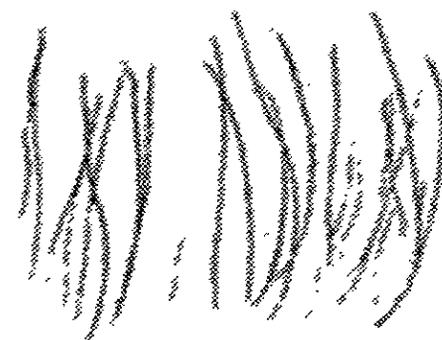
El garabato controlado.- El garabato controlado se distingue porque el niño es consciente de la posibilidad de control que tiene sobre su gesto gráfico, es un logro muy grande en función del uso de su palanca y la huella que esta genera. La percepción es fundamental en este proceso de evolución. El control del garabato se complementa con el conocimiento que tiene de su ambiente inmediato. En este período, el niño está en condiciones de ejecutar tareas que requieran control y coordinación precisa.

Los trazos realizados por el niño ya tienen connotaciones, aunque aparentemente el garabato no sufra muchas modificaciones, además aumenta notablemente su coordinación y destreza. También los garabatos son combinados de manera considerable y empieza a hacer atractivo el uso del color.

El garabato con nombre.- “En esta etapa, el niño ya no dibuja por simple placer motor, sino con una intención, aunque el garabato no sufra demasiadas modificaciones. El infante adquiere destreza y una mayor combinación en los trazos.”⁽²⁾

Garabato sin control 33 meses

Garabato controlado 36 meses

Garabato con nombre 43 meses

Es importante mencionar que debemos esperar a que el niño nombre él mismo sus garabatos de manera espontánea, no debemos forzar al niño a establecer una similitud o relación entre el gesto gráfico y su lenguaje oral, esto puede inhibir su futura expresión.

“En esta etapa, el trazo adquiere el valor de signo o símbolo y debe darse de manera natural. Es común encontrar garabatos similares con diferentes connotaciones. Es así como el niño poco a poco comienza a realizar analogías que confirman sus interpretaciones y dan lugar a otras, relacionando de manera paulatina sus garabatos hasta llegar a la etapa preesquemática”.⁽³⁾

El garabato cumple una función de vital importancia en la futura representación del niño, desarrolla su pensamiento imaginativo, su percepción del medio, a la vez reafirma su coordinación y aprende a establecer semejanzas, por último, unos aspectos más importantes del garabato son que el niño a través de práctica es capaz de adaptarse a situaciones nuevas, éste es un hecho trascendental en toda la vida no sólo del pequeño sino del adulto, los procesos de renovación y adaptación surgen de manera natural en edades

⁽²⁾ Kellogg, Rhoda. “Análisis de la expresión plástica del preescolar”. cincel 1987. pág. 29.

⁽³⁾ Kellogg, Rhoda. Op. cit., pag. 30.

tempranas a través de la reafirmación de su expresión, lográndose seguridad y flexibilidad en los procesos del pensamiento.

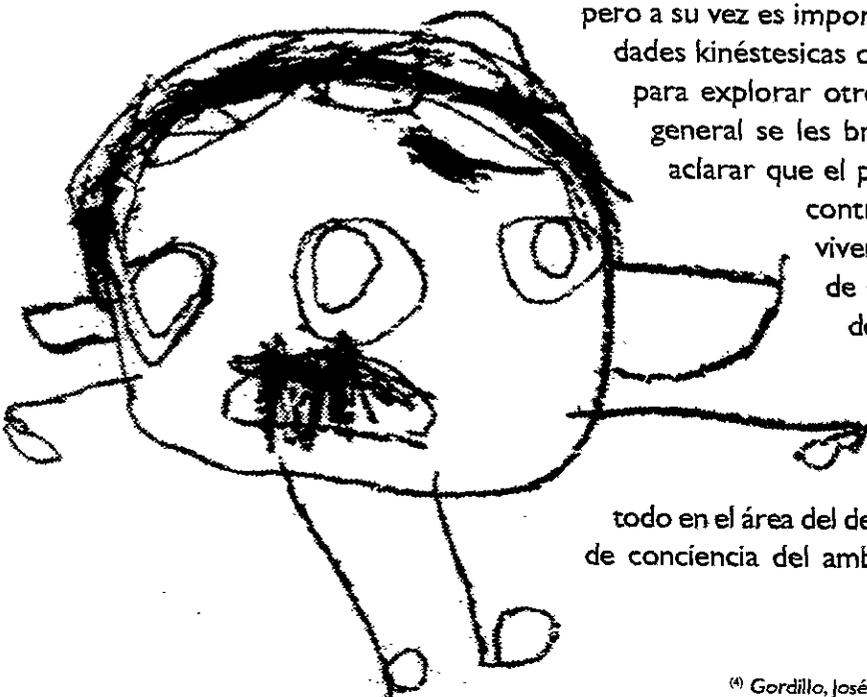
• Etapa preesquemática

Hemos mencionado con anterioridad que el niño no dibuja la realidad como aparenta ser, esto radica en gran parte, en el valor que le confiere en sus dibujos a experiencias personales significativas, dentro de este contexto es de suma importancia la conciencia que él empieza a tomar de su entorno, que en apariencia es muy limitado: su YO físico, la familia, la escuela, constituyen el centro de su atención y a través de ellas, empieza a tomar conciencia de sí mismo; es así como surge la etapa preesquemática en la que generalmente, lo primero que se representa es la figura humana. El niño tiene un esquema del cuerpo humano muy básico que se denomina: "El monigote primitivo" o "Renacuajo"⁽⁴⁾.

Ejemplos de monigote primitivo

Las vivencias son importantes en el desarrollo de este esquema, se interiorizan en su sentir y pensar por medio de la repetición sistematizada del esquema que poco a poco va enriqueciéndose y a la vez modificándose. En este aspecto, los sentidos son el vehículo para que el niño interiorice esas experiencias; la vista cumple una importante labor a ese respecto, no olvidemos que vivimos en una sociedad de estímulos visuales a la cual conferimos un porcentaje alto de nuestra percepción de la "realidad", pero a su vez es importante compartir con los niños actividades kinésicas o auditivas en la medida de lo posible para explorar otros medios de expresión, que por lo general se les brinda poca importancia; es prudente aclarar que el papel del adulto o asesor plástico, es contribuir a que el niño exteriorice sus vivencias a través de diferentes medios de expresión: en cuanto más posibilidades de experimentar y explorar tenga el niño, mayores serán sus posibilidades de comunicación. En el terreno de la educación, el arte juega un papel muy importante sobre todo en el área del desarrollo perceptivo, en la toma gradual de conciencia del ambiente, y se refleja en características

⁽⁴⁾ Gordillo, José. "La que el niño enseña al hombre" ceac, 1979. pág. 34.

de flexibilidad, originalidad y fluidez de pensamiento, así los sentidos se convierten en un vínculo de disfrute y a la vez de aprendizaje, el desarrollo afectivo se ve beneficiado en la capacidad de enfrentar situaciones nuevas y de expresar toda una gama amplia de sentimientos agradables o desagradables.

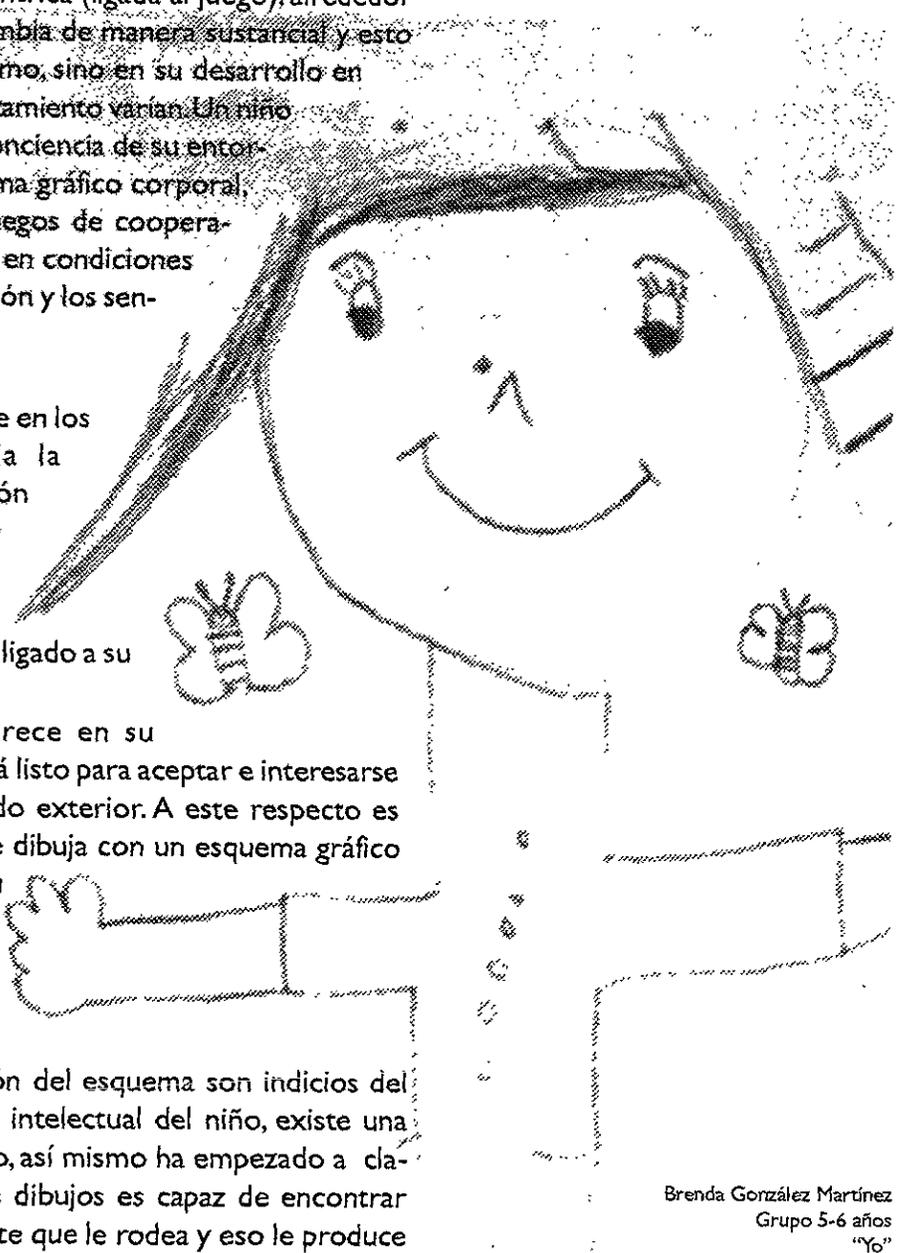
• El desarrollo de la etapa esquemática

El niño de 5 años dibuja sin un orden objetivo, muestra una actitud fundamentalmente egocéntrica (ligada al juego); alrededor de los siete años esta actitud cambia de manera sustancial y esto se evidencia no sólo en su grafismo, sino en su desarrollo en general, sus esquemas de comportamiento varían. Un niño de siete años empieza a tomar conciencia de su entorno, una vez establecido el esquema gráfico corporal, es momento de propiciar los juegos de cooperación, en ese período, el niño está en condiciones de entender y compartir, la posición y los sentimientos de sus compañeros.

La línea de base o de horizonte en los dibujos de los niños, refleja la comprensión lógica y la relación entre los objetos existentes en el ambiente.

El desarrollo del grafismo está ligado a su YO, una vez que la etapa esquemática aparece en su representación gráfica, el niño está listo para aceptar e interesarse por objetos y palabras del mundo exterior. A este respecto es preciso agregar que un niño que dibuja con un esquema gráfico vasto, tiene una interacción con su entorno y es capaz de plasmar gráficamente experiencias significativas.

El uso del color y la repetición del esquema son indicios del desarrollo progresivo en el área intelectual del niño, existe una relación entre el color y el objeto, así mismo ha empezado a clarificar sus conocimientos; en sus dibujos es capaz de encontrar una relación lógica con el ambiente que le rodea y eso le produce mucha satisfacción; por ejemplo: ¿De qué color es el cielo?, el niño

Estefanía M. Ibarra Espinoza
Grupo 5-6 años
"El jardín de mi casa"
Collage

empieza una larga evolución hacia el mundo del pensamiento abstracto, la repuesta está en función de sus propias vivencias; a su vez es importante precisar que el niño dibuja o pinta por el goce que estas actividades le aportan, pero ignora cualquier categoría formal del arte, para el arte es fundamentalmente un medio de expresión que le brinda mucho bienestar.

El surgimiento y desarrollo del esquema también nos habla de que el niño ha madurado al grado que empieza a comprender que él no es el centro del mundo, su representación gráfica refleja esta consciencia y aceptación del medio social, en relación a los otros.

En esta etapa, lo más característico es que el niño ha encontrado el concepto de forma, de espacio, de color. A través de la repetición, desarrolla su propio esquema, el cual se modificará cada vez que el objeto tenga un cambio afectivo que repercuta de manera directa en sus experiencias significativas.

1.3. Aspectos fundamentales en el desarrollo del niño

• Desarrollo físico

Es la habilidad que desarrolla un niño en su coordinación visomotora, controla su grafismo, su cuerpo y ejecuta con prontitud y presteza trabajos tridimensionales. La evolución física en las actividades creadoras tiene relación directa con la forma de garabatear de los niños pequeños. Primero un garabato sin control, después empieza a tener connotaciones y se traduce a un garabato controlado, hasta llegar a la etapa preesquemática, en la cual el niño aproximadamente entre los siete y nueve años tiene conciencia de que es parte del medio ambiente y de que juega un rol social.

“Aproximadamente a los doce años, sus trabajos creativos tienden a ser mas «refinados» y se orientan con marcada preferencia a los trabajos de tres dimensiones”⁽⁵⁾.

Otro aspecto importante en la representación de los niños en sus dibujos es que, los niños activos se representan así en sus trabajos, como reflejo de su propia experiencia.

Las limitaciones físicas son también representadas en el trabajo creador de los niños, la omisión reiterada de una parte dañada del cuerpo o bien el extremo en caso de haber sufrido un problema físico reciente, el niño puede exagerarlo a la hora de plasmarlo en su trabajo. Es así como observamos que el aspecto físico también da cabida al trabajo creativo de los niños.

Las actividades lúdicas promueven el desarrollo físico

⁽⁵⁾ Lowenfeld, Viktor "Desarrollo de la capacidad creadora". Kapelus, 1979 pág.276.

• Desarrollo social

El desarrollo social se evidencia de manera fácilmente reconocible en los dibujos de los niños, que reflejan el grado de identificación del niño con sus propias experiencias y las de sus compañeros. Un dibujo o pintura puede representar en sí un medio social, comunica de manera muy evidente ideas, pensamientos y emociones del niño que lo creó.

El dibujo es para el niño una actividad analítica y subjetiva de las personas que le rodean. El desarrollo de la conciencia social está ligado a ciertas partes o aspectos de nuestra sociedad, con los cuales el niño se identifica, por ejemplo al dibujar una enfermera, un policía, un doctor, etc., el niño demuestra su grado de conocimiento y la compenetración que tiene con ese sector social. Las personas son el elemento subjetivo más representativo de los trabajos creadores de los niños, en función de la conciencia que va desarrollando y de la influencia que los hombres ejercen de su vida. Así el niño es consciente que forma parte de una sociedad.

Las actividades artísticas, facultan al niño a entender que su opinión no siempre es igual a la de sus compañeros y que su contribución personal tiene una trascendencia en el total del trabajo por realizar, a su vez le permite valorar su necesidad de independencia social.

El significado de la capacidad individual de cooperación en la sociedad, no puede desarrollarse a menos que el niño asuma su responsabilidad por las cosas que hace, enfrentar sus propias acciones y así identificarse con los otros. En este sentido las actividades creadoras son básicas para lograr un equilibrio en esta área.

• Desarrollo afectivo

Muy a menudo se descuidan los aspectos emocionales de los niños, los sentimientos y las actitudes de un niño pueden afectarse de manera significativa por actitudes negativas de los adultos, bloqueando su aprendizaje. En este sentido el arte prevé al niño de herramientas para poder manejar en una forma socialmente aceptable sus sentimientos de ansiedad, de temor y odio, a través de actividades creadoras que exteriorizan sus vivencias. Permite al niño hacer uso constructivo de su propia situación emocional, a la vez lo libera de tensiones.

El contacto físico es fundamental para establecer vínculos afectivos

Normalmente en las escuelas, las explosiones de frustración, enojo, envidia o al extremo de la alegría, no son tolerados y se pretende crear un ambiente desprovisto de emociones, en el cual sólo los logros intelectuales son reconocidos.

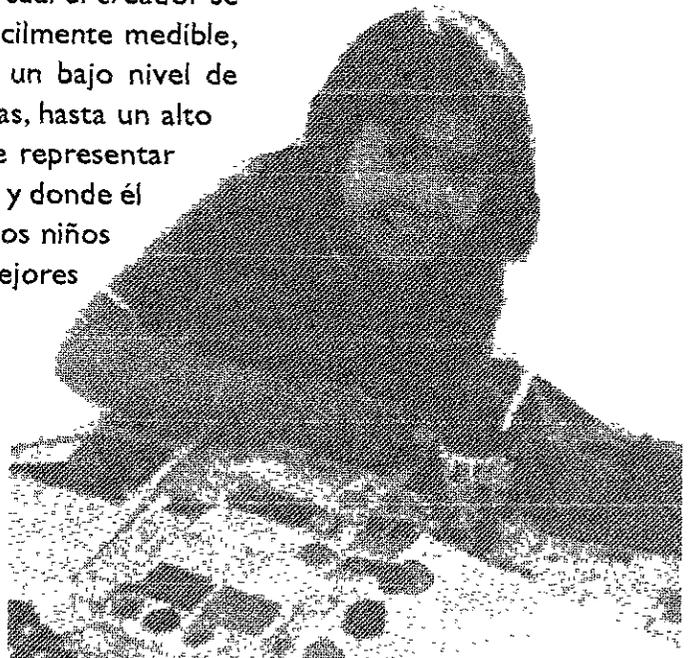
La plástica puede proporcionar un lugar para las expresiones emocionales y contribuye a la creación de un ambiente saludable, en donde las tensiones son canalizadas a actividades constructivas.

“Un dibujo puede construir la oportunidad que se brinda a un niño para su desarrollo emocional y la medida en que esto se realiza está en relación directa con la intensidad, con la cual el creador se identifica con su trabajo. Aunque esto no es fácilmente medible, los grados de autoidentificación varían desde un bajo nivel de compenetración, con repeticiones estereotipadas, hasta un alto nivel donde el creador se entrega a la tarea de representar cosas que son significativas e importantes para él y donde él mismo aparece en el dibujo (especialmente en los niños pequeños). Es aquí donde se encuentran las mejores oportunidades para el desahogo emocional”. (6).

• Desarrollo intelectual

Hemos mencionado con anterioridad que el arte contribuye al desarrollo intelectual del niño por medio de la evolución de su conocimiento activo. En este sentido los dibujos son un vehículo por el cual podemos saber el conocimiento que tiene un niño sobre un tema específico.

Los niños que dibujan con mayor número de detalles, personas y cosas tienen un mayor grado de desarrollo intelectual; los detalles subjetivos como incluir movimiento en las personas, gesticulación o actitudes específicas están relacionadas con el conocimiento activo y afectivo del niño y nos revelan una elevada capacidad intelectual.

María Eugenia Bravo Escobedo,
participante del TIAP

(6) Lowenfeld, Viktor. “Desarrollo de la capacidad creadora”. Kapelusz 1979. páginas 39, 40

Citalli Primavera Ramírez García
Grupo 11-12 años
"El niño y la niña jugando en el jardín"
Plastilina

Es preciso aclarar que el desarrollo intelectual y afectivo de un niño se complementan de manera directa; en este sentido si existe un bloqueo en el área afectiva, es común que el niño muestre incapacidad en sus facultades creadoras. El proceso de maduración de un niño se manifiesta también en su representación gráfica, la cual se enriquece y transforma hasta tomar nuevos significados.

• Desarrollo estético

La estética puede definirse como un medio de organizar el pensamiento. Es una experiencia básica en la educación artística.

En la plástica como en cualquier otra área del arte, no existen patrones, recetas o fórmulas aplicables para lograr una experiencia estética. Las experiencias personales son individuales y se asimilan de manera específica.

Los criterios estéticos se basan en el individuo. Lograr un trabajo creador no es fácil, fundamentalmente hablando de una expresión artística existen: un contexto cultural (en donde se desarrolla) y una intencionalidad que subyace en la forma. La plástica es un medio de comunicación que no pasa forzosamente por el lenguaje escrito, sus connotaciones y apreciaciones están también en función de interpretaciones personales; son subjetivas y su carácter responde también a la personalidad de quien la crea y al nivel de sus necesidades creativas.

El desarrollo estético es un medio de organizar el pensamiento, sentimientos y percepciones en una forma de expresión que sirva para comunicar a otros pensamientos y sentimientos.

Cuando un niño es capaz de integrar en un dibujo, pintura o construcción sus propias experiencias significativas de manera armónica y en la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos, el producto plástico obtenido es de un alto valor afectivo y en esa medida, las líneas, texturas, colores y formas utilizadas revelarán gran parte de la personalidad de quien las creó.

La educación estética es parte integral de una experiencia artística, las experiencias en las áreas creativa, física, social y afectiva culminan con amplia satisfacción y nivel estético como producto del desarrollo integral de la experiencia artística.

• Desarrollo perceptivo

“La educación artística debe promover una aguda sensibilización de todos los sentidos; para que a través de ellos, logremos intensas experiencias sensoriales que aportarán una mayor conciencia del medio en el que vivimos”(7)

La experimentación de diferentes materiales y texturas es básica para desarrollar la sensibilidad perceptiva, manipular distintos materiales, modelar barro o periódico pintar, dibujar, etc, permite al niño diferenciar las cualidades de cada material y su óptimo aprovechamiento como medio de expresión.

Para que el niño se pueda conformar de manera sólida en materia de expresión y en general, de su vida, tiene que palpar, sentir, experimentar y hasta fracasar, como parte natural en un proceso evolutivo.

Los sentidos son nuestra principal fuente de conocimientos, al estimularlos por diferentes medios, lograremos ser individuos más conscientes de nuestras cualidades y limitaciones, así al tener más capacidades de disfrute se verá beneficiada, lo cual se reflejará en una actitud de vida más plena y con mayores oportunidades de desarrollo.

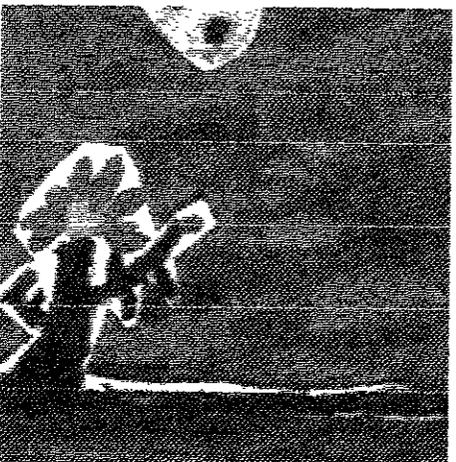
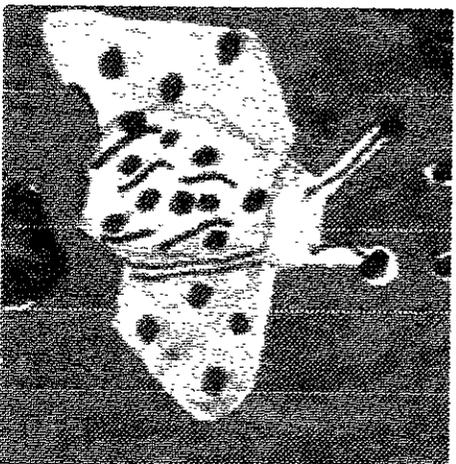
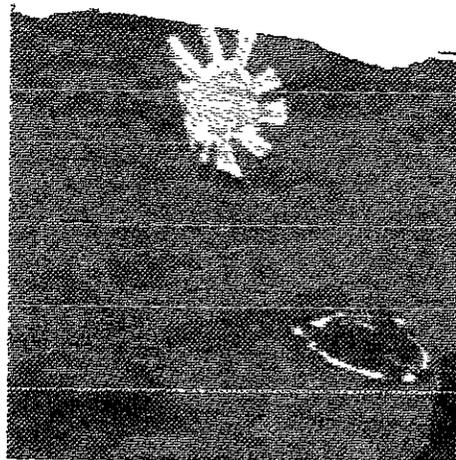

Convivencia grupal de fin de curso

(7) Martínez, Elvira. Delgado, Juan. “La afirmación de la expresión”, tomo 2 cincel. 1982, pág.40

1.4. Impacto Institucional del proyecto

Jaziel Fernando Acevedo Vázquez
Grupo 7-8 años
"La primavera"
Collage
TIAP Oaxaca

• Calidad de vida

La globalización económica y comercial, los avances tecnológicos, la cultura de la T.V. aceleran de manera significativa la crisis de valores; restándole importancia a la actividad que ha permitido el desarrollo del hombre: **EL TRABAJO**, el cual lo enaltece y dignifica, le permite transformar su entorno, a través de la constancia de pequeñas acciones que en su conjunto se convierten en un valioso legado para la humanidad. Cuando el trabajo es sólo un vehículo para sobrevivir, las satisfacciones y recompensas se buscan en entretenimientos y diversiones, desvirtuándose así sus funciones.

Los sistemas educativos tienen una influencia directa en la forma en que el alumno asumirá en un futuro sus roles de trabajo. En la mayoría de las escuelas, los programas educativos vigentes se preocupan más en propiciar alumnos "modelos", que generalmente sólo responden a estímulos preestablecidos en su mayoría de índole intelectual, así el niño no encuentra recompensa en el proceso de aprendizaje, que lo faculte a resolver sus propios problemas, desarrollando un mayor conocimiento de su entorno y una mejor comprensión en su propio beneficio.

El concepto de calidad de vida es acuñado en los países "desarrollados" desde hace ya varias décadas ponderando en las organizaciones el factor humano como eje de la productividad en los programas de calidad total.

Los programas de calidad, pretenden incorporar de manera integral a sus colaboradores en los proyectos de las empresas y las instituciones, haciendo planteamientos claros de los objetivos y las líneas de acción por seguir en las organizaciones; con estructuras horizontales, que priorizan los recursos humanos como el elemento fundamental, para optimizar la comunicación, lográndose así un alto grado de compromiso y membrecía de todo el personal, reflejándose en niveles de productividad muy altos.

Es importante destacar que hablar del desarrollo integral del hombre en las sociedades actuales no es proyecto a corto plazo, ya que involucra aspectos de muy diversas índoles: Productividad, armonía familiar, poder adquisitivo, aprovechamiento del tiempo libre (espacios de ocio y recreación) y una educación que promueva, actitudes de respeto en un sentido amplio a las diferentes y variadas

formas de EXPRESION que permitan a los individuos satisfacer sus necesidades internas de comunicación dentro del contexto social en el cual se desarrollan.

- El dibujo como medio de comunicación

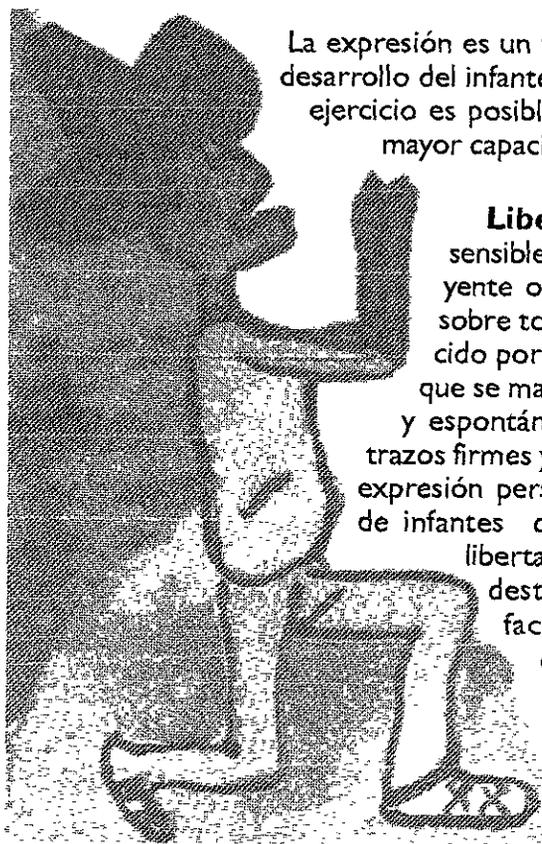
El dibujo es una forma de expresión, tiene la capacidad de transmitir y denotar ideas y estados de ánimo del niño y a su vez es una búsqueda de nuevas estructuras lineales. El contacto con la hoja en blanco representa una conquista y un replanteamiento simbólico para el niño, que tiene la oportunidad de manifestar lo más íntimo de su ser.

Los niños expresan sus pensamientos, intereses y sentimientos por medio de los dibujos que realizan y de esta manera, nos demuestran los conocimientos que tienen del medio que les rodea, a través de su expresión creadora.

Autoexpresión. Es un vehículo de sentimientos, emociones y pensamientos del individuo, de acuerdo con su propio desarrollo, lo más importante es el medio de expresión no el contenido. Esta es una de las premisas que validan la filosofía del TIAP, contribuyendo a la libre expresión como vehículo de autoreafirmación personal.

La expresión es un factor importante en el desarrollo del infante, gracias a su constante ejercicio es posible, ser una persona con mayor capacidad de decisión.

Libertad. Para el adulto sensible, en general es muy atractivo observar el arte infantil, sobre todo aquél que es producido por niños de corta edad, ya que se manifiesta de manera libre y espontánea, con gran colorido, trazos firmes y son un reflejo fiel de la expresión personal. El niño de jardín de infantes dibuja con entusiasmo, libertad y espontaneidad, con destreza y habilidad; estas facultades se irán perdiendo a medida que el niño avance en su educación escolar.

Anselmo de Jesús Ríos Martínez
 Grupo 11-12 años
 "La calavera"
 Vitral
 TIAP Oaxaca

“Si al niño se le ofrece la oportunidad de desarrollar con sensibilidad, sin restricciones impropias, aprende rápidamente”.⁽⁸⁾ No sólo capta lo que está a su alrededor, además utiliza la información para resolver sus problemas cotidianos de acuerdo con sus propios recursos.

La función del arte tiene una relación con el medio en el cual se desarrolla el niño, dicha relación es subjetiva y se manifiesta de manera espontánea.

Las herramientas y materiales deben constituir una extensión del pensamiento del niño, facilitando sus facultades expresivas en todo momento. De esta manera, podrá obtener resultados que tengan que ver directamente con su potencial expresivo y vivencial.

Los programas de educación artística plástica infantil deben estar bien equilibrados entre proyectos rápidos que requieran de poco tiempo y que utilicen muchas, y en varias formas, diversos materiales. Pero que paralelamente se realicen proyectos que se les dediquen cierto número de sesiones dedicadas a desarrollar experiencias básicas de dibujo, pintura, impresión y construcción.

⁽⁸⁾ Matill, Edward. “El valor educativo de las manualidades” BCP 1973 pág 70).

Capítulo 2

- Las exposiciones de 1989 a 1996 y la producción del TIAP.
- Programas y cursos.
- Características de los productos.
- Evolución del niño a través de su expresión.
- Delimitación de la exposición.
- Criterios de selección.
- Características actuales del TIAP y su trascendencia Institucional.
- Necesidad de un argumento museográfico.

• Las exposiciones de 1989 a 1996 y la producción del TIAP

2.1. Características de los programas y cursos

En el Taller Infantil de Artes Plásticas, los programas son diseñados de acuerdo al nivel de maduración del niño y el adolescente.

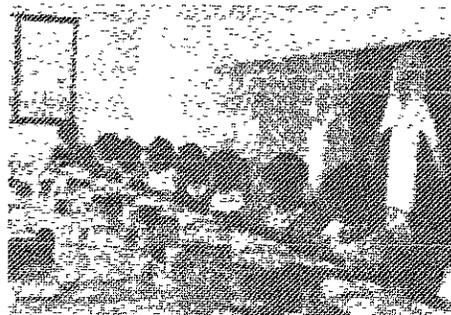
Los grupos están divididos por bloques de edad con la intención de brindar una mejor atención a todos y cada uno de sus participantes. Los pequeños pueden ingresar al taller desde los cinco años y permanecer hasta los dieciséis.

Los cursos tienen una duración muy corta, con un total de 24 horas efectivas de actividades. Divididas en 16 sesiones de una hora con 30 minutos cada una, las cuales están conformadas básicamente por dibujo, pintura y construcción. Estas son complementadas con sesiones en las que son invitados los padres de familia para fortalecer los vínculos afectivos de las familias participantes. Así como salidas a Museos y Casas de Cultura del Estado. Las actividades extramuros tienen la finalidad de ampliar el acervo cultural de los niños y los jóvenes que participan en el proyecto.

Los temas abordados en el TIAP son muy variados (La Familia, La Naturaleza, Mi Mascota, Los Deportes y en general todos los tópicos que despierten interés en los participantes son manejados, de diversas maneras, con la finalidad de establecer una mejor comprensión de los mismos. A través de dinámicas, cuentos, relatos, diálogos, diapositivas, estableciendo una comunicación abierta para que los niños logren exteriorizar sus propias vivencias y puedan plasmarlas de manera auténtica.

Los procedimientos plásticos y pedagógicos utilizados en el taller, no sólo desarrollan en los niños su potencial creativo y expresivo, sino que actúan como promotores de valores espirituales y materiales en constante movimiento. Fortaleciendo así sus estructuras del pensamiento.

Niños trabajando en el TIAP

2.2 Características de los productos

• Productos Expresivos

Las actividades cortas proporcionan libertad expresiva y a la vez brindan al infante la oportunidad de experimentar nuevas técnicas y materiales plásticos. Los productos obtenidos de procesos de esta naturaleza, difícilmente podrán ser apreciados por los adultos, un ejemplo muy claro de ello lo constituye una pintura en donde el niño dibuja a su familia en el parque, este evento tiene una significación muy placentera para el infante, por lo cual esta colmada de detalles en cada uno de los elementos representados, incluye movimiento y actitudes en las personas dibujadas, lo que evidencia un alto grado de madurez del niño. Empero al aplicar el color se encuentra con una serie de emociones que lo inducen a experimentar con la pintura de manera profunda y plena, el resultado puede ser una plasta amorfa de ocre y cafés; ante los ojos de un adulto poco sensible a las necesidades expresivas del niño, esto representará un intento fallido de pintura sin comprender que para la criatura este evento es de suma importancia en la reafirmación de su expresión y manejo del color contribuyendo a liberar tensiones internas, proporcionando un gran bienestar emocional y psíquico.

Miguel Angel Chávez López
Grupo 5-6 años
"Mi amigo"
Pintura vinílica s/papel

En la mayoría de las escuelas de educación formal, los niños y jóvenes no cuentan con oportunidades suficientes de fomentar su potencial expresivo y creativo, constantemente se les condiciona a seguir modelos previamente establecidos que no tienen que ver con sus intereses y vivencias. Al colorear se le pide al niño no salirse de la línea del contorno de la figura; este hecho lo condiciona y a su vez limita de manera significativa su expresión.

Al desarrollar una actividad se pide al grupo ejecutarla de manera homogénea sin tomar en cuenta en la mayoría de los casos que el nivel de maduración es muy variable en los pequeños, por consiguiente la forma de realizarlo y el tiempo para concluirlo es muy distinto.

• Productos dirigidos

Otra vertiente importante en el desarrollo del niño lo proporcionan las actividades que duran varias sesiones con temáticas específicas, que permiten al participante mantener fija su atención en procesos más elaborados, en función de mejorar su percepción, su concepción del tema y por consiguiente su desarrollo social, físico, afectivo, creativo e intelectual.

La motivación está pensada para que el niño decida que es lo que desea expresar y de que manera quiere hacerlo.

Las actividades “dirigidas” proporcionan a los niños la oportunidad de llegar a concluir productos más acabados con un mayor manejo de información, con un contenido temático escogido por ellos, en función de sus propias vivencias e intereses y que por consiguiente, corresponde al contexto social en el cual el se desarrollan. Los posibilitan a plasmar en sus obras su propia visión de las personas, cosas y acontecimientos de su realidad cotidiana.

Los proyectos de varias sesiones a su vez constituyen una excelente oportunidad de trabajar en equipo, conjugando ideas, habilidades, inquietudes, estilos de trabajo, hasta la conclusión de la obra. Lo que propiciará confianza en futuros trabajos colectivos y marcará la pauta para comprender que el trabajo en equipo es más vasto que el individual.

Pedro Ismael Rosas Rivera. 14 años, "Día de muertos"
Grabado, TIAP, Oaxaca.

Es así como en el TIAP procuramos que las actividades mantengan un equilibrio, en virtud de mantener una dinámica atractiva para los participantes y a su vez potenciar las capacidades expresivas y creativas de los mismos.

2.3 Evolución del niño a través de su expresión

En el TIAP-INEGI contamos con la participación asidua de jóvenes que llevan varios años en el proyecto, en la mayoría de ellos es muy evidente una evolución no sólo en su concepción estética y plástica, sino también en la forma de abordar problemas personales y cotidianos a su vez muestran una mayor capacidad de trabajar en equipo.

Es importante destacar que el taller contribuye a generar un cambio de actitudes de niños y jóvenes, sin embargo la parte más significativa de este proceso se encuentra en la armonía que viven los jóvenes al interior de sus hogares y escuelas, en

María Eugenia Bravo Escobedo
participante del Taller Infantil de
Artes Plásticas

ese sentido, debe existir correspondencia en la trasmisión de valores. Los niños que viven en un ambiente de amor y armonía lo reflejarán en su producción plástica, en el respeto al trabajo de los demás y en general en actitudes positivas hacia la vida.

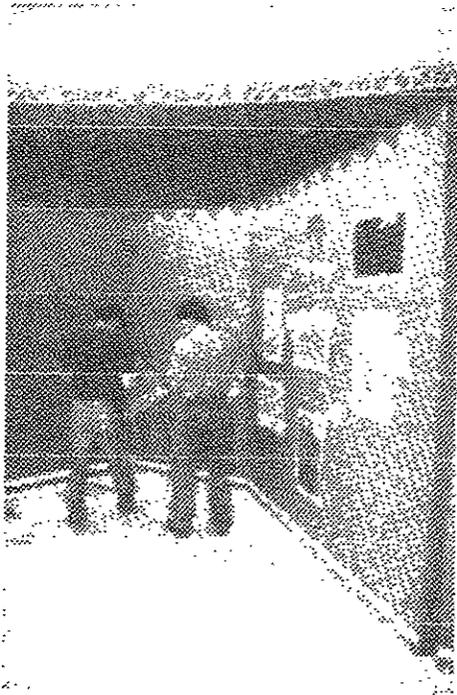
La modificación de la apariencia externa de un dibujo, pintura o construcción sólo se puede dar a partir de un complejo proceso de comprensión entre las relaciones afectivo-cognocitivas que tiene el niño con el objeto representado. Para que el niño pueda modificar un esquema, es necesario que se involucre emocionalmente con el tema abordado en función de sus propias vivencias. Por estas razones en el taller se procura compartir con los niños y jóvenes, experiencias kinestésicas, en virtud de proporcionar oportunidades que agudicen sus sentidos como principal fuente de disfrute y aprendizaje.

• 2.4 Delimitación de la exposición

La evolución de los productos plásticos al interior del taller se hace patente en la EXPO-TIAP, evento realizado al concluir cada año, con la finalidad de dar a conocer a la comunidad del Instituto los trabajos realizados por los participantes a lo largo del año.

Durante los primeros años que se efectuó esta muestra, se carecía de recursos económicos para montarla, al paso de los años la demanda se ha ido incrementando, los asesores hemos modificado los programas constantemente, realizando guías didácticas las cuales dan sustento al proyecto conceptual y metodológico; así el servicio se ha venido consolidando, proporcionando a los participantes la oportunidad de experimentar de acuerdo a sus propios recursos y vivencias. En consecuencia los productos plásticos y la EXPO-TIAP también han mejorado.

Límites: El INEGI, es una institución dedicada a recabar datos geográficos y estadísticos, a través de modernos y eficientes sistemas informáticos; las actividades culturales no son sustantivas, pero contribuyen de manera importante a crear un sentido de membrecía y comunicación entre sus colaboradores. *Por el impacto social y familiar que tienen los servicios comunitarios dentro de la población del Instituto es recomendable que las autoridades del mismo apoyen las iniciativas de la promoción de la cultura para establecer un equilibrio entre las actividades técnicas y las actividades culturales.*

Distribución de los trabajos en las mamparas.

Tiempo.- La duración de la muestra es muy corta, su tiempo aproximado de exhibición es de 5 a 10 días hábiles.

Para que la muestra pueda ser visitada de una manera sistemática por la población interna del INEGI, es necesario ampliar el tiempo de la exhibición; así como una oportuna promoción del evento.

Espacio.- El lugar donde es montada la exposición es un salón de usos múltiples del Instituto, con una superficie de 750 metros cuadrados. *En 1997 con la incorporación de los argumentos del "Discurso Museográfico Contemporáneo", se llegó a un acuerdo con el museo infantil "Descubre" para realizar la EXPO-TIAP, en el lugar de mayor afluencia infantil. Este hecho es un logro significativo para el taller.*

Economía.- Los recursos destinados al montaje de la muestra son suficientes para ofrecer una exhibición digna de los trabajos creados por los participantes del TIAP; *cabe destacar que es necesario invertir en la construcción de mamparas e iluminación para permitir un recorrido atractivo a los visitantes y que cuente con los recursos museográficos suficientes para que los mismos puedan interactuar con la propuesta y su vez realizar su propia interpretación.*

Normativos.- Los criterios normativos limitan las propuestas creativas de la muestra, se argumenta que el Instituto no es Museo, por ese motivo pintar las pocas mamparas que se destinan a ese uso en ocasiones se condicionan por compartir el espacio con otros eventos que se realizan en el mismo salón paralelamente.

En 1997 al montar la EXPO-TIAP en un Museo Infantil, se logró realizar una propuesta más representativa de la filosofía y estilo de trabajo del taller.

Filosóficos.- El Taller Infantil de Artes Plásticas mantiene una política de puertas abiertas, está a favor de todas las formas de EXPRESION de los niños y los jóvenes que son parte del proyecto; así cada participante tiene derecho a exponer un trabajo por año en la EXPO-TIAP. *(Se seleccionará el trabajo más representativo del niño de acuerdo con sus propios logros y experiencias).*

Técnicos.- El montaje de la exposición está a cargo del Departamento de Apoyo al Desarrollo Comunitario del Instituto, del cual es parte el TIAP. Los recursos humanos con los que cuenta el departamento son los siguientes: un productor plástico, un diseñador gráfico, dos pedagogos, una comunicadora, una economista, un asesor psicopedagógico. Los cuales trabajan conjuntamente en la conceptualización y diseño de la muestra anual. Apoyados por los departamentos de mantenimiento, carpintería, electricidad, entre otros, para la realización del montaje mismo.

• 2.5 Criterios de selección

Como ya se mencionó con anterioridad, todos los participantes del TIAP, tienen derecho a que uno de sus trabajos realizados a lo largo de año sean expuestos en la EXPO-TIAP.

Los criterios de selección son los siguientes: 1.- Originalidad, 2.- Cumplimiento del tema, 3.- Manejo de la Técnica. Cabe recalcar que los criterios de selección pueden variar de acuerdo con el nivel de maduración de cada niño y de la característica del producto obtenido; Si el trabajo es de corte expresivo se pondrá más atención en la soltura y firmeza del trazo, y en el manejo espontáneo del color. En trabajos "dirigidos" se pondrá más atención en el manejo de la información y se cuidarán con más precisión los acabados y detalles de los trabajos.

• Clasificación:

La obra se clasifica por edades conformando bloques de: 5-6 años, 7-8 años y así sucesivamente. En 1997 la muestra se clasificó según la técnica empleada, acuarela, monotipia, esgrafiado, etc., sin tomar en cuenta la edad del creador. Para poder diseñar la muestra de una manera más dinámica, en el manejo de los formatos, color, contraste, etcétera.

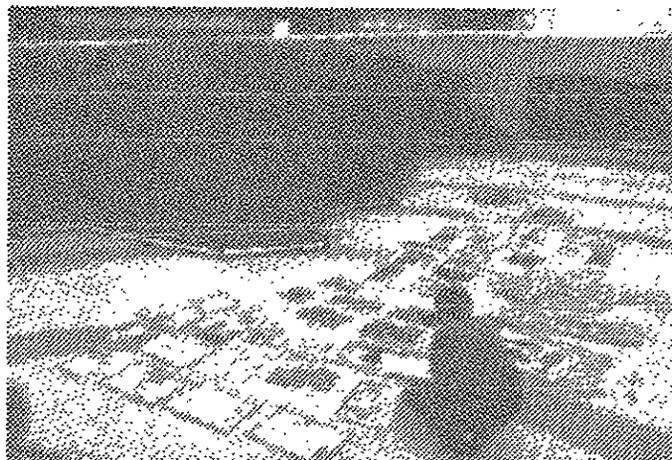
• Organización:

La organización de la EXPO-TIAP se divide básicamente en 3 grandes rubros: logística, adquisiciones y montaje.

Logística. -Se refiere al análisis de las necesidades materiales, humanas y técnicas para poder organizar de manera eficiente el evento, conformar equipos de trabajo, determinar funciones a partir del diseño de una ruta crítica de todo el evento. El Departamento de Apoyo al Desarrollo Comunitario, al cual pertenece el **TIAP** es el encargado de delegar las responsabilidades de las necesidades materiales y de negociar con otros departamentos de la Dirección, el apoyo de los recursos humanos necesarios para resolver con oportunidad y precisión las funciones a realizar por cada uno de ellos dentro de todo el evento.

Adquisiciones. - Una vez organizados los diferentes grupos de trabajo, se procede a la evaluación de las necesidades materiales para que se autorice la compra de los materiales necesarios para el montaje de la muestra; paralelamente se

Clasificación EXPO-TIAP 1997.

realiza la impresión de los productos editoriales del TIAP (calendarios, mochilas, gorras, etc.) que serán entregados a los niños una vez concluido el evento.

Montaje. -Para el montaje, regularmente se emplean de dos a tres días, con un equipo aproximado de 8 personas. Se cuenta con el apoyo del área de mantenimiento y electricidad en caso de necesitar pintura o instalaciones eléctricas en la muestra. La planeación es un rubro de suma importancia para el óptimo aprovechamiento de los recursos. *Uno de los elementos determinantes en este proceso lo constituyó contar con una guía metodológica conceptual "El Discurso Museográfico Contemporáneo", así como la construcción de un modelo a escala de la muestra.*

• 2.6 Características actuales del TIAP y su trascendencia Institucional

En el mes de abril del año en curso, el taller fue invitado a participar en el Concurso Internacional de dibujo, convocado cada año por la Organización de las Naciones Unidas y otras Instituciones como el DIF Nacional, El Consejo Nacional de Población, entre otras, que en esta ocasión llevó por título "PINTA UNA HISTORIA DE TU FAMILIA". El TIAP-INEGI, envió 50 dibujos en diferentes técnicas y categorías, de los cuales se obtuvieron 2 primeros lugares, de los 4 que fueron otorgados a nivel Nacional, de un total de 50,000 dibujos y representaron a México en la última fase del concurso el 11 de julio, en la ciudad de Nueva York.

Las ganadoras fueron: Stephanie Rosales Albo y Margarita Ivette Villar Mata, en las categorías A (6 a 8 años) y C (13 a 15 años), respectivamente.

La primera es miembro activa del TIAP y obtuvo una mención honorífica a nivel internacional en la última etapa del concurso en la sede del Fondo de las Naciones Unidas. Margarita Ivette, ha participado en el taller en ocasiones anteriores y en la actualidad toma clases de pintura, en el Taller de Pintura de Caballero del mismo Instituto.

En 1998 el Consejo Estatal de Población, invitó por segunda ocasión a los niños y jóvenes del taller a participar en el concurso de dibujo "Entre Chicos y Grandes" también convocado por la ONU Certamen en el cual Tonalli Medina Uribe de 12 años de edad obtuvo una mención honorífica a nivel nacional.

El Taller Infantil de Artes Plásticas ha empezado a compartir sus experiencias con la Dirección Regional Sur del INEGI, con sede en la Ciudad de Oaxaca cual tiene en la actualidad su propio taller infantil con una población aproximada de 150 niños y jóvenes incorporando a sus programas de trabajo características propias de acuerdo con las tradiciones usos y costumbres de este Estado. En el Distrito Federal a corto plazo, se creará un Taller Infantil en las oficinas del Instituto ubicadas en esta entidad. Se tiene contemplado a mediano plazo abrir talleres infantiles en todas las oficinas regionales del INEGI.

En fechas recientes las autoridades del Instituto conscientes de la importancia del TIAP para las familias de los trabajadores, autorizaron la compra de un tórculo de impresión para empezar a equipar el taller y así brindar a los participantes del proyecto nuevas oportunidades en la experimentación en el manejo de la técnica del grabado, recurso plástico que tiene renombre internacional con el trabajo de José Guadalupe Posada. La Gráfica producida en el Estado de Aguascalientes ha jugado un papel de suma importancia en los procesos sociales de México.

• 2.7 Necesidad de un argumento museográfico

Al realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la evolución del Taller Infantil de Artes Plásticas durante 10 años, es muy evidente que el proyecto se ha consolidado como una alternativa de educación no formal, coadyuvando a la sensibilización no solo de la población del Instituto, sino también a la comunidad Aguascalentense interesada en el desarrollo del potencial creativo de los niños, como la Génesis del cambio social, que puede contribuir a generar mejores formas de convivencia, modificando actitudes orientadas a fortalecer los vínculos de comunicación y cercanía entre las familias. Cabe señalar que la realización de un programa de educación plástica infantil, no es la solución de la compleja problemática social que se vive en la actualidad, pero las premisas de este tipo de programas, pueden contribuir sustancialmente a modificar todo el sistema educativo.

Empero, hay mucho por hacer, como revisar de manera periódica los programas de trabajo pedagógica y plásticamente, la duración de los cursos, proporcionar a los niños y jóvenes nuevas alternativas de sensibilización en la medida de lo posible, para agudizar sus sentidos.

El reconocimiento social y respeto al trabajo realizado por los niños y jóvenes es un campo que requiere de un esfuerzo arduo de sensibilización de los padres de familia, asesores, pero sobre todo de las autoridades del Instituto para poder fortalecer

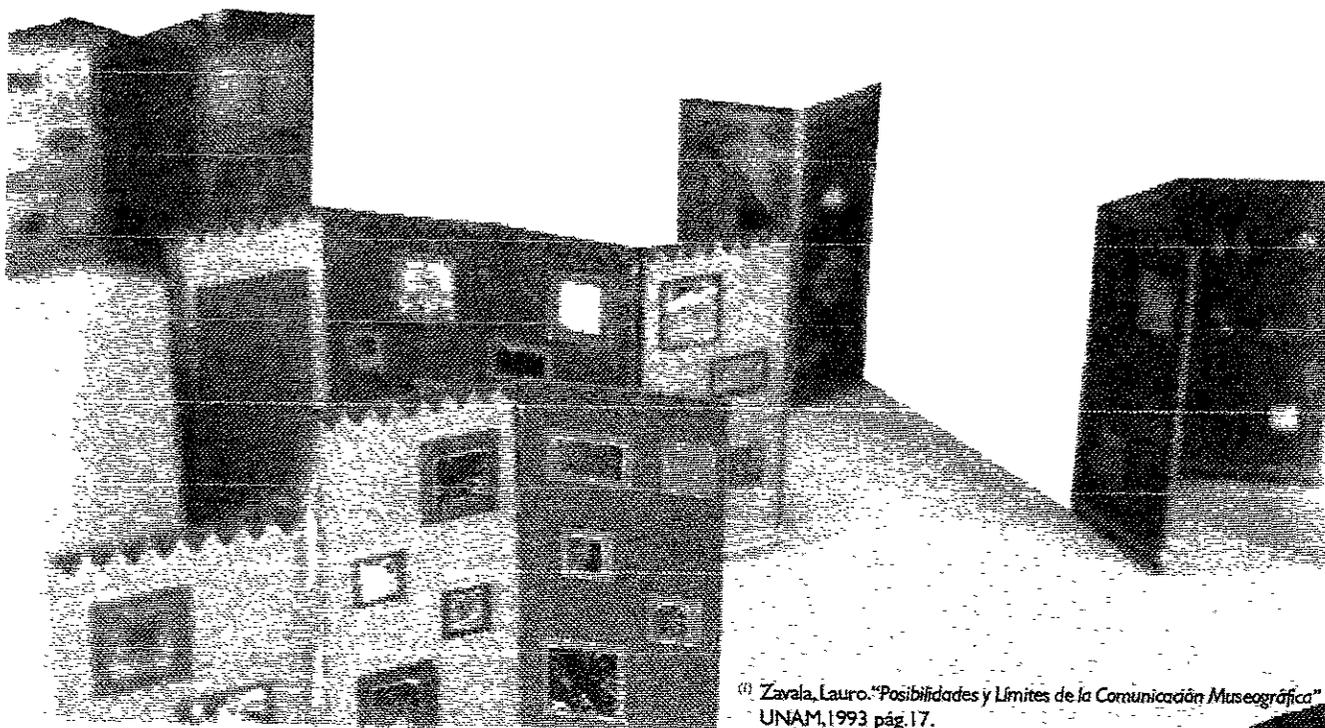
el proyecto, material y metodológicamente en el montaje de la muestra anual.

Paradójicamente La historia de la museografía internacional muestra que casi toda iniciativa museográfica surge de un proyecto institucional y termina por justificar necesidades ajenas a los visitantes.

“Los proyectos museográficos, de manera tradicional , tienen como verdadero y único receptor natural a la misma instancia que los genera. En otros terminos, y a pesar de incorporar elementos técnicos de muy diversos medios de comunicación, el discurso museográfico aún está en espera de un debate teórico que rebase el marco de las necesidades estrictamente técnicas o la mera evaluación estadística que justifique la existencia de proyectos institucionales.”

Por estas razones consideramos que La EXPO -TIAP requiere se incorporen a su estructura elementos museográficos que le permitan al visitante establecer una experiencia más significativa entre su experiencia personal y las piezas expuestas. Confiriendole un mayor valor educativo, plástico, estético y espiritual a los trabajos realizados por los participantes a lo largo del año.

Detalle del modelo escala de la EXPO-TIAP 1997

(1) Zavala, Lauro. "Posibilidades y Límites de la Comunicación Museográfica" UNAM, 1993 pág. 17.

Capítulo 3

- Los planteamientos del “Discurso Museográfico Contemporáneo”.
- Antecedentes.
- Conceptos básicos.
- Elementos de la experiencia museográfica y su importancia.
- El registro narrativo de la experiencia museográfica.
- El museo como recurso educativo.

PLANTEAMIENTOS DEL “DISCURSO MUSEOGRAFICO CONTEMPORANEO”

3.1 Antecedentes

Los museos son un testimonio de la historia, son un elemento fundamental para dar a conocer el desarrollo cultural, histórico y artístico de un país.

México, en la actualidad cuenta con un número muy importante de museos, espacios dedicados a exhibir, preservar y promover el patrimonio cultural del pueblo mexicano.

Los museos son justificados tradicionalmente como instituciones educativas; ya en la actualidad, el concepto ha empezado a modificarse. Para comprender mejor este concepto es necesario remontarnos a las instituciones que a través del tiempo han ido forjando una reconocida trayectoria en este ámbito.

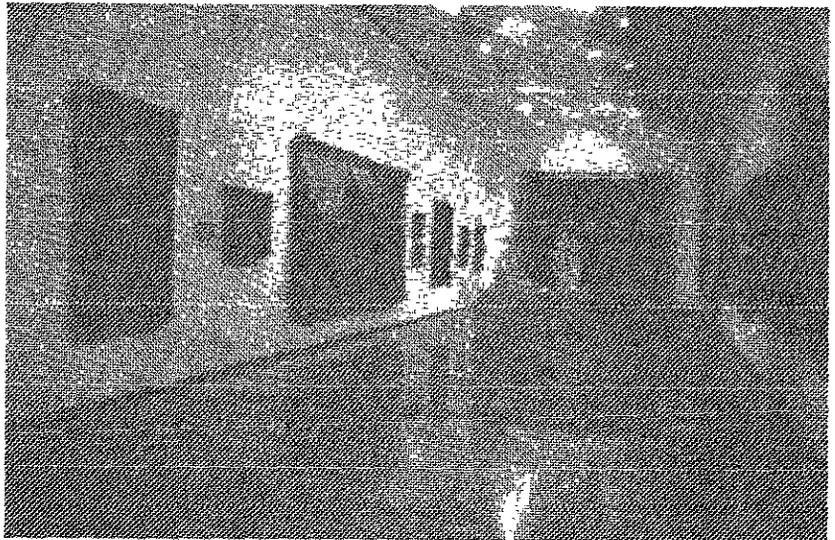
La Escuela Nacional de Artes Plásticas es heredera de una larga y reconocida trayectoria en el medio museográfico no sólo a nivel nacional; los investigadores de la misma han compartido sus experiencias en otros países con resultados muy estimulantes para la museografía mexicana.

Para comprender mejor el interés de la UNAM por proyectos de esta naturaleza, es necesario remontarnos a la historia de algunos de los museos en México.

En 1785, se constituye el Museo de la Academia, es el primero en su género en América, dentro del trabajo realizado en esta institución se destaca el acopio, clasificación, estudio y exhibición de obras de arte.

En el año de 1825, el presidente José Guadalupe Victoria primer presidente de la República, ordena se instituya el Museo Nacional de Historia.

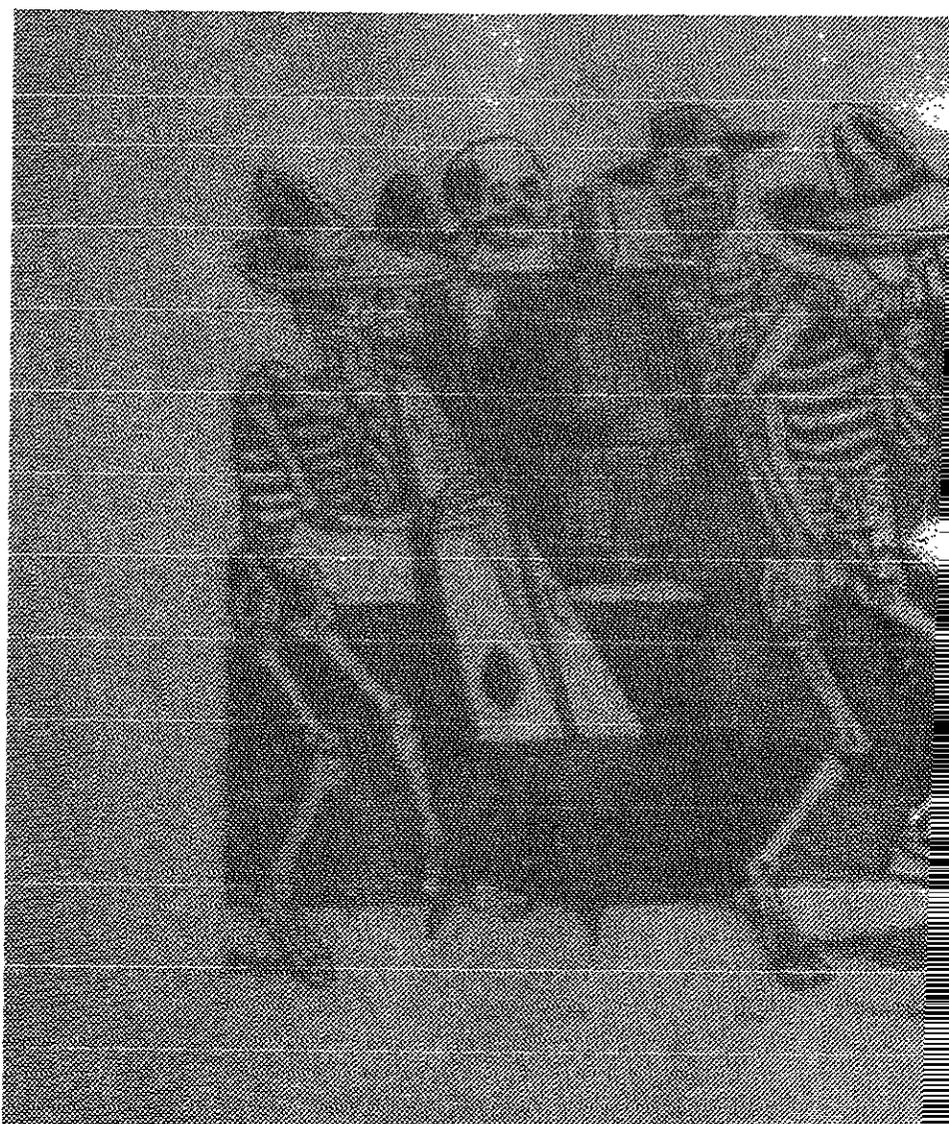
La museología mexicana, en gran medida, está determinada por estas dos instituciones académicas de las cuales se derivaron otras de suma importancia.

“Colección pictórica del siglo XVI al XIX”. Museo de San Carlos, México, D. F.

Del antiguo museo de San Carlos se derivó el actual Museo del mismo nombre, ubicado en Avenida Puente de Alvarado número 50; después la Pinacoteca Virreinal y el Museo Nacional de Arte. Del Antiguo Museo Nacional de Historia surgieron el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Virreinato, el Museo Nacional de las Intervenciones y otros museos regionales. La construcción y difusión de los museos originalmente, estuvo a cargo del Estado. Con el tiempo la iniciativa privada ha ido generando espacios dentro de esta Cultura Museográfica, así el museo ha ido dejando atrás el viejo concepto de ser un almacén, con cuadros colgados sólo aptos para conocedores.

En la actualidad, los museos juegan un papel de suma importancia en las sociedades, tienen la capacidad de transportarnos a otras épocas y espacios a través de sus propuestas “interactivas”

que a su vez se han masificado, combinando propuestas tradicionales, con los medios modernos de comunicación, reafirmando así como instituciones científicas, de investigación y comunicación en diversos campos del conocimiento.

José de Santiago, Director de Difusión Cultural de la UNAM afirma:

“Los museos se han convertido en espacios de análisis y discusión de la problemática social y la producción efímera que caracteriza nuestros tiempos.”

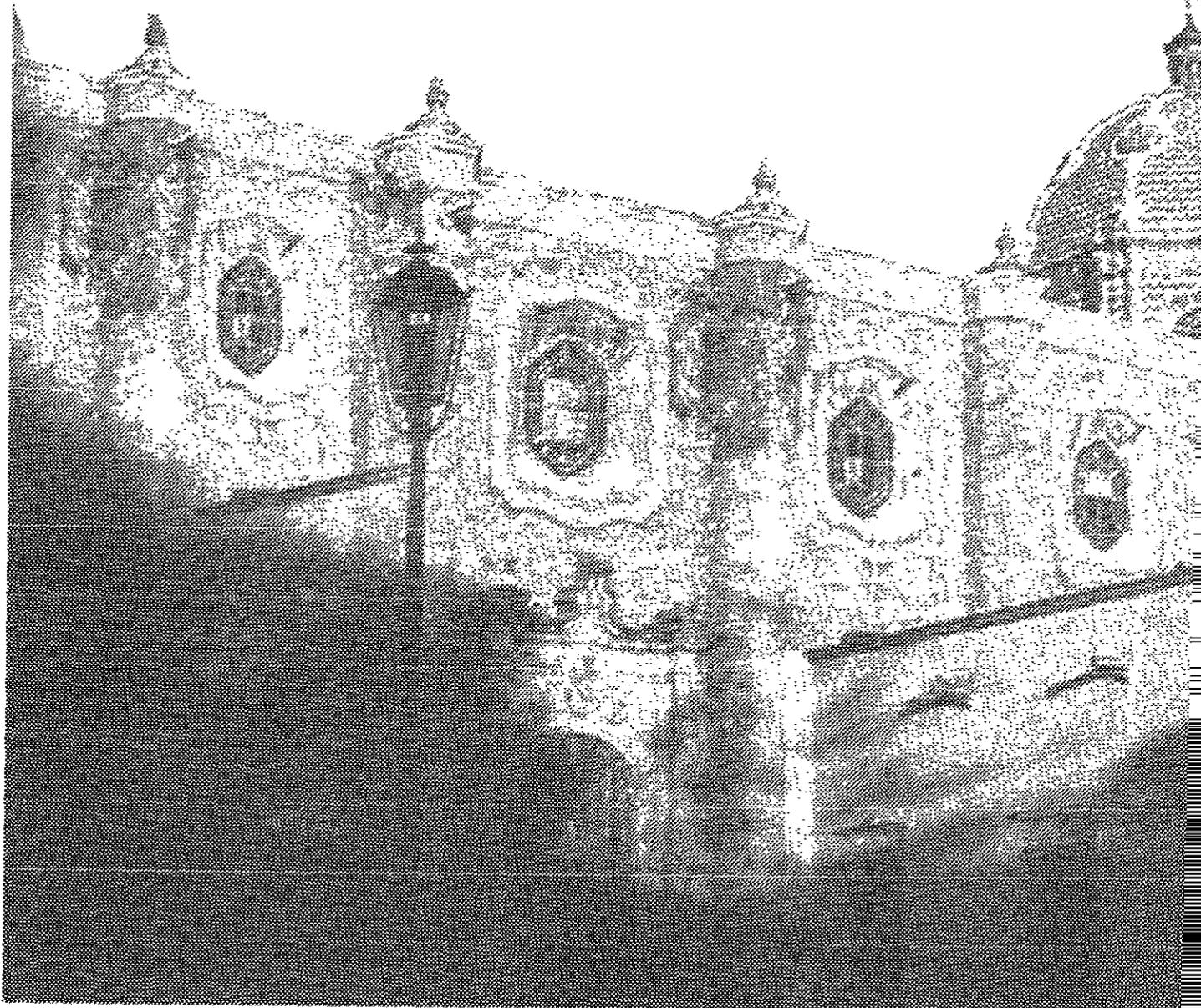
El museo requiere de una evaluación y actualización constante para mantenerse vigente en una sociedad en constante movimiento; los investigadores y maestros de la ENAP-UNAM

Grabado de José Guadalupe Posada.
“Gran fandango y francachela de todas las calaveras”

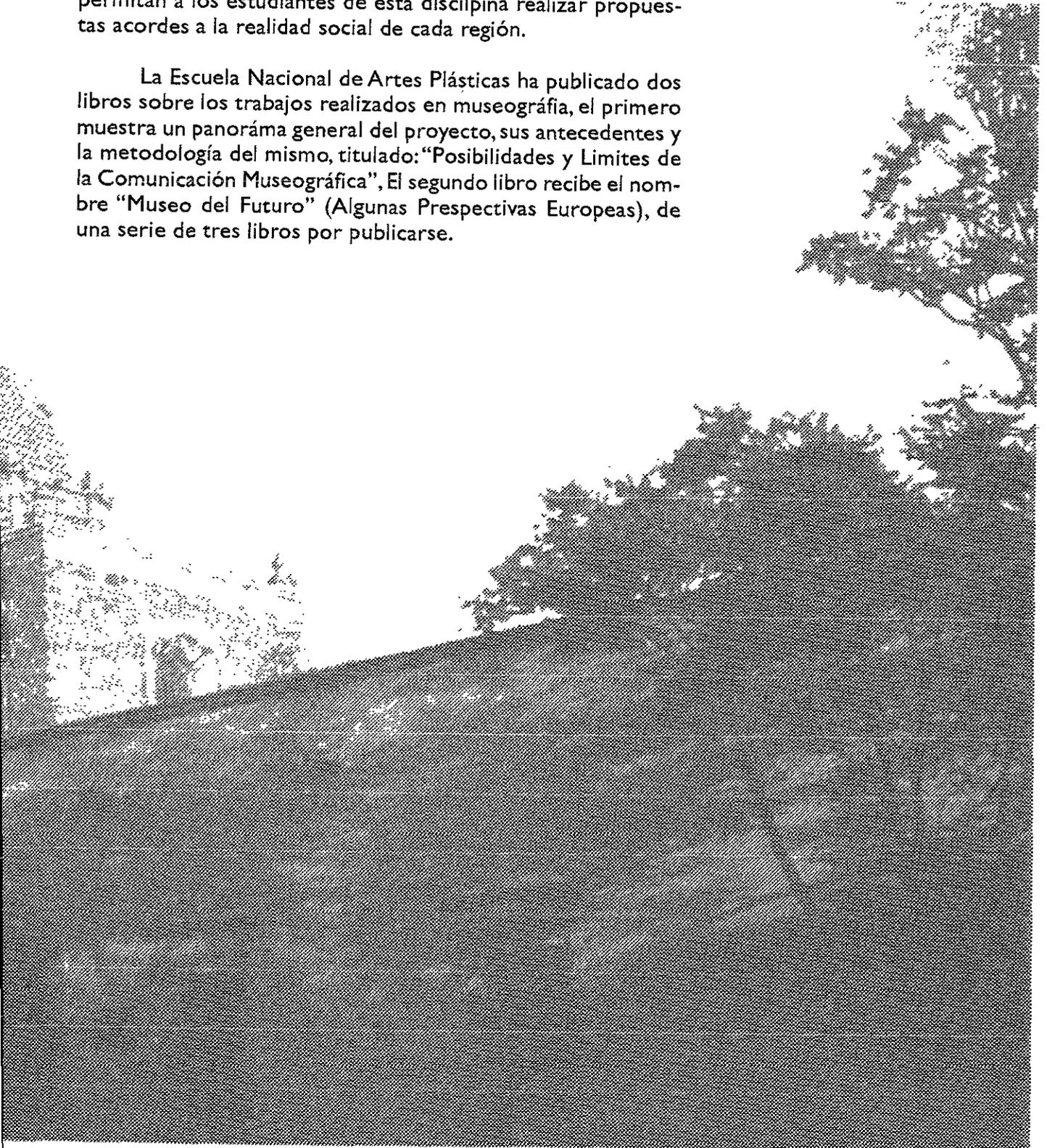
conscientes de la trascendencia social de estos recintos, han conformado un grupo interdisciplinario integrado por Artistas Plásticos, Diseñadores y Comunicadores Gráficos, Cineastas, Pedagogos, Biólogos entre otros. Ellos están a cargo del proyecto denominado "El Discurso Museográfico Contemporáneo", con el objeto de establecer métodos y estrategias que faciliten a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la planeación sistemática en los programas de estudio para la futura formación de profesionales teóricos prácticos en el ámbito museográfico nacional. Por medio de intercambios académicos, investigaciones y experiencias en el diseño y concepción de diversos museos de México, analizando a su vez los museos considerados como

Museo "José Guadalupe Posada"
Aguascalientes, Ags.

más representativos de Estados Unidos y Europa, con la intención de establecer parámetros de comparación que permitan a los estudiantes de esta disciplina realizar propuestas acordes a la realidad social de cada región.

La Escuela Nacional de Artes Plásticas ha publicado dos libros sobre los trabajos realizados en museografía, el primero muestra un panorama general del proyecto, sus antecedentes y la metodología del mismo, titulado: "Posibilidades y Límites de la Comunicación Museográfica", El segundo libro recibe el nombre "Museo del Futuro" (Algunas Perspectivas Europeas), de una serie de tres libros por publicarse.

Con proyectos de esta índole, la UNAM contribuye al mejoramiento no sólo de las propuestas museográficas de sus ya conocidos 23 museos entre los cuales destacan (El Museo de San Carlos, Universum, El Chopo, El Museo de Ciencias y Artes, entre otros), actuando como agente de cambio de una nueva cultura museológica y por ende social.

3.2 Conceptos básicos

Museo. Es un espacio que por sus características, nos permite abstraernos de la cotidianidad, tiene la cualidad de evocar nuestros sentimientos y pensamientos a otro espacio y tiempo, logrando un proceso de interiorización poco usual en la vida contemporánea.

Existe una función básica común para todos los museos, ésta es la adquisición, el cuidado y el uso, de objetos y especímenes. esta relación con los objetos distingue a los museos de otras instituciones, aunque dentro del paradigma básico pueden encontrarse una inmensa gama de posiciones relacionadas con las estrategias comunicativas.

Comunicación museográfica. La propuesta general de la comunicación museográfica consiste en reconocer la experiencia del el visitante como punto de partida en la concepción de los proyectos.

El visitante. Es un individuo con necesidades y condiciones de recepción e interacción muy particulares, cuyas características lo distinguen de cualquier otro sujeto de experiencia cultural. La persona que decide ir al museo por lo general, realiza un análisis previo de la oferta cultural, que le permite elegir una propuesta acorde con sus intereses e inquietudes espirituales y materiales en un recinto que le permite abstraerse de la realidad cotidiana e internarse en una aventura única e irrepetible.

El discurso museográfico. es la categoría de análisis con la que se alude al conjunto formado por los elementos de la producción museográfica, los elementos formales de la exhibición y la respuesta del visitante.

La comunicación museográfica. cuenta con tres áreas fundamentales para su estudio: La experiencia del visitante, la dimensión educativa de esta experiencia y la función que cumplen

EXPO-TIAP 1997

los objetos en los espacios museográficos. Para comprenderla propone un modelo de análisis que reconoce sus dimensiones sintagmáticas y paradigmáticas.

Los modelos de análisis de la comunicación museográfica permiten reconstruir o simular por adelantado la experiencia del visitante.

El modelo de análisis sintagmático o narrativo. Es un modelo de simulación de la experiencia, que permite la evaluación de la misma experiencia de visita desde la perspectiva del visitante.

El modelo de análisis paradigmático. Interpreta la experiencia del visitante desde la perspectiva de los equipos de diseño y producción del proyecto museográfico, y permite relacionar esta perspectiva con el contexto museográfico y cultural más amplio al que pertenece el visitante.

3.3 Elementos de la experiencia museográfica y su importancia

“Este modelo de análisis permite reconocer, en una determinada exposición museográfica, cuáles son los elementos que logran o (dificultan) que las expectativas del equipo que la produce y del visitante sean satisfechas plenamente al haber concluido el recorrido que este último hace del espacio de la exhibición.”⁽²⁾

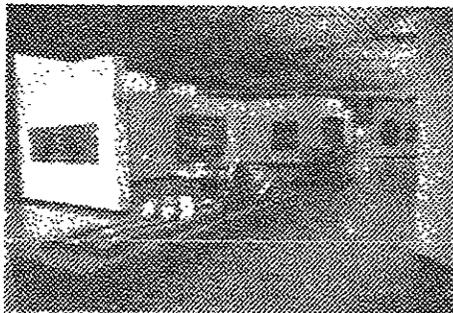
Los elementos de la experiencia museográfica se dividen en tres categorías:

- Elementos rituales
- Elementos educativos
- Elementos lúdicos

Los elementos rituales están presentes en toda la experiencia museográfica, el museo es un espacio que por sus características, nos permite abstraernos de la realidad, es similar a una experiencia religiosa. La relación que los visitantes establecen con los objetos expuestos, cobran nuevos significados y simbolismos, a partir del proceso de reflexión que se origina en un espacio alejado de lo cotidiano.

Los elementos educativos de la experiencia museográfica son aquéllos que dan origen y justifican socialmente la existencia de las instituciones museográficas, cuyo objetivo tradicionalmente ha sido básicamente educativo. En los museos menos tradicionales, el objetivo consiste en lograr en el visitante un “desaprendizaje” que le permita cuestionar sus conocimientos, perspectivas, actitudes

(2) Zavala, Lauro “Posibilidades y Límites de la Comunicación Museográfica”. UNAM 1993, p.37.

Museo de Arte Moderno Ciudad de México

y competencias, desde una visión más crítica con ayuda de la propuesta museográfica.

Los elementos lúdicos no siempre están presentes en toda experiencia museográfica, algunas propuestas parecen estar centradas en ellas, con diferentes módulos interactivos y las ambientaciones de simulación casi perfecta. La naturaleza lúdica de un espacio museográfico, depende en gran medida de la calidad de la interacción, la ambientación y la espectacularidad, así como de la aleatoriedad de las decisiones del visitante y de la flexibilidad de las opciones que se le ofrecen.

La comunicación museográfica tiene la posibilidad de convertirse en una propuesta artística, cuando los elementos antes mencionados interactúan de una manera natural, proporcionando al visitante una experiencia única en función de sus propios intereses. Los elementos lúdicos en ocasiones pueden ser experimentados como parte de los elementos rituales, es un juego continuo que nos permite oscilar entre la imaginación y la realidad.

Si el proyecto museográfico no está bien diseñado, se corre el riesgo de que el visitante no goce una exposición de su interés, perdiendo así su valor educativo.

Elementos rituales

“La experiencia museográfica del visitante, en general tiene elementos en común con otras experiencias rituales, como en el caso de asistir a una experiencia religiosa o en el otro extremo, del espectro cultural, ir al cine.”⁽³⁾

El visitante de un museo decide entre una amplia oferta cultural introducirse en un espacio diferente, ubicado en lugar especial, con características rituales; objetos, espacios y acciones que se definen al margen de lo cotidiano, fuera del sentido común, representativos de lo diferente.

El museo es un lugar mítico, tiene la capacidad de transportarnos a tiempos y espacios distintos; nos muestra espacios imaginarios, sucesos de la historia, animales disecados en dioramas que simulan la realidad de sus hábitats, la reproducción de estructuras óseas de dinosaurios que vivieron hace miles de años en la tierra o simplemente, al exhibir en una mampara, un objeto con iluminación y un cedulario, las connotaciones del mismo se

(3) Zavala, Laura “Límites y Posibilidades de la Comunicación Museográfica” UNAM, p. 41.

modifican confiriendo un valor mágico a un objeto que en su contexto natural pasaría inadvertido.

Así algunos museos nos recuerdan nuestra fragilidad como seres humanos, dando vida a diferentes objetos inanimados, que con su presencia, nos hacen evocar consciente o inconscientemente a la muerte. "Al ponernos en contacto con la idea de la muerte, la experiencia museográfica es similar a la experiencia religiosa. En el museo entramos en contacto con lo sagrado, lo otro, lo especial."

El museo necesita de nuestra presencia física para existir; la presencia de los visitantes retroalimenta las propuestas museográficas ya su vez, lo sitúa en su propia identidad cultural.

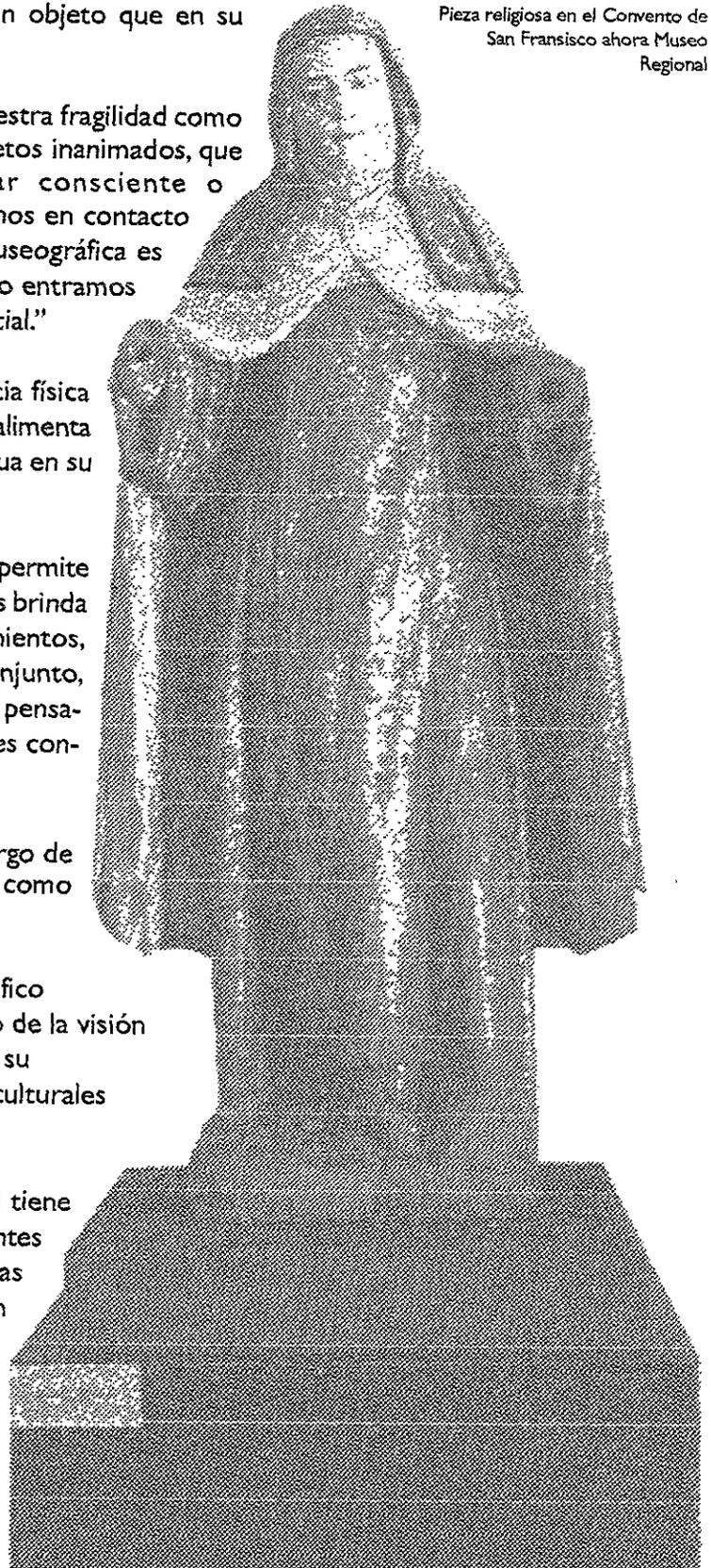
El museo es un recinto mágico que nos permite sustraernos de la problemática cotidiana y nos brinda la oportunidad de ser partícipes de pensamientos, conceptos y planteamientos, que en su conjunto, contribuyen a modificar las estructuras del pensamiento de pequeños grupos de las sociedades contemporáneas.

Elementos educativos. A lo largo de su historia, los museos han sido cocebidos como instituciones de carácter educativo.

"La función educativa del discurso museográfico puede ser entendida en términos del cambio de la visión del mundo que tiene el visitante, es decir, de su sensibilización a determinadas experiencias culturales extra-museográficas."⁽⁴⁾

Como se sabe, la experiencia cultural tiene un impacto en el pensamiento de los diferentes grupos sociales de acuerdo con sus propias características, el efecto que puede tener un película en el espectador está premeditado por amplios equipos interdisciplinarios, y es dirigido al inconsciente colectivo, generando estados de ánimo a través del juego de sus fantasías, valores y carencias de la audiencia.

Pieza religiosa en el Convento de San Fransisco ahora Museo Regional

(4) Zavala, Lauro. "Límites y Posibilidades de la Comunicación Museográfica". UNAM. p.p. 42,43.

El museo tiene una cobertura mucho más limitada que el cine, pero a diferencia de otras propuestas culturales, tiene la posibilidad de individualizar una experiencia colectiva y a su vez colectivizar la experiencia individual.

Una propuesta museográfica dinámica, considera al visitante como eje de su producción; relaciona la información con el contexto del visitante, le ofrece elementos suficientes para poder entender y decodificar las interpretaciones de la propuesta museográfica presentada a lo largo de todo el recorrido. Otorga la posibilidad de cuestionar la propuesta, por medio de la relativización de los criterios de valor e interpretación de afirmaciones canónicas, tanto de las provenientes del sentido común como aquéllas que se le oponen; genera un diálogo entre el visitante y el universo de significación que el objeto le impone (artístico, antropológico, histórico o natural) y propicia, como respuesta del visitante, la admiración, la sorpresa, el asombro, la duda y otras formas de la incertidumbre y el compromiso social y el compromiso afectivo.

Como se mencionó con anterioridad, el museo es un espacio mágico, que con sus diferentes tópicos y manejos museográficos, nos transporta a otros tiempos y espacios, situaciones, atmósferas, cobrando su razón de ser a través de nuestra presencia física. En este sentido es comparable a una escuela, con excelentes instalaciones y docentes sensibles y capaces; que sin la presencia fresca y alegre de los niños no tendría razón de ser.

En resumen: "El museo ofrece una representación de lo real, que crea sus propias reglas de enunciación, es así como el aura de los objetos tiende a ser recreada, transferida aun contexto diferente del original y reconstruida a través de referentes simbólicos." (5)

El poder educativo de una propuesta museográfica radica en poder acentuar el simbolismo de los objetos expuestos, que se integran entre sí de manera relativamente autónoma, hasta el grado de poder sustituir a lo real de sus propias estrategias de significación.

(5) Zavala, Lauro "Límites y posibilidades de la comunicación museográfica." p. 46.

Erika Libier Olmos Nieves.
Participante del TIAP

Elementos lúdicos

El juego es un agente formativo nato, permite interrelacionarnos con otras personas, estableciendo códigos de comunicación sólidos y flexibles, libera tensiones. Nos da la oportunidad de disfrutar de la vida con una filosofía de apertura al cambio.

Jugar es una práctica que los hombres jamás deberíamos de olvidar, los niños arreglan muchas de sus diferencias por medio de las actividades lúdicas; "Los hombres sustituimos la CALIDAD del juego por la CANTIDAD de trabajo" (6)

Detalle de la EXPO-TIAP 1997.

La infancia es una etapa de plenitud en la vida, sobre todo para los niños más pequeños, sin condicionamientos sociales o estereotipos. Ellos experimentan, por medio de sus sentidos, el mundo que les rodea; esta búsqueda incesante permite que el infante empiece a tomar conciencia de su ser.

En este sentido, el juego tiene la facultad de permitirle transitar entre la fantasía y la realidad construyendo así su pensamiento concreto y facultándolo a la vez, para potenciar sus capacidades de comunicación y expresión, que en un futuro se convertirán en sólidas herramientas de su desarrollo personal, familiar, laboral y sobre todo social; personas de esta naturaleza fortalecen con sus constantes aportaciones sociales, el equilibrio de las sociedades cada vez más deshumanizadas.

El niño a través del juego experimenta, disfruta, asimila, reflexiona y desarrolla nuevas habilidades, que le permiten una convivencia más armónica en la sociedad de constante cambio.

Las propuestas museográficas actuales empiezan a incorporar desde hace algunos años, actividades lúdicas que no sólo estén orientadas a los niños, sino que involucren a todos los visitantes que asisten a dichos recintos (un ejemplo muy claro de estas propuestas son los museos de ciencia y tecnología infantil o los de historia natural) cada vez con más actividades colectivas dentro y fuera de las salas. Logrando un mayor impacto entre las comunidades en las que están inscritas.

(6) Gordillo, José. "Lo que niño enseña al hombre". ceac p.39.

Los elementos lúdicos al interior del museo

En las propuestas museográficas, no siempre están implícitos los elementos lúdicos; el visitante es a quien está dirigida la propuesta; la forma en que se presentan las exposiciones dentro de los museos, es una parte muy importante en el diseño y conceptualización de los proyectos museográficos. El visitante debe ser considerado como individuo y no sólo como consumidor anónimo. Su presencia es la razón de existir, sin él los museos se convertirían en espacios inanimados, condenados al olvido.

Los museos son parte de una apuesta cultural específica y pretenden satisfacer necesidades internas de los seres humanos (espirituales, afectivas, cognitivas, lúdicas). En este sentido el papel de los museógrafos es difícil, tienen que hacer una interpretación personal de la obra y posteriormente, una propuesta grupal que finalmente comunique de manera clara y a su vez sea atractiva desde un punto de vista estético para que el visitante se vea envuelto por la propuesta y a su vez, pueda hacer su propia interpretación de lo expuesto.

“Los museos, como los medios de comunicación, constan de una temática, una retórica y una poética (Silverstone, R. 1989), sus fines educativos se logran en gran medida, gracias al empleo de la retórica, es decir gracias a la habilidad para convencer al receptor acerca de la coherencia y verosimilitud de sus contenidos, mientras que la temática está ligada al aspecto ritual, al contacto con lo que está alejado de la perspectiva cotidiana.

Pero es precisamente en el ámbito de la poética museográfica donde se apoya la apuesta cultural de los creadores y los visitantes al museo, pues la poética define el ámbito de la imaginación, la fantasía y el placer, el juego y la recomposición de la propia visión del mundo.

Si la propuesta museográfica es fácilmente transitable, cuenta con información clara y concreta de los contenidos en las diferentes salas, se convertirá en una experiencia placentera y por tanto educativa.

La visita al museo nos tiene que brindar un bienestar, a la vez que pueda permitir al visitante un “desaprendizaje”, a relativizar su visión del mundo, a reencontrar relaciones inéditas, a individualizar

la experiencia colectiva, a colectivizar la experiencia individual, y a la aproximación, resistemátización y reconocimiento de las omisiones del Discurso Museográfico.” (7)

Cuando un visitante logra una identificación plena de su visita al museo, se convierte en parte activa de una “puesta en escena” del discurso museográfico tanto en la selección de los materiales expuestos (su temática) que en la presentación (su retórica). Así podrá transitar de manera simultánea en la fantasía y la realidad, como lo hace un niño al jugar.

• 3.4 El registro narrativo de la experiencia museográfica

El registro narrativo de la experiencia museográfica, se apoya fundamentalmente, en el visitante, que “como observador que construye conceptualmente y afecta todo aquello que observa, y al reconstruirlo en su descripción lo interpreta”.

La experiencia del “visitante implícito” en el recorrido de una propuesta museográfica, lo debe posibilitar a la reconstrucción narrativa de la misma, a través de tres discursos: el personal, el canónico y el convencional. La primera es el motor que activa los sentidos para disfrutar de esta experiencia; el canónico tiene que ver directamente con la intención educativa de la propuesta museográfica y el convencional que se constituye por los discursos de la memoria colectiva.

Narrativa museográfica: “reconstrucción secuencial de la experiencia museográfica, para facilitar su estudio se ha diseñado una Guía de Análisis de la Experiencia Museográfica, constituida por más de 100 elementos, agrupados en nueve áreas: condiciones de lectura, título, arquitectura, umbral, diseño, recorrido, discursos de apoyo, estética, ideología y conclusión.” (8)

La reconstrucción narrativa de la visita de un espacio museográfico permite al visitante establecer un puente entre su discurso personal, el de la propuesta museográfica y el de la memoria colectiva. Así el museo intenta establecer un hilo conductor

(7) Zavala, Laura. “Límites y Posibilidades de la Comunicación Museográfica”, pag. 46

(8) Zavala, Laura. Op. cit., pag. 49

entre los diferentes discursos y finalmente los integra al acervo cultural del visitante de acuerdo con sus propias necesidades personales.

El análisis de una propuesta museográfica, se realiza a partir de la temática, la retórica y la poética. cuando los elementos antes mencionados se integran en una secuencia que puede ser reconstruida narrativamente por el visitante; sin dejar de ser individual, refleja una tradición propia de un determinado contexto cultural. La experiencia del visitante es única e individual, es así como el tiene la oportunidad de darle sentido de acuerdo con sus propios intereses y vivencias.

La museografía de un país como México puede ser muy versátil y plural, tomando en cuenta la vasta geografía, la diversidad de aldeas, pueblos, barrios y comunidades; los usos, costumbres y tradiciones de una nación con un pasado histórico incomparable y que lo coloca como una de las cinco culturas autónomas del mundo, las cuales han sentado las bases del desarrollo de la humanidad.

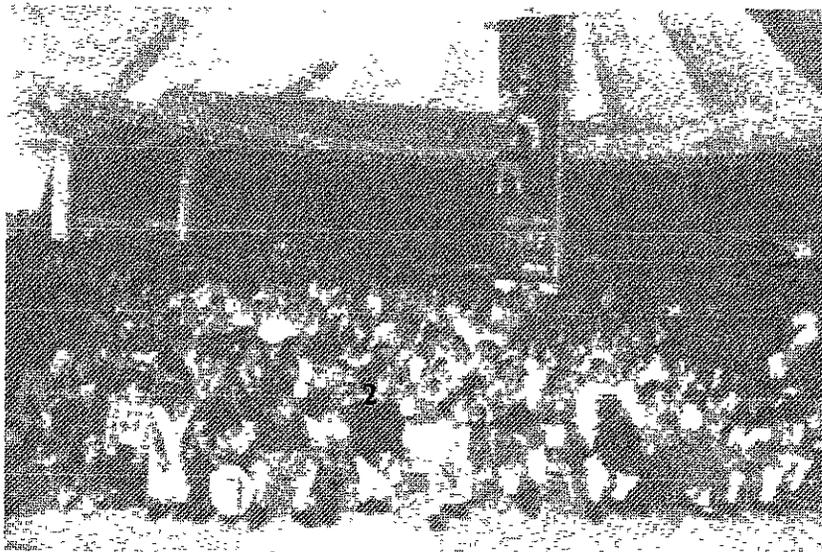
En este sentido, los museógrafos cuentan con una enorme cantidad de materia prima para el diseño y realización de exposiciones en las diferentes regiones del país con temáticas y tratamientos que sean del interés de las comunidades aledañas y que a su vez, promuevan el turismo nacional e internacional preservando la memoria histórica de un pueblo que a través de su espiritualidad y a sus recursos naturales ha sobrevivido a diversas crisis sociales, económicas y políticas” estos pueblos que son la base de la pirámide social conforman el México Profundo”.⁽⁹⁾

De esta manera, cobra un amplio sentido que las propuestas museográficas sean analizadas a fondo de acuerdo con su contexto histórico social y geográfico para que puedan convertirse en una verdadera aportación y no terminen justificando a las instituciones que las crean.

A largo plazo, se ha venido conformando una cultura museológica, que cada vez tiene un mayor impacto en la sociedad mexicana y que a su vez ha permitido a algunos museógrafos trabajar conjuntamente con profesionales de este rubro en otros países.

(9) Borfil Batalla Guillermo. “México profundo”. Grijalvo 1994. p. 40.

En la actualidad, en casi todas las áreas del desarrollo profesional, se han venido conformando grupos interdisciplinarios, con la finalidad de producir mejores productos y servicios. Los museos que realizan propuestas museográficas atractivas, conceptualmente y en su realización, con grupos interdisciplinarios tienen un gran impacto social; tomando en cuenta que la población que asiste a un museo es reducida en comparación con otras ofertas culturales como lo son: el cine y la televisión.

EXPO-TIAP 1997

La magia de las propuestas museográficas bien diseñadas radica en que nos posibilitan establecer un diálogo interno y nos permiten a la vez la oportunidad de abstraernos de la realidad, conformando nuevos símbolos y significados de las obras y objetos expuestos; y se refleja en un cambio como experiencia colectiva y a su vez, es única e irrepetible, cuando las propuestas museográficas nos permiten cuestionar sus contenidos y enfoques de acuerdo con nuestros propios criterios, vivencias y conceptos trascienden al salir del museo coadyuvando al cambio de actitudes en la vida cotidiana.

• 3.5 El museo como recurso educativo

A partir de últimos años de la década de los setenta y principios de los ochentas, se han venido incorporando a las propuestas museográficas elementos de la comunicación social, apoyados fundamentalmente en los estudios sobre la recepción cultural; reconociéndose al receptor de los productos culturales como un productor de significación y no como un consumidor pasivo.

Lo que perfila a la comunicación museográfica como un proceso de comunicación dinámica, es esta cultura basada en el visitante como productor activo, que con su presencia transforma los espacios por los que transita, en la cual interactúan las ciencias de la comunicación; con la finalidad de que el visitante del museo obtenga de su visita una experiencia significativa que le permita a su vez hacer su propia interpretación de la obra expuesta. Es así como inicia en la cultura museística un papel educativo a medida que incorpora a sus propuestas nuevos métodos de colaboración y comunicación con el público.

“En el pasado, los museos funcionaban como base en colecciones: es decir, se montaban exposiciones para reunir y exhibir colecciones; se hacían publicaciones para difundir las investigaciones realizadas en torno a objetos; el personal profesional de los museos consistía en curadores para encargarse de las distintas secciones de las colecciones, clasificadas generalmente, según las disciplinas académicas. Ahora, los museos se orientan cada vez más hacia el público por ejemplo: las exposiciones se montan para despertar el interés de grupos específicos; se producen publicaciones para establecer contacto con sectores particulares del público sobre las colecciones.” A su vez, el museo ha venido incorporando a sus ofertas, tiendas de recuerdos, donde se venden carteles, postales, playeras, libros y catálogos de las diferentes exposiciones” (10).

Los museos contemplan cada vez con más frecuencia las actividades educativas en sus espacios con talleres infantiles y de adultos, proyecciones, actividades lúdicas, conferencias, interactivos, etc. Incluir actividades de esta naturaleza, exige reorientar los objetivos y líneas de acción de estos recintos, con la contratación de equipos de trabajo que den solidez a las propuestas cada vez más orientadas a captar a un sector mayor de la sociedad. Así se ha hecho necesaria la aparición de diversos profesionales en los museos como son: maestros, mercadólogos, diseñadores, psicólogos, bibliotecólogos, gerentes de tiendas, etcétera.

Vivimos en una sociedad en constante movimiento, las necesidades sociales, económicas y tecnológicas nos marcan la pauta en la generación de los cambios en las estructuras de las instituciones y las empresas. Los tiempos de cambio generan crisis, pero también dan la oportunidad de crecer a los que estén mejor preparados. En este sentido, la filosofía y la economía juegan un papel de vital importancia en la generación de las estrategias museográficas de los diferentes grupos de trabajo para realizar planteamientos coherentes y sólidos que permitan establecer estrategias de comunicación a los visitantes de estos recintos.

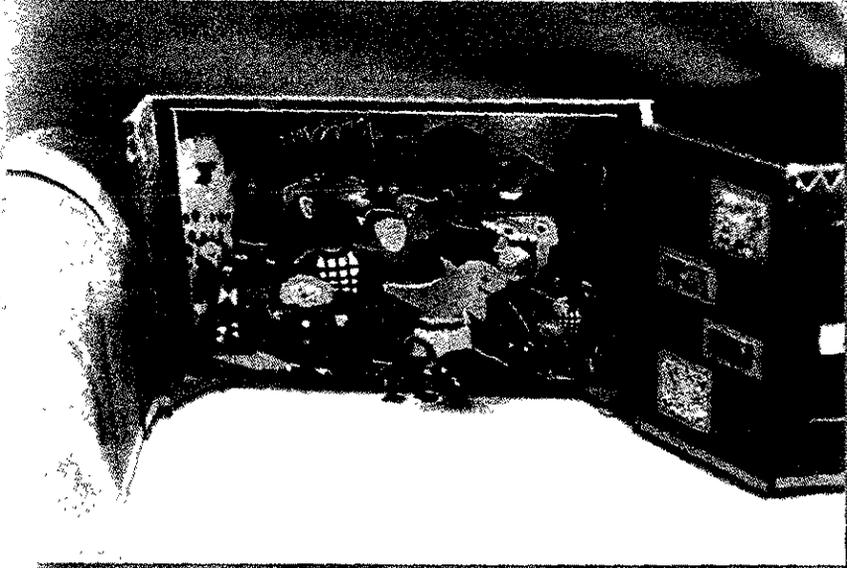
A principio de los ochentas en Gran Bretaña, se empezaron a gestar cambios significativos en la concepción y realización de los proyectos museográficos; los curadores de los museos y maestros de algunos centros educativos, emprendieron una ardua labor por mejorar las formas de convivencia y comunicación al interior del museo, logrando esto mediante la creación de talleres y eventos basados en objetos prácticos, con la finalidad de potenciar el aprendizaje activo.

(10) Zavala, Lauro “Posibilidades y límites de la Comunicación Museográfica.” UNAM 1993 pág. 54.

La educación activa se basa en el estímulo de los sentidos como base del aprendizaje, a través de la experiencia con los objetos, situaciones, gentes y lugares que son significativos por formar parte de nuestra comunidad y vida cotidiana. De esta manera, la educación no se restringe a la escuela o el hogar sino que, tiene que ver con todas las actividades que realizamos.

El museo se convierte así en una excelente oportunidad de influir en una educación orientada a promover una nueva visión de la vida y los valores sociales de acuerdo con los intereses tomando en cuenta que es un espacio en el cual pueden transitar desde niños pequeños hasta gente de edades avanzadas. "La función educativa de los museos, se logra mediante una combinación de acontecimientos, exposiciones y publicaciones dentro o fuera de ellos. Esta función puede abarcar un amplio despliegue de fenómenos, que incluyen actividades estructuradas o "no formales", talleres, conferencias, películas, conciertos, desfiles de modas, exposiciones, muestras, publicaciones, videos, teatro, autobuses o trenes móviles y así sucesivamente. Una de las mayores ventajas del museo es precisamente esta variedad".⁽¹¹⁾

(11). El Discurso Museográfico Contemporáneo y Roger Miles. "Viva el futuro" Consulta LINAM, pág. 56

Capítulo 4

- **Nuevos criterios de clasificación y organización para la EXPO TIAP.**
- **Criterios de selección.**
- **Guía del registro narrativo de la experiencia museográfica.**
- **Título.**
- **Arquitectura.**
- **Umbral.**
- **Diseño, organización y planeación.**
- **Recorrido.**
- **Discursos de apoyo.**
- **Estética e ideología.**

• Nuevos criterios de clasificación y organización para la EXPO-TIAP 1997

4.1 Antecedentes

Tradicionalmente, la exposición se realizaba en las instalaciones de INEGI. En 1997, las autoridades del mismo, sensibles a las necesidades del proyecto y de sus participantes, realizaron un convenio con el Museo Infantil de Ciencia y Tecnología "Descubre" para organizar el evento de clausura del TIAP en dicho recinto, exhibiendo en el patio central las obras realizadas a lo largo del año en el taller, otro de los objetivos de la exposición, es el de compartir con el público infantil del estado, los logros alcanzados por el TIAP en su larga trayectoria, contribuyendo a sensibilizar al público en general de la importancia de desarrollar en la niñez mexicana el potencial creativo y expresivo como una alternativa educativa.

Ubicar la exposición en un espacio dedicado a eventos infantiles le confirió un carácter muy especial a la exhibición. Un marco perfecto para desarrollar un proyecto museográfico con nuevos criterios de exhibición, clasificación y organización al interior de una Institución con el compromiso de atender a las demandas de sus colaboradores.

• Criterios de selección

Como se mencionó con anterioridad la filosofía del Taller Infantil de Artes Plásticas, está orientada a desarrollar el potencial creativo de los hijos de los trabajadores del Instituto, poniendo especial interés en el disfrute del proceso, más que la producción plástica en sí.

Todas y cada una de las formas de expresión de los niños y jóvenes son válidas y responden a necesidades internas específicas e individuales, por eso se selecciona un trabajo por participante de acuerdo con sus propias características y logros personales. De esta forma no se excluye a ningún participante de la EXPO-TIAP, fomentando el compañerismo y no la competencia y rivalidad.

Es importante destacar que el taller trabaja con dos vertientes. Una de procesos cortos, para favorecer el disfrute y la exploración de técnicas procedimientos y materiales, y otra más elaborada que requiere de varias sesiones para la obtención de un producto plástico más acabado, con la finalidad de proporcionar a los grupos un equilibrio entre sus posibilidades expresivas y creativas por medio del dibujo, pintura, gráfica y construcción, básicamente.

Lindbergh Hernández García
Grupo 9-10 años
"El tucán feliz"
Collage

Jesús Juan Villar Mata
Grupo 11-12 años
"Juanito y el árbol gigante"
Plastilina sobre fibracel

Los criterios de selección son los siguientes: 1.- Creatividad, 2.- Cumplimiento del tema, 3.- Manejo de la Técnica. Cabe hacer notar que los criterios de selección pueden variar de acuerdo con el nivel de maduración de cada niño y de la característica del producto obtenido; Si el trabajo es de corte expresivo se pondrá más atención en la soltura y carácter del trazo y en el manejo espontáneo del color. En trabajos "dirigidos" se pondrá más atención en el manejo de la información, se cuidarán con más precisión los acabados y los detalles de los trabajos.

Los criterios de selección de la EXPO-TIAP, no se modificaron sustancialmente, al incorporar la metodología del "Discurso Museográfico Contemporáneo"; lo más importante en el taller es el disfrute que produce el desarrollo de la actividad misma, más que de la apariencia externa de los trabajos.

Cuando un niño realiza una actividad plástica, entra en un complejo proceso de interiorización mental, vivencial y afectivo; los adultos debemos procurar ser repetitivos de ese momento íntimo de exteriorización de los niños, de no ser así podemos coartar su futura expresión, ocasionando serios problemas en su autoestima y en su capacidad de ofrecer respuestas originales a problemas concretos, por no tener un modelo a seguir.

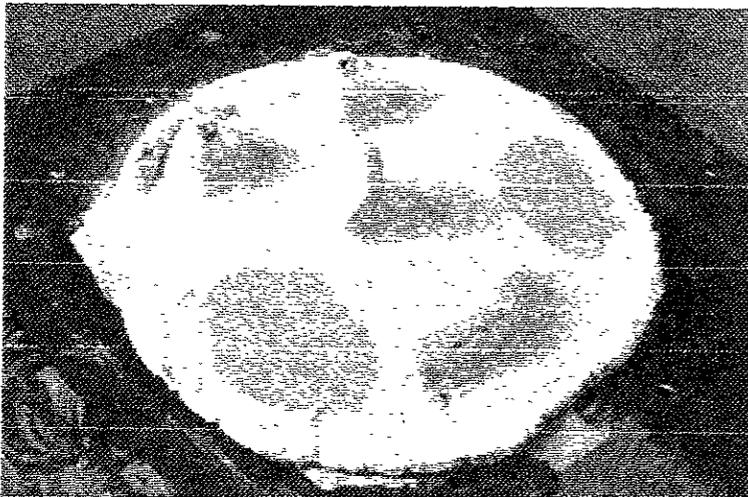
Nuevos criterios de clasificación y organización para la EXPO-TIAP

En años anteriores la clasificación de las obras de EXPO-TIAP, se realizaba de acuerdo a los diferentes bloques de edad con los que se trabaja en el taller; las diferentes secciones de la exhibición se dividían en períodos de edades: 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 y 13-15 años.

El proyecto EXPO-TIAP hasta 1996, no contaba con una metodología fundamentada en estudios de Comunicación Museográfica, para su exhibición.

Para sistematizar el estudio de la propuesta EXPO-TIAP 1997, tomaremos como modelo de análisis la guía de registro de la experiencia museográfica, agrupada en nueve áreas: condiciones de lectura, título, arquitectura, umbral, diseño, recorrido, discursos de apoyo, estética e ideología y conclusión; y se sustentan en más de 100 elementos para su estudio. El proyecto EXPO-TIAP, utilizará sólo aquellos

Madai Martínez Areválo
Grupo 9-10 años
"Mi amiga Joselyn"
Collage

elementos que de acuerdo con su estructura metodológica y filosofía, le sean útiles en el diseño, conceptualización y montaje de la misma. De esta manera, la muestra resultará más significativa para el público asistente.

4.2 Guía para el registro narrativo de la experiencia museográfica. (EXPO-TIAP 97)

Condiciones de lectura

Horizonte de la experiencia individual.

Condiciones personales de la elección. La mayoría de las personas que asisten a la EXPO-TIAP, son familiares de los participantes; la sede de la exposición en 1997 fue el Museo Infantil, "Descubre" en la ciudad de Aguascalientes, por lo cual la población que asistió al museo entre el 5 y el 10 de Diciembre tuvo la oportunidad de recorrer la muestra gratuitamente. *En este sentido la asistencia al evento en su mayoría la determinó el parentesco directo con los participantes, más que la calidad de la muestra o la difusión de la misma.*

Memoria museográfica personal. La exposición fue diseñada para una población infantil y juvenil, los textos de apoyo museográfico fueron breves y concisos, el recorrido ágil y las piezas estaban bien iluminadas. Es importante destacar que para exponer más de 400 obras el lugar del que se disponía físicamente, era pequeño.

Interpretación de la imagen publicitaria. La promoción del evento se realizó al interior del Instituto, a través de carteles e invitaciones telefónicas para cada una de las familias de los niños y jóvenes del taller. En el museo había péndones diseñados con la imagen gráfica del evento.

La interpretación de la imagen publicitaria del evento reflejaba solidez y preocupación por la realización de actividades culturales al interior del Instituto y fuera de él.

Naturaleza de la visita. Para los participantes del taller asistir al evento de clausura (EXPO-TIAP) tiene varios significados: reconocimiento social de su trabajo y esfuerzo, refrendar los lazos de amistad no sólo entre sus compañeros, sino entre sus familias, así como recibir un paquete de productos editoriales de los trabajos realizadas por ellos a lo largo del año entre otros regalos. La fotografía panorámica y la constancia del curso le dan relevancia al evento y son otro incentivo para su desarrollo.

Para la población externa al Instituto la visita es de carácter incidental. Es preciso mencionar que difícilmente las personas que visitan una exposición lo hagan más de una vez; no existe todavía en México una cultura museística que permita realizar visitas sistemáticas a estos lugares, a su vez al interior de los museos se debe trabajar más con modelos que involucren al visitante de una manera activa, con diferentes actividades que despierten sus intereses en diferentes áreas del conocimiento, la ciencia y el arte, a precios accesibles.

Horizonte de las experiencias canónicas. El TIAP cumplió diez años de intensas actividades y se ha consolidado como una alternativa de educación no formal para los hijos de los colaboradores del INEGI y a su vez, ha propiciado la apertura de espacios que promueven la educación, cultura y las tradiciones de la población Aguascalentense, como son: la Biblioteca Escolar, la feria del libro técnico, los ciclos de cine coproducidos con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, La ofrenda y montaje plástico del día de Muertos y la participación de un productor plástico: (Jaime Lara Arzate), del INEGI en las 2 emisiones pasadas de "Se intala la Muerte"; Instalaciones realizadas en el Museo de Arte Contemporáneo del Estado, por reconocidos artistas plásticos del "Circuito Centro Occidente". eventos en los cuales el INEGI participa de manera directa en la generación de proyectos culturales y artísticos.

4.3 Título

El título EXPO-TIAP, se utiliza desde la primera exposición en 1989, en la actualidad es reconocida ampliamente por la población del Instituto. Los participantes del taller la identifican como una fiesta en la que se reconoce y apoya su esfuerzo.

4.4 Arquitectura

El museo "Descubre" tiene poco más de dos años de haberse inaugurado la arquitectura, está pensada exprofeso con un patio central y las salas y otros servicios están a su alrededor. Es visitado diariamente por diversas escuelas de todos los niveles. La EXPO-TIAP se monta en este recinto por la gran afluencia infantil y por la cercanía con el INEGI.

Ubicación física. El Museo "Descubre" se encuentra ubicado en un lugar bastante céntrico y de fácil acceso en automóvil y transporte urbano. A su alrededor se encuentran centros que ofrecen alternativas recreativas, culturales, turísticas y comerciales, lo que lo convierte en una excelente opción para ocupar tiempo libre.

Una vez dentro del Museo, el acceso a la EXPO-TIAP era directo, por encontrarse en el patio central del mismo, desde los pasillos que conducían a las salas se podría apreciar gran parte de la exposición, así los visitantes al Museo tenían la oportunidad de apreciar la muestra.

Condiciones físicas. La construcción de Museo es moderna, cuenta con una cúpula geodésica, lo que le da un carácter inconfundible y única en el Estado. La arquitectura es sobria con aplicaciones en cantera, metal y cristal. Refleja la estructura de una ciudad que pretende ser un "modelo" dentro de la producción industrial del país, rompiendo toda esa zona, con los viejos Barrios del centro colmados de tradiciones y costumbres provincianas.

Este museo es un marco muy benéfico para exhibición de la gráfica y plástica infantil y es un puente para entender la diferencia entre la Ciencia y el Arte. La primera relacionada a la premisa: ¿Cómo funcionan las cosas? y el Arte, como una excelente oportunidad de hacerlas funcionar, de acuerdo con las necesidades personales de quien las produce.

4.5 Umbral

Dentro del diseño y planeación de los espacios museográficos el umbral es un elemento muy importante porque nos prepara para introducirnos en una atmósfera fuera de lo común, con características específicas que nos transporta fuera de la realidad cotidiana, en donde el exceso y simbolismo cobran un nuevo sentido.

La entrada al museo "Descubre" se realiza a través de unas amplias puertas de cristal con estructuras tubulares, que reflejan el carácter de modernidad y conceptualmente de impacto tecnológico, contrastante con la propuesta de la EXPO-TIAP de corte fundamentalmente expresivo. Esta combinación de elementos fue fundamental para que los niños se acercaran a recorrer la muestra.

Acceso. El horario de visita de la EXPO-TIAP fue de 9:00 a 18:00 hrs. de martes a domingo; el acceso a la misma era gratuito.

La exposición se integraba formalmente a la arquitectura del museo por contar con una estructura modular hexagonal en el diseño de las mamparas de color azul, que se complementaba de manera armónica con las paredes de cantera color ocre y a su vez timbraba con el colorido de las obras expuestas y los marcos de las mismas.

El museo tiene una gran afluencia de visitantes escolares, desafortunadamente son conducidos en viajes que parten de las escuelas con tiempos de recorrido muy cortos, lo que limita de sobre manera la experimentación y el goce que puede producir su estancia en el museo.

El educando que es introducido en un museo de corte "interactivo" debe de gozar de libertad de explorar de manera personal y amplia las posibilidades de lo expuesto y poder elaborar su propia visión de lo exhibido.

Descripción física

El museo "Descubre" cuenta con un patio central techado, las salas de exhibición se encuentran alrededor del mismo, también cuenta con talleres infantiles una sala de proyección imax, restaurante y oficinas administrativas.

Hipótesis de lectura inicial

Expectativas inmediatas.- La mayoría de la gente que asistió al evento de clausura del TIAP, fueron los participantes al taller y sus familiares; la exposición y la entrega de constancias se realizaron en el patio central del museo. Los asistentes al ver en la parte posterior la muestra, manifestaban su deseo de apreciar la obra de su hijo, antes de la inauguración formal del evento. Otro acontecimiento esperado por los niños y sus familiares, es la entrega de la constancia de participación al taller, que realiza el

Doctor Carlos M. Jarque, presidente del INEGI y la familia Godínez Ferrel

presidente del Instituto: Doctor Carlos M. Jarque, a cada uno de los participantes.

La entrada a la exposición se realizó por medio de un túnel de alambón forrado de plástico negro y pellón azul en el exterior de más de 10 metros de largo y una altura aproximada de 1.50 metros de alto, creando una atmósfera de intriga con respecto a lo que había al final del túnel.

La circulación era sencilla y en una sola dirección, en el último trayecto del recorrido presentó algunos problemas de tránsito y apreciación de las obras, por falta de planeación y experiencia en el diseño museográfico del equipo que lo realizó.

Otro elemento que favoreció el diseño de la exposición, fue el hecho de que se realizara en un ámbito externo al Instituto, en un recinto especial para el montaje de exposiciones infantiles, esto generó expectativas entre las familias que asistirían al evento.

El argumento contextual y museográfico fueron factores determinantes para diseñar la exposición que no sólo justificara ante los ojos de los adultos la existencia del TIAP, también brindó posibilidades de interacción y a su vez reflejó la metodología y filosofía del taller; cumplió satisfactoriamente con sus objetivos planteados.

Es preciso destacar que la exhibición es la parte más importante del evento denominado EXPO-TIAP, ya que en ella se muestra materialmente los resultados obtenidos en un año de trabajo del taller.

4.6 Diseño, organización y planeación

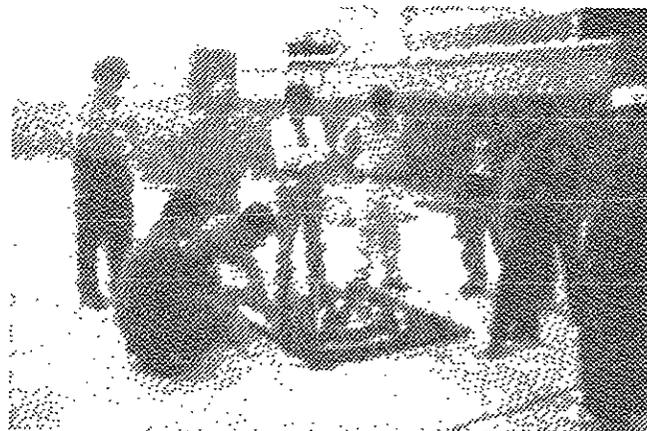
Distribución de espacios, objetos e imágenes

Distribución de los espacios.-Para poder visualizar previamente la distribución de los espacios, circulación, el número de trabajos por mampara, la colocación de los tres dioramas, los textos de apoyo museográfico, pendones, etc. fue necesario la realización de una maqueta que en buena medida garantizara el resultado de un proyecto que involucra a más de 400 niños y jóvenes, aunada a una importante participación del factor humano y, de recursos materiales y financieros.

Soportes. Los soportes de la exposición fueron mamparas de triplay de 122 x 244 x 5 cms. El número de piezas empleadas fue de 50 por ambos lados; para un óptimo aprovechamiento del espacio y el reducido número de las mismas.

Homogeneidad. La propuesta se diseñó de manera en la que se integrara armónicamente al espacio del museo por medio de una estructura modular y con el empleo de colores opuestos complementarios con aplicaciones amarillas y rojas en líneas y cenefas para dar unidad visual a la propuesta museográfica. Así podemos afirmar que existió unidad gráfica en la propuesta.

Análisis de la ruta de inauguración de la EXPO-TIAP 97.

Secuencialidad. La distribución de los espacios se realizó pensando en que la muestra no se tornará plana y aburrida, la secuencialidad de la misma, estuvo en función de presentar la gran variedad de formas de expresión de las de obras realizadas por los participantes del taller a lo largo del año; los trabajos se agruparon por técnicas plásticas, impacto visual, formato. En ocasiones, era difícil decidir la composición de algunas mamparas, en función de mantener un equilibrio y unidad de la propuesta “museográfica” que la hiciera más coherente y dinámica.

La evaluación de este punto nos planteo la necesidad de disponer de un mayor número de mamparas para diseñar una mejor propuesta. Con elementos formales y conceptuales del diseño, que permitan un recorrido con descansos visuales suficientes para crear una secuencialidad armónica y así establecer una mejor interacción con los visitantes.

Posibilidades de Interacción. Lograr que el público interactúe con una propuesta museográfica, es establecer las bases de una comunicación, que permitirá al visitante no sólo apreciar la obra expuesta, sino que le ofrezca posibilidades de interpretarla y así disfrutarla de una manera más amplia y a su vez contribuya a realizar varias lecturas de una misma pieza, encontrando nuevos significados. Esta es una aspiración de todo equipo que se dedique profesionalmente a la comunicación museográfica. En el caso concreto de la EXPO-TIAP, la interacción con la propuesta está orientada a destacar la filosofía de proyecto, por medio de un lenguaje lúdico (como el túnel de acceso), al iniciar su recorrido por el interior del mismo, el niño sabe lo que encontrará al final, pero es un misterio, la disposición del espacio y distribución de las obras en él. La maqueta del proyecto se exhibió al inicio de la muestra, con la intención de que el público asistente la observará y podrá decidir cuáles eran las áreas de su interés.

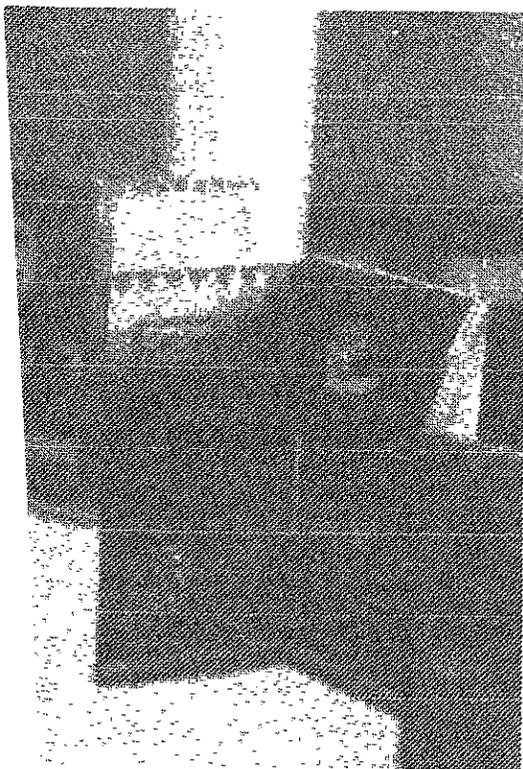

Detalle de la maqueta de la EXPO-TIAP 97

En el caso de los visitantes externos al proyecto (escuelas y público en general) podían interactuar con una propuesta alternativa de expresión gráfica infantil, en contraste con el planteamiento científico y tecnológico que ofrece de manera continua el museo.

Los recursos interactivos de la EXPO-TIAP, fueron limitados. En futuras muestras se pueden incorporar recursos audiovisuales como: videos, diaporamas o interactivos en computadoras de la forma de trabajo al interior del taller, breves cortes informativos sobre el desarrollo del niño, el origen de la expresión, filosofía del TIAP, etc. Los ceularios con información de naturaleza interpretativa, anecdótica y formal de la exposición, así como talleres de una sola sesión, donde lo más importante sea la vivencia que el niño se lleva del mismo, también es

recomendable incorporar recursos didácticos como: conferencias y mesas redondas en donde los infantes encuentren nuevas formas de convivencia y reflexión social y personal, que les permitan establecer nuevos códigos de comunicación. El apropiado manejo de estas técnicas al interior de la muestra no sólo será un foro natural para difundir la importancia de la creatividad y la expresión infantil, aportará beneficios en el manejo de la imagen institucional y política del INEGI.

Condiciones físicas.

El patio central del museo tiene una columna central, de la cual cuelga una lona que se sujeta de la estructura circular del museo, en uno de los costados se encuentra un gran hueco, por el que se generan fuertes corrientes de aire, por este motivo, se tuvo que reforzar a las mamparas para evitar se fueran a caer. Esto ocasiona una gran cantidad de polvo, sobre todo notorio en la maqueta y los trabajos tridimensionales.

Elementos logísticos. El museo cuenta con espacios destinados a ofrecer diferentes talleres a lo largo del año, 5 salas, una cúpula geodésica (para la pantalla imax), un grupo de oficinas encargadas de albergar al personal que atiende la administración del museo, la difusión, las visitas guiadas, la renta del espacio para la realización de eventos culturales y sociales etc. Un estacionamiento para el personal del mismo, una tienda de recuerdos y material didáctico, un restaurante, una bodega de mantenimiento y un guardarropa.

Ambientaciones. En la muestra se presentaron 3 dioramas grupales. Todos los elementos exhibidos se realizaron por los niños y jóvenes; el montaje estuvo a cargo de los asesores del TIAP.

Los resultados obtenidos fueron limitados en comparación con los de otros años. Fundamentalmente por dos razones, la falta de oportunidad en la adquisición de los materiales y el poco tiempo empleado en el diseño y montaje de los dioramas.

Sorpresividad. Para la población del Instituto, el hecho de haber escogido este recinto para la realización de la exposición causó una serie de expectativas, sobre cual sería la forma de conducir el evento y el concepto, que se manejaría para el proyecto; en la organización del evento se contempló, la contratación de una payasita profesional, que divirtiera a los niños en lo que empezaba formalmente el evento; en años anteriores, los niños se llegaban a aburrir. Otro elemento que gustó a los niños fue el túnel, le confirió a la exposición una posibilidad de interacción.

Discursos de apoyo. Otro elemento que se tomó en cuenta en el diseño de la exposición fue el texto de apoyo museográfico, en él, se describió la filosofía del proyecto, importancia de la expresión gráfica infantil, el impacto institucional, la metodología, etapas de maduración del niño y metáforas alusivas a la creatividad, la imaginación y el juego. Destacando la trascendencia del desarrollo del pensamiento divergente y lateral, en el futuro del niño y adolescente.

La información bibliográfica, anecdótica y contextual, nos brinda la posibilidad de tener mayores recursos de decodificación de la exhibición y a la vez nos facultan para realizar un análisis más profundo y personal de la obra expuesta.

Los textos de apoyo museográfico facilitaron la interpretación de la muestra.

Es importante destacar que la redacción de los textos estuvo a cargo de un pedagogo, con experiencia directa del trabajo que se realiza en el taller, esto lo facultó para comunicar de manera breve y sencilla los conceptos antes mencionados. Empero una vez concluida la exposición el departamento de Desarrollo Comunitario encargado del proyecto, se dio a la tarea de evaluar el argumento museográfico, encontrando varias fallas en los textos y problemas de estilo en los manejos de los contenidos. Llegando a la conclusión de que se debe planear la exposición con más anticipación y profesionalismo. La coherencia y verosimilitud del discurso está en función de la correcta distribución de las diferentes tareas que desempeñan todos los integrantes del equipo de producción y de su óptima realización.

Diseños impresos. Los impresos que se derivaron de la exposición: Un cartel denominado (integral), de publicación bimestral al interior del Instituto, el diseño del mismo estuvo a cargo del departamento de Diseño Gráfico del Instituto; El manejo del mismo fue interesante, de formato vertical como los pendones que se utilizaron en el museo para promover el evento, la imagen gráfica del evento se retomó, los colores y en gran medida la composición. El texto general está justificado rodeando las imágenes, con tipografía helvética calada en blanco a 16 puntos sobre un fondo violeta, lo que la hace muy legible.

Imagen gráfica EXPO-TIAP 1997.

Taller Infantil de Artes Plásticas, es un texto de gran impacto visual en el cartel, de color amarillo medio, tipografía "new york" de 42 puntos, sobre un fondo violeta que es su opuesto complementario, siguiendo un línea que asemeja el vuelo de una abeja; manejada como analogía de las sociedades de estos insectos con roles específicos, reconocimiento y respeto al trabajo de los demás, y conceptualmente, equiparable al trabajo colectivo, alegre y fresco realizado por los niños del taller.

El trabajo utilizado para el diseño de la imagen gráfica del evento fue realizado por Raúl González de ocho años de edad, miembro activo del TIAP. Un payaso con tendencias geométricas y de gran colorido, es la imagen central del cartel.

En el sombrero del payaso estaba colocada una gran flor de la cual partía una abeja en trayectoria descendente representada por puntos amarillos.

En la parte inferior del cartel, están impresas cuatro imágenes de obras infantiles realizadas por niños del taller, que muestran la gran variedad de posibilidades de expresión de los participantes. En la parte superior del cartel, se encuentran 2 fotografías que nos permiten observar el impacto del proyecto al

interior de la Institución y la fuerte demanda, por actividades culturales y recreativas del INEGI.

La imagen gráfica utilizada en el evento y los productos editoriales 1998, es diferente; la primera corresponde a retomar el trabajo infantil y adaptarlo a una propuesta comunicativa que represente la expresión infantil; la de los productos editoriales tiene una marcada tendencia a la representación de la ciencia y la tecnología, con personajes que tienen una connotación diferente. No corresponden a la representación para la que fueron concebidos.

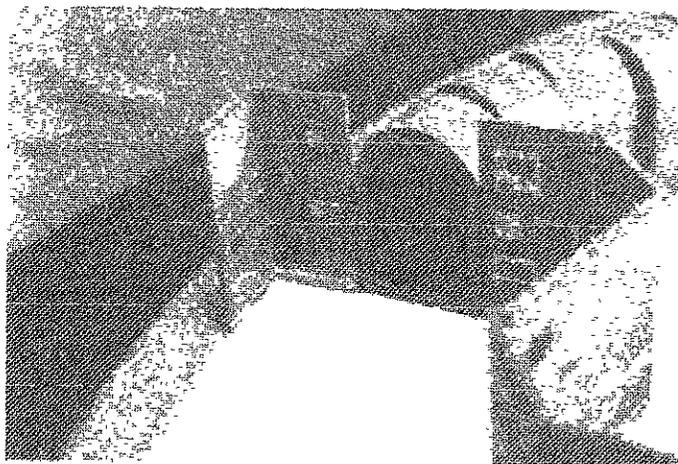
Las propuestas de comunicación gráfica profesionales de la iniciativa privada, se analizan de manera profunda por equipos de trabajo con funciones y roles específicos. La ruptura en la continuidad de la imagen gráfica de un proyecto, revela también una división al interior de la Institución; es una problemática de orden burocrático, que debe ser analizada de manera profunda para que exista congruencia entre la importancia de los proyectos y, el diseño y difusión de los mismos. La adecuada promoción interna es un vehículo para fortalecer la comunicación al exterior del Instituto.

Vista general de la inauguración de la EXPO-TIAP 1997

Se recomienda diseñar mecanismos que permitan una comunicación abierta en el diseño y conceptualización de los proyectos, para lograr que los trabajos realizados en interacción con diferentes áreas dedicadas al diseño mantengan continuidad gráfica, basada en la investigación, documentación y análisis de la información.

El Departamento de Comunicación Social del Instituto se dio a la tarea de publicar un cartel, donde se hace una reseña de la trayectoria del taller, la filosofía, logros alcanzados en concursos nacionales e internacionales, la población atendida y las técnicas plásticas utilizadas en 1997.

Detalle del modelo escala de la exposición

La EXPO-TIAP se promovió dentro del museo con un identificador para el presidium y dos pendones de 2 metros de ancho por 6 metros de largo. Con la imagen gráfica del evento.

Así podemos afirmar que la exhibición, mantuvo unidad gráfica, pero los productos editoriales se diseñaron con un concepto totalmente diferente.

Diseños sonoros. El museo "ambienta" su espacio con una estación de la radio comercial con música en inglés casi todo el día. Dentro de un espacio de formación, cultura y recreación, la radio comercial no es una alternativa que favorezca las premisas de un recinto de esta categoría.

La EXPO-TIAP, no utilizó recursos sonoros para la muestra. El audio es un recurso poderoso en la creación de estados de ánimo, contribuye a la creación de atmósferas envolventes y cuando son acordes al trabajo presentado logran sublimar los sentidos.

Diseños audiovisuales. La EXPO-TIAP, no contó con propuestas audiovisuales. El museo ofrece una alternativa de esta naturaleza, con una pantalla Imax, dentro de la cúpula geodésica, con diferentes temas a lo largo del año. Este recurso es muy poderoso, por ser un medio masivo de comunicación y por el impacto que produce por simular una especie de "realidad virtual". La incorporación de una producción audiovisual de la importancia de la promoción de la expresión plástica infantil, en un medio de esta naturaleza seguramente, produciría un impacto muy positivo de concientización, dentro de la población que asiste a los museos a presenciar estos eventos.

Resultados.

La exhibición resultó una propuesta original, pero cabe mencionar que se puede realizar de manera más profesional y con más posibilidades de interacción. La oportuna planeación de la muestra, en gran medida garantizara que se convertirá en un “planteamiento museográfico” que permita a los visitantes realizar sus propias interpretaciones y valoraciones personales de acuerdo con el manejo de un discurso que no se limite a la descripción y que a su vez permita valorar la producción plástica de los niños y jóvenes.

Es necesario que en México se considere a la expresión infantil con más formalidad y respeto, y no sólo se le tome como un pasatiempo de los niños. En contraparte, la expresión plástica infantil o cualquier actividad cultural bien organizada, se convierte constantemente en botón político, sobre todo, en campañas proselitistas.

• 4.7 Recorrido

Representación a escala del diorama realizado por el grupo 7-8 años

Narrativa personal. El recorrido se planeó pensando en la ubicación física de la muestra. Una trayectoria con un flujo continuo y que facilitara apreciar la propuesta. Con tres puntos de atracción: 2 módulos centrales y un diorama (colocado a la mitad del recorrido). Las disgresiones, en ocasiones, las causaban el amplio número de

trabajos por mamparas y la disparidad de los formatos en las mismas, “El planteamiento museográfico” mantenía una unidad visual por medio de una cenéfa roja, en la parte superior de las

ESTA TESIS EN COE
 LAB DE LA BELLA

mamparas y una pleca amarilla en la parte inferior; el rojo seleccionado por identificarse como un color altamente expresivo y el amarillo, como representa la alegría y vitalidad de los niños y conceptualmente en relación con la representación gráfica de las sociedades de abejas, utilizada en la imagen gráfica del evento.

El óptimo diseño de un recorrido museográfico, sólo se puede lograr con amplios conocimientos en la materia, La EXPO-TIAP presentó algunos problemas de recorrido. El reducido número de mamparas ocasionó ruido y no permitió a su vez, crear una propuesta con descansos visuales, que le dieran contrastes significativos, que permitieran ritmos y secuencias formales con un mayor manejo estético y conceptual.

Grado de participación e interacción. La interacción con las obras expuestas en general era aceptable, en la inauguración se dio un gran ambiente, los niños y sus familiares intercambiaban impresiones de sus trabajos y experiencias en taller; *incluir un video al interior de la muestra de la forma de trabajo del taller, hubiera sido de gran ayuda, para entender lo grato e importante que es para los niños participar en él y a la vez difundir entre el público que visita el museo la importancia de la educación artística infantil.*

Comentarios personales y grupales simultáneos al recorrido. En general, el público se identificó con la muestra, la mayoría de los comentarios que se realizaban eran favorables a la misma. Las familias que tienen hijos en el taller desde hace varios años, opinaban que en esta ocasión, les había agrado más que en años anteriores. La planeación se realizó con más tiempo y con equipos de trabajo perfectamente delimitados en sus funciones; a su vez, es preciso aclarar que las propuestas siempre son perfectibles de acuerdo con los elementos (conceptuales, técnicos, humanos, económicos e históricos) con los que se cuenta en el momento que son creadas, así cada propuesta corresponde a una realidad concreta y se sustenta de acuerdo al fin con la que fue diseñada.

De acuerdo con los comentarios registrados en la muestra, los visitantes se mostraron inconformes por la falta de organización a la hora de recibir a los niños para incorporarlos al evento. La EXPO-TIAP se ha ido masificando y requiere nuevos mecanismos logísticos para responder a las necesidades recreativas de los participantes y el público en general

Diagrama colectivo "El arca de Noé"

La mejor manera de desarrollar las capacidades estéticas se encuentra en las actividades creadoras.

• 4.8 Discursos de Apoyo

Servicios educativos. El museo cuenta con aulas para impartir talleres infantiles con temáticas variadas a lo largo de las diferentes épocas del año.

La EXPO-TIAP sólo permaneció siete días en el museo y no se conceptualizaron talleres en este espacio. Para poder tener un impacto más fuerte en la población, se podrían diseñar talleres de una sola sesión con el objetivo de que el niño disfrute plenamente su estancia en el mismo.

Si la vivencia del pequeño es placentera, se convertirá en un recuerdo significativo que lo motivará a regresar al museo en un futuro, fomentando así una cultura que favorezca su desarrollo y maduración.

Difusión. La difusión de la EXPO-TIAP, se realizó únicamente al interior del Instituto, por medio de carteles y llamadas telefónicas. *El impacto de la muestra pudo haber sido mayor de promoverse en los medios locales de información.*

• 4.9 Estética e ideología

Naturaleza de los Discursos de Apoyo y los materiales de diseño gráfico.

Naturaleza de la información

Los discursos de apoyo museográfico promueven la filosofía del taller, sus objetivos, metodología, impacto institucional, áreas de desarrollo del niño, la importancia de la expresión gráfica infantil, a través de un lenguaje muy comprensible para los niños y sus familiares.

El diseño de los cedularios de apoyo museográfico mantenían unidad visual, lograda a través del manejo de las diferentes partes del cuerpo del payaso, que fue ocupado como imagen gráfica del evento, la justificación tipográfica, rodeaba con texto las imágenes con grandes capitulares en diferentes colores contrastantes al violeta de fondo, con un pequeño margen blanco, se lograba una diferenciación deliberada de color de las mamparas y el de los cedularios.

Cada trabajo era identificado con una cédula que tenía los datos básicos para identificar a la Institución, el autor, su edad, técnica, título y el año de la producción.

El manejo de la información fue redactado con la intención de que los visitantes obtuvieran elementos suficientes para realizar un análisis de los trabajos expuestos, con un número reducido de tecnicismos, textos breves y concisos, un elemento importante fue destacar la trayectoria del TIAP y sus características que pugnan fundamentalmente por todas las formas de expresión plásticas de los niños y los jóvenes. *Con la intención de crear un clima propicio para una convivencia familiar.*

Presencia y naturaleza de las valoraciones estéticas e ideológicas

Los comentarios realizados en la exposición fueron favorables; los servicios del museo en general convencieron y el argumento museográfico permitió al público que visitó la muestra, elaborar sus propias interpretaciones de la propuesta.

La mayoría de las personas del INEGI que visitaron la exposición, lo hicieron en la inauguración de la misma; la población del Instituto está muy familiarizada con el proyecto del TIAP, conocen la filosofía, la forma de trabajo y los criterios de selección, esto en buena medida los ayuda a tener un marco de referencia para realizar su propia interpretación de la muestra, pero es preciso puntualizar que cada persona interpreta las obras plásticas de acuerdo a su formación estética, su nivel cultural, sus preferencias, el contexto en que vive, etc. *Cualquier persona sensible puede disfrutar de un cuadro o escultura, sin que esto signifique que la comprenda o la pueda interpretar y ese disfrute que puede producir el arte, va más allá de su nivel socioeconómico o cultural.*

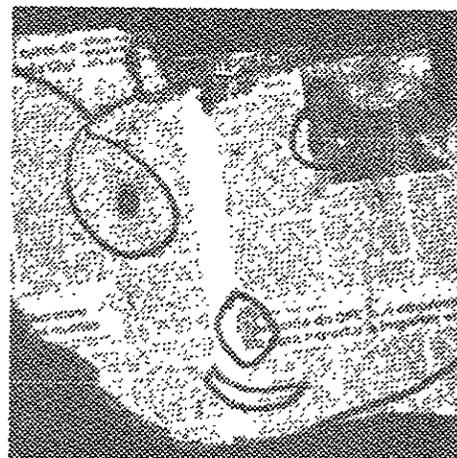
Los juicios de apreciación estética emitidos por los padres de los participantes, que asistieron a la exposición difícilmente pueden ser objetivos, ya que se involucran en ellos afectos y sentimientos que no les permiten hacer una valoración que corresponda con la "realidad". Además ¿cuántas personas tienen la formación estética para emitir un juicio de valores en el área de la plástica?

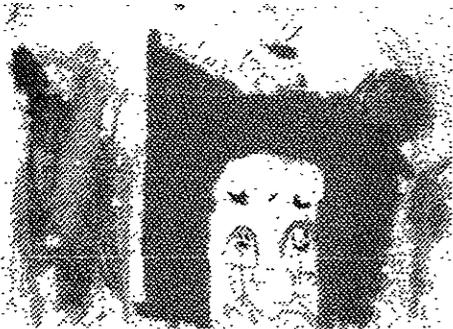
Los padres de los niños y jóvenes del taller en repetidas ocasiones han hecho comentarios del cambio favorable de las actitudes que observan en sus hijos, a raíz de su ingreso al TIAP. En ese sentido, el logro del proyecto no sólo se pulsa en la obtención de dibujos o pinturas visualmente atractivos, sino en un trabajo colectivo que genera frutos a largo plazo.

Eduardo Hernández Gutiérrez
Grupo 5-6 años
"El circo"
Monotipia

Daniel Medina Fariña
Grupo 5-6 años
"Mi amigo"
Collage

Paola Maleny Trinidad Nieves
Grupo 5-6 años
"El zoológico"
Acuarela

El arte nos brinda la posibilidad de aflorar nuestros sentimientos; puede hermanarnos con gentes que vivieron en otras épocas, en otras latitudes, con otras formas de vida y costumbres, estableciendo un vínculo de comunicación e introspección profundo y en ocasiones inexplicable. Las grandes obras del arte universal son una muestra de sublimación y de aspiración del hombre a la perfección.

Prestigio

El TIAP-INEGI está muy bien identificado por las personas del medio plástico en el estado de Aguascalientes. Su trayectoria en diez años ha ido sentando precedente no solo en la producción plástica infantil. Uno de sus fundadores es: Jaime Lara Arzate, formó parte de los primeros talleres infantiles de la Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP-UNAM, bajo la coordinación de la maestra Evencia Madrid Montes y la asesoría metodológica y conceptual del maestro Eduardo Chávez Silva, reconocidos docentes en la promoción de la expresión plástica infantil.

Jaime Lara es invitado con frecuencia a participar en montajes plásticos en los museos del Estado y como juez en concursos infantiles, así como para la selección de los carteles de la Feria Nacional de San Marcos.

El Taller-Infantil de Artes Plásticas del Instituto, fue creado con la intención de ser un taller independiente y comunitario, Teresa González (psicóloga) y Jaime Lara (productor plástico) conceptualizaron el proyecto y lo llevaron a la práctica en su casa, con recursos propios; el actual subdirector de planeación Ricardo Garay Vaca, visionó las bondades y rentabilidad del proyecto a largo plazo y realizaron una iniciativa para que las autoridades del INEGI, presididas por el Doctor Carlos M. Jarque apoyaran de manera contundente la incorporación del TIAP al INEGI. Es así como se convirtió una propuesta comunitaria en un proyecto institucional.

Podemos afirmar de manera contundente que la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP-UNAM ha mantenido un constante y reiterado compromiso social, con proyectos orientados a fortalecer no sólo las iniciativas académicas, sino también los proyectos culturales de México.

Contexto social, histórico y cultural de la exhibición

Aguascalientes es un estado con una gran cantidad de inmigrantes no sólo del país, sino de algunas partes del mundo (Japón, Alemania) entre otros. El "desarrollo industrial" que se

ha generado con la llegada de inversionistas y de otros sectores, han generado una serie de fenómenos no solo económicos, sino también sociales y culturales.

En 1988 con el establecimiento del INEGI en el estado, se activa de manera significativa la economía, inician la construcción de viviendas, en su mayoría en barrios populares. El incremento de la población trae consigo también nuevas necesidades y problemas en todo el estado.

Aguascalientes era un estado dedicado en su mayoría a la agricultura y la ganadería, y hoy se convierte en una región con aspiraciones industriales; así la política del estado está orientada en la actualidad en captar el capital nacional y extranjero para promover la industria principalmente.

Paralelamente en materia de cultura, se empiezan a generar iniciativas derivadas de nuevas formas de convivencia social y económica; los proyectos culturales, recreativos y artísticos comienzan a tomar un papel de importancia dentro de las Instituciones y las Empresas.

La industria automotriz, de la construcción, de confección y maquiladoras de distintos rubros encuentran en Aguascalientes, un lugar ideal para la producción a bajo costo de sus productos y servicios. Se inician la construcción de museos, parques, cines, centros culturales y del teatro de Aguascalientes, infraestructura que un futuro contribuirá a modificar los hábitos y formas de convivencia de los habitantes del Estado.

Dentro de las instituciones también se gestan cambios orientados a satisfacer las necesidades recreativas y culturales de su personal, orientados a promover la convivencia de los colaboradores, crear membrecía no solo a la Institución sino también al Estado, para estimular la productividad y el bienestar social del personal.

El TIAP-INEGI, es producto de una serie de iniciativas que se generan a partir de búsqueda de nuevas formas de vida y convivencia de grupos provenientes del Distrito Federal como resultado de la descentralización; en una región con una visión del mundo distinta y con costumbres provincianas muy marcadas; un gran número de inmigrantes, sobre todo de la capital del país, abandonaron el Estado porque no se adaptaron al estilo de vida que prevalecía en ese momento en Aguascalientes. Es por esto que ha sido importante para la institución crear espacios culturales, artísticos y recreativos, que contribuyan a generar membrecía y sentido de pertenencia en las familias de los inmigrantes.

El Taller Infantil de Artes Plásticas, no solo se ha mantenido, sino que se ha consolidado como un proyecto de educación no formal, para los hijos de los trabajadores del Instituto, ampliando su cobertura y compartiendo sus experiencias en las oficinas regionales de Oaxaca y próximamente en el Distrito Federal.

La sociedad civil reclama, cada vez con más fuerza y de manera más reiterada, la creación de espacios dignos que le permitan tener alternativas de educación, convivencia y esparcimiento a un precio justo, y acordes con su realidad social y sus valores.

Principios de selección de la exhibición

El Taller está a favor de todas y cada una de las formas de expresión; en la expresión plástica infantil, no existen trabajos mejores que otros, todos tienen un valor afectivo para el niño, en cada línea, trazo o pincelada, el pequeño vuelca un cúmulo de sentimientos, pensamientos y emociones que relejan su conocimiento activo de las cosas y personas que lo rodean.

La diferencia del arte infantil y el arte profesional radica en: que el primero le brinda al niño múltiples oportunidades de exploración y disfrute, sin tener que pensar en el resultado final. El arte profesional puede mantener estas mismas premisas, pero en casi todos los casos, busca un mercado en donde ser recibido como "objeto de arte" lo cual lo desvirtúa. Si de antemano, se piensa en colocar una obra en determinada "élite"; ¿A que se reduce la producción?

Criterios de selección de la muestra. El TIAP, como se mencionó con anterioridad, promueve las múltiples manifestaciones expresivas. En ese sentido, los criterios de selección de la exposición se norman de acuerdo con el nivel de maduración de cada niño o adolescente, cada participante tiene derecho a exponer una obra en la EXPO-TIAP.

Mantener una política abierta a todas las expresiones, en cierta medida limita la calidad del conjunto de la muestra, se exhiben desde obras muy bien logradas hasta otras que no cumplen ni mínimamente con las premisas fundamentales de la estética. El sistema de selección no ha cambiado, porque dejaría de corresponder a la filosofía que promueve el potencial creativo y expresivo, así como la valoración del esfuerzo propio y el de los compañeros.

Una exposición itinerante de las obras visualmente más atractivas

podría darnos la oportunidad de diseñar una propuesta museográfica más coherente y homogénea, con resultados más agradables a los ojos del adulto. ¿Una muestra de este tipo, respondería a la representación de la expresión plástica infantil o terminaría justificando a la Institución?

Iluminación

La iluminación central fue dirigida a los prismas y a los dioramas colectivos. El primer diorama se expuso a la entrada, antes de iniciar el recorrido por el túnel y consistía en la representación de una metáfora a la belleza del aire representada por un numeroso grupo de personajes realizados a partir de un globo, por los niños y niñas del grupo de 9 y 10 años (mos-

trando una gran versatilidad en el manejo técnico, conceptual y de estilo) desde unos trabajos muy bien logrados hasta unos sumamente pobres y deficientes.

En términos generales, la iluminación fue buena, se utilizó luz blanca y de un watage alto, dirigida a puntos específicos de la muestra, la luz complementaria era ligeramente azul y más tenue lográndose así un equilibrio entre ambas, creando una atmósfera envolvente y cálida. A su vez también es necesario hacer notar que por falta de planeación, los elementos centrales de la muestra (dioramas y prismas) no tuvieron una iluminación de acuerdo con su diseño y carácter, esto ocasiona que las propuestas no se concluyan con unidad y reflejen el carácter adecuado para crear una atmósfera completamente envolvente; restándole importancia e impacto a las mismas.

Las obras bidimensionales estaban dispuestas en las mamparas tratando de crear ritmos y secuencias, pero en ocasiones se rompían por el poco espacio de que se disponía. Distribuir más de 360 obras de en diferentes formatos con un promedio de 30 x 40 cms. en un espacio aproximado de 267 mts. cuadrados, más 3 dioramas de 122 x 244 cms. no es una tarea fácil, si se piensa lograr una integración de la propuesta a nivel museográfico y estético.

La iluminación es un elemento de suma importancia para destacar los trabajos y los objetos de una exhibición; concretar una muestra de manera convincente requiere de conocimientos de las características de la iluminación (tipos, duración, formas de complementarla, intensidad, etc.). Es por esto que se recomienda que los asesores del TIAP, sean capacitados en este rubro.

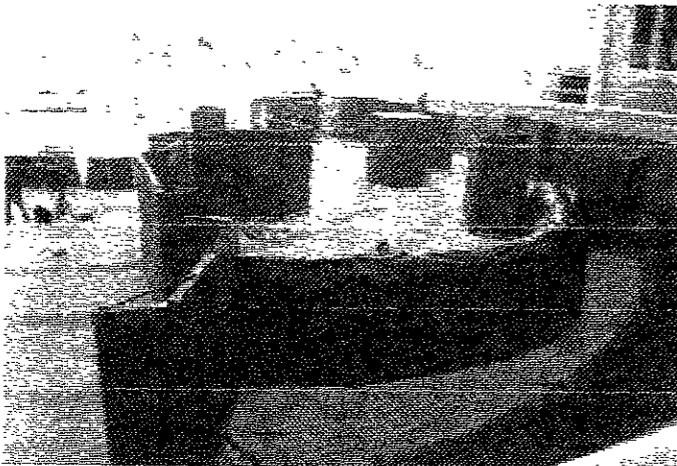
Estilo

El estilo de la muestra está orientado a destacar su carácter infantil, las cenefas rojas pretenden reflejar la fuerza y la vitalidad de los niños y tienen una connotación colectiva asociada a las carpas del circo, México es un país con gran tradición de los espectáculos de carpa; las líneas amarillas de la parte inferior de las mamparas enfatizan la alegría y entusiasmo del niño por el uso del color, a la vez que dan continuidad visual y conceptual a la propuesta. En relación directa con los panales de las abejas, los módulos hexagonales asemejan un enjambre y, dan unidad y coherencia a toda la propuesta museográfica. El color azul turquesa de las mamparas, se utilizó para destacar el colorido de las obras realizadas por los niños, logrando un contraste armónico con los marcos de las mismas (amarillos y violetas oscuros).

Jerarquización. Uno de los elementos más significativos de la muestra lo constituyó el hecho de mantener el suspenso en el umbral, con un túnel oscuro y curvilíneo de más de 10 metros de largo, creaba un ambiente de intriga entre los participantes y despertaba el interés de los niños por recorrer la exposición.

El primer elemento que se apreciaba al salir del túnel era un trabajo de lápices de cera como encausto de 122 x 122 cms., una obra sumamente expresiva con tendencias al arte abstracto que en buena medida refleja la filosofía del taller y la búsqueda de métodos de trabajo que favorezcan el trabajo colectivo.

Construcción del túnel de acceso a la EXPO-TIAP 1997

Los prismas hexagonales regulares, colocados en la parte central de la muestra causaban un gran impacto visual y reforzaban el concepto de la exposición basado en la sociedad de las abejas, visto desde arriba el montaje mantenía una unidad modular basado en los hexágonos de los panales de estos insectos, las caras superiores de los cuerpos geométricos estaban pintadas de amarillo y resaltaban la forma de los módulos que conceptual y formalmente daban coherencia a la propuesta, los prismas contenían trabajos grupales de gran formato en cada una de sus caras, los cuales mostraban de manera muy evidente el interés de las niñas y los niños, y los diferentes tratamientos de cada colocaron cédulas de apoyo museográfico, referentes a la importancia del trabajo en equipo y la importancia de la educación.

Conclusiones

Evaluación de los resultados en relación con las expectativas iniciales

La realización de un proyecto anual de exhibición, que involucra a más de cuatrocientos participantes con posibilidades de expresión tan diversas requiere de una profunda planeación, para que se pueda convertir en un planteamiento que contenga suficientes elementos museográficos, que realmente comunique las características del proyecto y le sea significativa al público que asiste a apreciarla.

El proyecto museográfico de la EXPO-TIAP 97; se conceptualizó, diseñó y montó aproximadamente en 45 días. Es preciso aclarar que en los cursos que se desarrollan a lo largo del año se atiende a un promedio de 450 niños y jóvenes. El tiempo del que se dispone para preparar la muestra es corto, tomando en cuenta que sólo se cuenta con dos asesores para diseñar los programas e impartir las sesiones de los 430 participantes de los 6 diferentes bloques de edad, con los que trabaja el taller a lo largo del año.

El factor determinante para ahorrar recursos materiales y sobre todo tiempo, fue tener como antecedente los estudios realizados por los investigadores de la ENAP-UNAM, del "Discurso Museográfico Contemporáneo". Seguir una metodología para la construcción de la propuesta montaje, nos facultó para delegar responsabilidades y optimizar los procesos de producción.

El primer paso fue la definición conceptual de la muestra, a continuación la construcción de un modelo a escala que nos permitiera visualizar de manera general el proyecto. En ella se simulaban a escala los trabajos por presentarse (Dioramas, trabajos bidimensionales, maquetas, módulos, textos de apoyo museográfico, pendones, identificador del evento y el túnel de la entrada).

Una vez que el anteproyecto se terminó, conocimos las necesidades materiales así se conformaron los diferentes equipos de producción. La comunicación entre los equipos encargados del montaje, diseño gráfico, carpintería, mantenimiento, instalaciones, relaciones públicas, limpieza, así como del personal administrativo del Instituto y el museo que todo el tiempo se mostraron sensibles a las necesidades del proyecto, fueron elementos determinantes para conformar una propuesta de montaje, con elementos educativos, lúdicos y espirituales que en su conjunto dieron coherencia y credibilidad a la muestra.

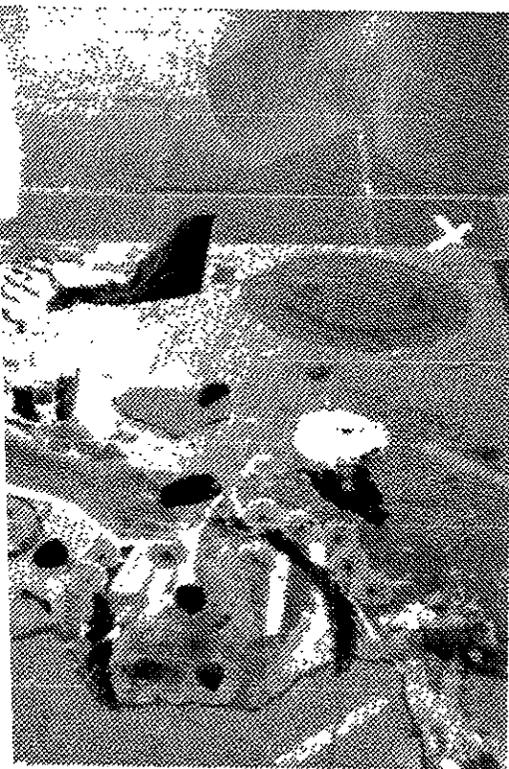
La muestra causó muy buena impresión en general, era gratuita, de fácil acceso y un recorrido ligero, con espacios en su mayoría amplios, con cedularios legibles, los textos de apoyo museográfico fueron breves, con un diseño a partir de un trabajo infantil, realizado en el TIAP, que daba unidad gráfica y conceptual a la propuesta; el túnel de la entrada, presentó un elemento de intriga muy importante y a la vez estimulaba el juego.

La distribución de las obras fue pensada para crear ritmos y secuencias para favorecer el equilibrio entre las diferentes propuestas artísticas de los participantes (con resultados muy variados, desde unos deficientes hasta otros muy bien logrados).

La exhibición de la maqueta en la muestra, le dio un carácter de profesionalismo al diseño y conceptualización de la misma.

Mantener una política abierta a todas las expresiones, en cierta medida limita la calidad del conjunto de la muestra, se exhiben desde obras muy bien logradas hasta otras que no cumplen ni mínimamente con las premisas fundamentales de la estética. El sistema de selección no ha cambiado, porque dejaría de corresponder a la filosofía que promueve el potencial creativo y expresivo, así como la valoración del esfuerzo propio y el de los compañeros.

Una exposición itinerante de las obras visualmente más atractivas podría darnos la oportunidad de diseñar una propuesta museográfica más coherente y homogénea, con resultados más agradables a los ojos del adulto. ¿Una muestra de este tipo, respondería a la representación de la expresión plástica infantil o terminaría justificando a la Institución?

Iluminación

La iluminación central fue dirigida a los prismas y a los dioramas colectivos. El primer diorama se expuso a la entrada, antes de iniciar el recorrido por el túnel y consistía en la representación de una metáfora a la belleza del aire representada por un numeroso grupo de personajes realizados a partir de un globo, por los niños y niñas del grupo de 9 y 10 años (mos-

trando una gran versatilidad en el manejo técnico, conceptual y de estilo) desde unos trabajos muy bien logrados hasta unos sumamente pobres y deficientes.

En términos generales, la iluminación fue buena, se utilizó luz blanca y de un watage alto, dirigida a puntos específicos de la muestra, la luz complementaria era ligeramente azul y más tenue lográndose así un equilibrio entre ambas, creando una atmósfera envolvente y cálida. A su vez también es necesario hacer notar que por falta de planeación, los elementos centrales de la muestra (dioramas y prismas) no tuvieron una iluminación de acuerdo con su diseño y carácter, esto ocasiona que las propuestas no se concluyan con unidad y reflejen el carácter adecuado para crear una atmósfera completamente envolvente; restándole importancia e impacto a las mismas.

Las obras bidimensionales estaban dispuestas en las mamparas tratando de crear ritmos y secuencias, pero en ocasiones se rompían por el poco espacio de que se disponía. Distribuir más de 360 obras de en diferentes formatos con un promedio de 30 x 40 cms. en un espacio aproximado de 267 mts. cuadrados, más 3 dioramas de 122 x 244 cms. no es una tarea fácil, si se piensa lograr una integración de la propuesta a nivel museográfico y estético.

La iluminación es un elemento de suma importancia para destacar los trabajos y los objetos de una exhibición; concretar una muestra de manera convincente requiere de conocimientos de las características de la iluminación (tipos, duración, formas de complementarla, intensidad, etc.). Es por esto que se recomienda que los asesores del TIAP, sean capacitados en este rubro.

Estilo

El estilo de la muestra está orientado a destacar su carácter infantil, las cenefas rojas pretenden reflejar la fuerza y la vitalidad de los niños y tienen una connotación colectiva asociada a las carpas del circo, México es un país con gran tradición de los espectáculos de carpa; las líneas amarillas de la parte inferior de las mamparas enfatizan la alegría y entusiasmo del niño por el uso del color, a la vez que dan continuidad visual y conceptual a la propuesta. En relación directa con los panales de las abejas, los módulos hexagonales asemejan un enjambre y, dan unidad y coherencia a toda la propuesta museográfica. El color azul turquesa de las mamparas, se utilizó para destacar el colorido de las obras realizadas por los niños, logrando un contraste armónico con los marcos de las mismas (amarillos y violetas oscuros).

Jerarquización. Uno de los elementos más significativos de la muestra lo constituyó el hecho de mantener el suspenso en el umbral, con un túnel oscuro y curvilíneo de más de 10 metros de largo, creaba un ambiente de intriga entre los participantes y despertaba el interés de los niños por recorrer la exposición.

El primer elemento que se apreciaba al salir del túnel era un trabajo de lápices de cera como encausto de 122 x 122 cms., una obra sumamente expresiva con tendencias al arte abstracto que en buena medida refleja la filosofía del taller y la búsqueda de métodos de trabajo que favorezcan el trabajo colectivo.

Construcción del túnel de acceso a la EXPO-TIAP 1997

Los prismas hexagonales regulares, colocados en la parte central de la muestra causaban un gran impacto visual y reforzaban el concepto de la exposición basado en la sociedad de las abejas, visto desde arriba el montaje mantenía una unidad modular basado en los hexágonos de los panales de estos insectos, las caras superiores de los cuerpos geométricos estaban pintadas de amarillo y resaltaban la forma de los módulos que conceptual y formalmente daban coherencia a la propuesta, los prismas contenían trabajos grupales de gran formato en cada una de sus caras, los cuales mostraban de manera muy evidente el interés de las niñas y los niños, y los diferentes tratamientos de cada colocaron cédulas de apoyo museográfico, referentes a la importancia del trabajo en equipo y la importancia de la educación.

Conclusiones

Evaluación de los resultados en relación con las expectativas iniciales

La realización de un proyecto anual de exhibición, que involucra a más de cuatrocientos participantes con posibilidades de expresión tan diversas requiere de una profunda planeación, para que se pueda convertir en un planteamiento que contenga suficientes elementos museográficos, que realmente comunique las características del proyecto y le sea significativa al público que asiste a apreciarla.

El proyecto museográfico de la EXPO-TIAP 97; se conceptualizó, diseñó y montó aproximadamente en 45 días. Es preciso aclarar que en los cursos que se desarrollan a lo largo del año se atiende a un promedio de 450 niños y jóvenes. El tiempo del que se dispone para preparar la muestra es corto, tomando en cuenta que sólo se cuenta con dos asesores para diseñar los programas e impartir las sesiones de los 430 participantes de los 6 diferentes bloques de edad, con los que trabaja el taller a lo largo del año.

El factor determinante para ahorrar recursos materiales y sobre todo tiempo, fue tener como antecedente los estudios realizados por los investigadores de la ENAP-UNAM, del "Discurso Museográfico Contemporáneo". Seguir una metodología para la construcción de la propuesta montaje, nos facultó para delegar responsabilidades y optimizar los procesos de producción.

El primer paso fue la definición conceptual de la muestra, a continuación la construcción de un modelo a escala que nos permitiera visualizar de manera general el proyecto. En ella se simuló a escala los trabajos por presentarse (Dioramas, trabajos bidimensionales, maquetas, módulos, textos de apoyo museográfico, pendones, identificador del evento y el túnel de la entrada).

Una vez que el anteproyecto se terminó, conocimos las necesidades materiales así se conformaron los diferentes equipos de producción. La comunicación entre los equipos encargados del montaje, diseño gráfico, carpintería, mantenimiento, instalaciones, relaciones públicas, limpieza, así como del personal administrativo del Instituto y el museo que todo el tiempo se mostraron sensibles a las necesidades del proyecto, fueron elementos determinantes para conformar una propuesta de montaje, con elementos educativos, lúdicos y espirituales que en su conjunto dieron coherencia y credibilidad a la muestra.

La muestra causó muy buena impresión en general, era gratuita, de fácil acceso y un recorrido ligero, con espacios en su mayoría amplios, con cedularios legibles, los textos de apoyo museográfico fueron breves, con un diseño a partir de un trabajo infantil, realizado en el TIAP, que daba unidad gráfica y conceptual a la propuesta; el túnel de la entrada, presentó un elemento de intriga muy importante y a la vez estimulaba el juego.

La distribución de las obras fue pensada para crear ritmos y secuencias para favorecer el equilibrio entre las diferentes propuestas artísticas de los participantes (con resultados muy variados, desde unos deficientes hasta otros muy bien logrados).

La exhibición de la maqueta en la muestra, le dio un carácter de profesionalismo al diseño y conceptualización de la misma.

La evaluación del resultado de la propuesta se realizó a partir de la guía de estudio de la experiencia museográfica; sólida herramienta metodológica-conceptual, que favorece el diseño y análisis de una propuesta con puntos específicos que permiten un estudio sistemático del trabajo de comunicación museográfica y de los comentarios de los visitantes.

A nivel estético, la propuesta contaba con elementos suficientes para identificarla como un producto del trabajo de un equipo bien conformado por diferentes profesionales en las áreas de la comunicación, pedagogía, psicología, plástica, gráfica y administración. La aspiración a mediano plazo, es conformar un equipo de producción interdisciplinario.

La presentación formal de la misma, reflejaba un conocimiento y experiencia del trabajo que se realiza de manera continua por el personal antes mencionado con niños y jóvenes. En este sentido, la exhibición se conceptualizó y montó, no procurando ser una justificación al trabajo que se lleva al interior de la Institución en el área infantil, se pensó en satisfacer las necesidades de expresión y comunicación de los niños que conforman el proyecto.

En capítulos anteriores, se ha mencionado que los criterios estéticos son muy variables de una persona a otra y que involucran a la cultura, el contexto histórico-social, los valores, costumbres, etc. Si bien no toda la gente que asistió a la EXPO-TIAP cuenta con conocimientos de las propuestas museísticas o de la historia del arte, si conoce la evolución de los trabajos realizados por sus hijos al interior del taller y las muestras colectivas anteriores, las cuales se realizaban sin contar con un método de análisis que permitirá pulsar los resultados y diseñar estrategias de organización de los diferentes equipos de producción, con base en estos criterios podemos afirmar que la EXPO-TIAP 97, reunió elementos estéticos, conceptuales y metodológicos sólidos y capaces de transmitir su filosofía, objetivos y hacer que la visita a la muestra les aportará un bienestar, relacionado directamente con el goce estético. Favoreciendo una percepción distinta de la expresión plástica infantil y de la importancia del desarrollo del potencial creativo en sus hijos, como una alternativa de educación que favorece la agudización de los sentidos como fuente principal del aprendizaje y la exploración de diferentes medios de expresión, fortaleciendo su conocimiento activo en todas las áreas de su desarrollo así como el de la comunidad donde se desenvuelven.

Los estudios que realizan los investigadores del Discurso Museográfico Contemporáneo favorecen el desarrollo de proyectos no sólo al interior de los museos, en el caso específico de la EXPO-TIAP, funcionó como una guía metodológica no sólo en la clasificación de las obras y la organización de la propuesta, nos brindó un panorama de como implementar las propuestas comunicativas en base al visitante, que es el eje principal de todas las propuestas museográficas.

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, no es una Institución cultural, pero se preocupa por el desarrollo de su personal en rubros artísticos, recreativos, deportivos y culturales. Modelos de esta naturaleza, realizados por mexicanos, se deben promover en la práctica profesional porque corresponden con la realidad y contexto del lugar donde son creados.

México es un país con un acervo cultural inmenso, promover la creación de espacios culturales y educativos sustentados en un profundo análisis de la realidad social de México, es favorecer la comunicación y el desarrollo de las comunidades que conforman los municipios, como las células básicas que dan vida y sustento a las comunidades un pueblo pluricultural.

Aportaciones

La exhibición de los trabajos de expresión gráfica infantil que realiza el INEGI anualmente a través de la EXPO-TIAP, no sólo son un reconocimiento al esfuerzo de sus participantes, es un vehículo de reafirmación de la expresión como experiencia única e irrepetible. Contribuye a reforzar los procesos de renovación y adaptación de niños y jóvenes, los cuales brindarán seguridad y flexibilidad a los procesos del pensamiento.

La formación de individuos más seguros e independientes sólo se puede lograr implementando alternativas educativas de calidad no sólo en áreas cognitivas, es preciso agudizar los sentidos como los principales centros de disfrute y aprendizaje.

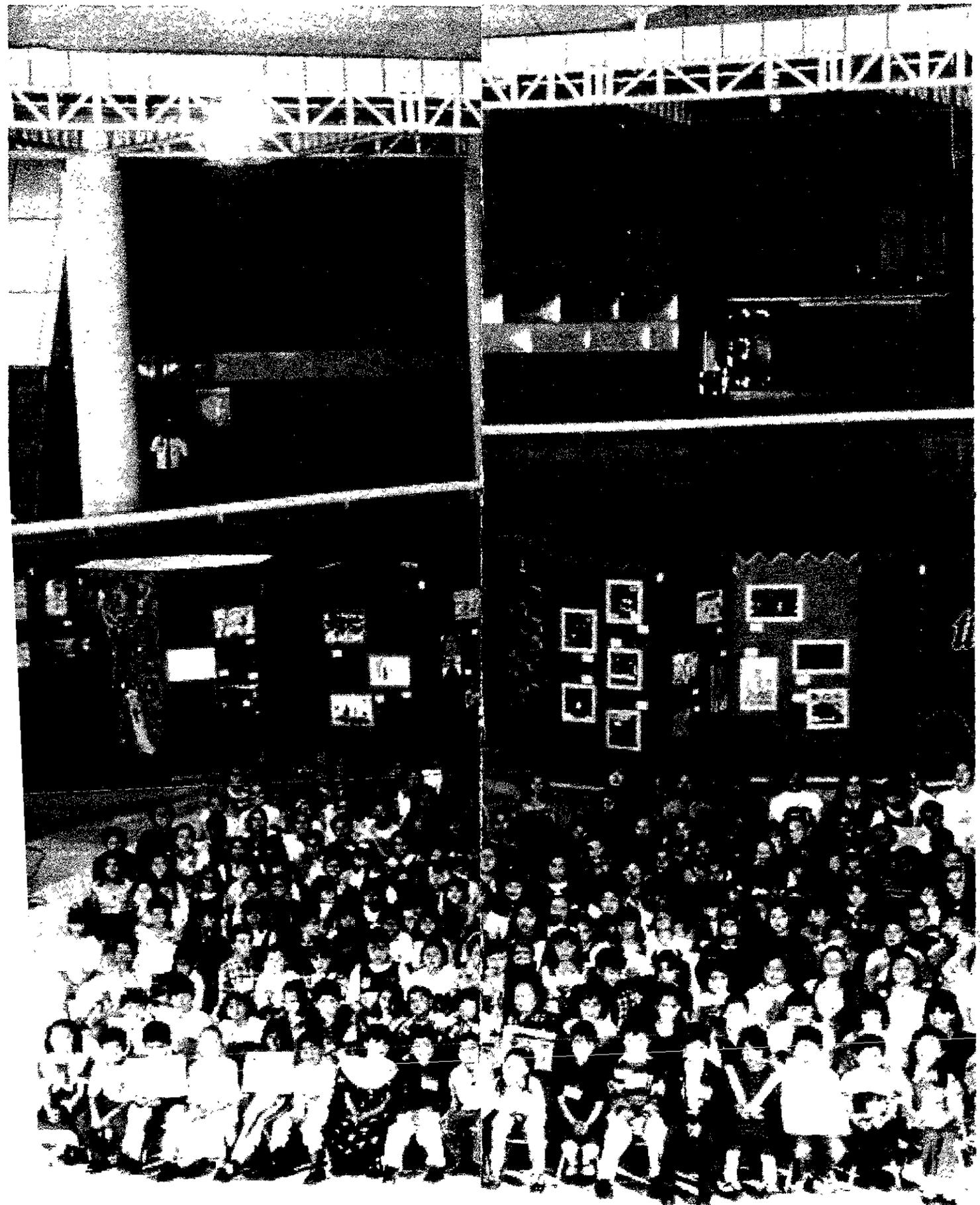
La EXPO-TIAP, se ha venido modificando y aspira ser una propuesta más expresiva y educativa, con un diseño de fácil tránsito y con información clara y concreta de la metodología, filosofía, sistemas de trabajo con los cuales se hace realidad las experiencias lúdico-plástica del TIAP. Apoyarnos en el juego ha sido de trascendental importancia para crear nuevas metodologías que nos permitan implementar formas de convivencia basadas en una comunicación abierta y orientada a satisfacer las necesidades creativas de niños y jóvenes que intervienen en el proyecto; parte de estas iniciativas son las modificaciones de la EXPO-TIAP, apoyadas en los estudios de "Discurso Museográfico Contemporáneo". Los cuales nos han permitido empezar a sistematizar la exhibición, desde la clasificación de los trabajos hasta detectar problemas logísticos y de organización en general de la muestra.

Exhibir la Exposición Anual del TIAP, en el museo infantil más importante de la entidad es una aportación estatal a la cultura y a su vez reporta beneficios directos al INEGI, fortaleciendo su imagen institucional y política.

El TIAP es pionero en actividades culturales en el Instituto, ha coadyuvado a generar un profundo sentido de pertenencia entre colaboradores y sus familias, y a su vez ha sido el motor en la generación de nuevos proyectos que, fundamentalmente, están orientados a elevar la calidad de vida de los trabajadores.

El análisis obtenido a través de los estudios del "Discurso Museográfico Contemporáneo, nos ha permitido empezar a conceptualizar las propuestas con base al visitante, que con su presencia dinamiza y da validez a la propuesta. Así el visitante tiene la oportunidad de cuestionar su propia visión de la vida y a su vez transitar entre la fantasía y la realidad; confiriéndole nuevos significados a los trabajos expuestos.

El trabajo que se realiza en el Taller Infantil de Artes Plásticas contribuye a la formación de seres más sensibles que con sus constantes aportaciones sociales fortalecen el equilibrio de las sociedades cada vez más deshumanizadas.

BIBLIOGRAFIA

Artes Plásticas, publicación trimestral. Marzo 1991. "*La dimensión estética de lo feo*". Editada por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aymerich, Carme y María. 1980, "*La expresión, medio de desarrollo*". Vergara, Barcelona.

Balada, Marta. Juanola, Roser. 1984. "*La educación visual en la escuela*". Paidós, Buenos Aires.

Bonfil Batalla, Guillermo. 1987. "*México profundo. Una civilización negada*". Grijalbo.

Castañeda, Juan. 1996. "*La obra actual de los ganadores del encuentro de arte joven*". Instituto Cultural de Aguascalientes

Cliff, Stafford. 1994. "*Exhibition stand design : 1*". A Quarto Book. Swizerland.

Cliff, Stafford. 1995. "*Exhibition stand design : 2*". A Quarto Book. Swizerland.

De Bono, Edward. 1986. "*Seis sombreros para pensar*". Vergara, Buenos Aires.

El Discurso Museográfico Contemporáneo y Roger Miles. 1995. "*El museo del futuro, algunas perspectivas europeas*". Universidad Nacional Autónoma de México.

Dondis, D.A. 1976. "*Introducción al alfabeto visual*". Gustavo Gilli. Barcelona.

Eines, J., Mantovani, A. "*Didáctica de la dramática creativa*". 1984. Gedisa.

Kellogg, Rhoda. 1981. "*Análisis de la expresión plástica del preescolar*". Cincel.

Gordillo, José. 1984, "*Lo que el niño enseña al hombre*". Ceac.

Guía, México Desconocido Núm. .6. 1992. "*Museos de México*". Ed. Jilguero S.A. de C.V. México.

INEGI, 1993. *"Memoria, Taller Infantil de Artes Plásticas"*. INEGI, México.

Jiménez, F. 1989. *"Talleres de actividades para el desarrollo del esquema corporal"*. Ceac, España.

Martínez, Elvira. Delgado Juan. 1982. *"El origen de la expresión"*. Cincel.

Marín Ruíz, Guillermo. 1989. *"Manual del promotor cultural"*. Ed. Tlatocan. México.

Martínez, Elvira. Delgado Juan. 1982. *"La afirmación de la expresión"*. Cincel.

Mattil, Edward L. 1973. *"El valor educativo de las manualidades"*. Kapelusz. Buenos Aires.

Lowenfeld, Victor. 1958. *"El niño y su arte"*. Kapelusz. Buenos Aires.

Lowenfeld, Victor. Brittain W. Lambert. 1980. *"Desarrollo de la capacidad creativa"*. Kapelusz. Buenos Aires.

Portilla, León Miguel. 1987. *"México-Tenochtitlan"*. Plazas y Valdes.

Santillana, 1976. *"Enciclopedia escolar de las artes plásticas"*. Santillana, S.A. de Ediciones.

Pavey, Don. 1979. *"Juegos de la expresión plástica"*. Ceac, Barcelona.

Taller de Arte e Ideología. 1997. *"Desconstruir y rearmar la nación"*. Ed. Itaca.

Zavala, Lauro. de la Paz Silva, María. Villaseñor, Francisco J. 1993. *"Posibilidades y límites de la comunicación museográfica"*. Universidad Nacional Autónoma de México.