

Escuela Nacional de Artes Plásticas

La enseñanza de la pintura en el C.C.H. Vallejo a través de un análisis comparativo en los sistemas educativos a nivel bachillerato.

TESIS

VISUALES Que para obtener el Título de Licenciado en ARTES
presenta:

JORGE SAÚL BERNAL ARÉVALO

Director de Tesis: Lic. Beatriz Buberoff

279245
BIBLIOTECA
DE LA ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
XOCHIMILCO D.F.

México, D. F. 2000.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

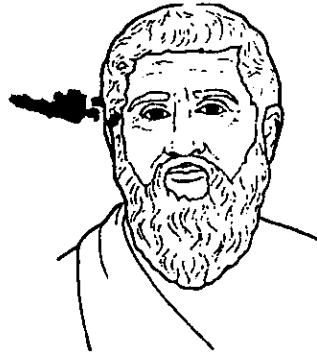

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

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.

**“El arte debe ser la base de la
Educación”**

Platón

AGRADECIMIENTOS:

A la Secretaria de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México, instituciones con las que he crecido.

A quienes han caminado conmigo.

DEDICATORIAS:

A mis padres:

José Bernal y Guadalupe Arévalo.

A mis hijos:

Jorge Saúl Avelino.

Carolina Eugenia Danaeé.

A mi esposa:

María Eugenia Villarreal.

ÍNDICE

- INTRODUCCIÓN	5
CAPITULO I	
- ANTECEDENTES DE TRABAJO EN EL MEDIO EDUCATIVO	10
- PRINCIPALES PROBLEMAS OBSERVADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO	11
- PROPUESTAS INMEDIATAS	12
- DE LA POCA IMPORTANCIA QUE SE LE DA AL ARTE Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN	13
- EL DIBUJO ¿NECESARIO O INDISPENSABLE?	17
- ¿EL ARTE IGUAL A ELITE?	23
- ¿QUÉ SE NECESITA PARA SER PINTOR?	26
- EL ARTE SE APRENDE O SE HEREDA	29
CAPITULO II	
FACTORES VINCULADOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
- LO PSICOLÓGICO – PEDAGÓGICO	33
- LO SOCIOECONÓMICO	40
- LO CULTURAL	44
CAPITULO III	
PROBLEMAS DIDÁCTICOS DE LA PINTURA	
- LAS ARTES PLÁSTICAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL NIVEL PRIMARIA	54
- TALLER DE ARTES PLÁSTICAS EN LA SECUNDARIA	59
- LA PINTURA Y EL DIBUJO EN TALLERES LIBRES	67
- ENSEÑANZA DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA PREPARATORIA ABIERTA ..	70
- ENSEÑANZA EN LAS ARTES PLÁSTICAS EN EL C.C.H. EN SU TALLER DE PINTURA "PENTACROMOS"	73
- PROGRAMA DE TRABAJO I	77
- PROGRAMA DE TRABAJO II	88
- PROGRAMA DE TRABAJO III	96
- CONSIDERACIONES DIDÁCTICAS	102
- ANÁLISIS PSICOLÓGICO DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL "PENTACROMOS"	105
- CONCLUSIONES	111
- BIBLIOGRAFÍA	116

Introducción.

El sueño de casi cualquier estudiante es culminar sus estudios de modo satisfactorio, esta aspiración en mi humilde persona fue intensa por mi pasión a las disciplinas artísticas manifiesta desde la más tierna infancia.

La crisis económica en la que vivíamos como una de tantas familias proletarias impidió a mis padres impulsar esas inquietudes desde esos momentos, sin embargo, tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela de Iniciación Artística No. 1 del INBA en el área de Artes Plásticas, entonces me di cuenta de lo difícil que es tener pretensiones artísticas sin un respaldo económico sólido y "sufría las de Caín" para adquirir el material.

Acredité tiempo después mi ingreso a la Preparatoria Nacional No. 5 (UNAM); al no existir un taller de artes plásticas mi consuelo era "devorar" libros de pintura y tener que dedicarme a las materias que para mis aspiraciones no tenían razón de ser aunque había tenido excelentes maestros que habían dejado en mi huellas imborrables, otros me enseñaron que la docencia requiere vocación y disposición y que no debe tomarse como un "accidente económico social" pues nuestro país da impulso a la formación de profesionistas de diversas áreas que luego no tienen en que desempeñarse y la docencia se les presenta como quizá su única opción.

Cuando ingresé finalmente a la ENAP mi bolsillo siguió siendo víctima de la crisis económica y estudié el primer año con todo el entusiasmo del mundo, los maestros cuando faltaban tenían la atención de avisarnos y en el segundo, ya con más confianza simplemente faltaban; el tercer año lo realicé arrastrando materias del segundo y por razones económicas deserté, pensando que no valía la pena entrar casi a diario en el dilema: "¿O como o compro material?"

Cuando me decidía por el material, al día siguiente buscaba al maestro por todo el plantel para entregarle los trabajos...

Y para esto me había esforzado tanto estudiando temas tan "sublimes" como: la parábola, distancia entre dos puntos, ecuaciones de segundo grado y demás...

Me dedique de lleno a trabajar en la docencia y la vida me regresó a donde debía por compromiso: mi formación profesional.

Al tener mi reingreso hice estudios en el turno vespertino esperando más formalidad y más compromiso docente...

Mi situación económica había mejorado y luego de seis años de estudios tuve que acreditar materias en extraordinarios y posteriormente elaboré este trabajo en más de dos años, trabajo que presento para obtener la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad más importante del país que tiene a pesar de lo anteriormente mencionado, un personal docente de calidad y que goza del reconocimiento internacional como pocas instituciones educativas.

En mi corta trayectoria como productor plástico he realizado obra de caballete, rotulación política de gran formato para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari lo que generó en mí inquietud por la pintura de grandes dimensiones, y que fructificó cuando ingresé a la matrícula docente de la SEP y pinté para la Escuela Secundaria Diurna No.176, murales alusivos a los héroes nacionales, un mural decorativo geométrico y un paisaje de sentido ecológico.

El presente trabajo es el resultado del Servicio Social que realicé en el Plantel del C.C.H. Vallejo coordinando al taller de pintura bajo el programa de apoyo y servicio a la comunidad durante el periodo comprendido en los meses de febrero a agosto de 1995, está basado en mi experiencia personal en la docencia a lo largo de 15 años de trabajo en centros culturales impartiendo la materia de Pintura, Dibujo Artístico, Dibujo Humorístico, Artes Plásticas en Escuelas Secundarias Diurnas, y Apreciación Estética

de la pintura en preparatorias del sistema abierto lo cual me ha permitido conocer al niño y adolescente en su entorno escolar, los principales problemas a los que se enfrenta en el proceso Enseñanza-Aprendizaje vinculado a su vida diaria.

Esta tesis intenta fundamentar la necesidad académica de implantar un taller libre de Pintura bajo la Coordinación del Departamento de Difusión Cultural del C.C.H. Vallejo, con la intención de brindar al estudiante una opción más de recreación pictórica ampliando sus posibilidades de comunicación y recepción del entorno sociocultural que lo rodea, fundamentándonos en el artículo 7 de la ley general de educación en las fracciones I, II, III y VIII que a la letra dicen:

- I) Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas.
- II) Favorecer el desarrollo de las facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos.
- III) Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país.
- VIII) Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la Cultura Universal en especial de aquellos que constituyen al patrimonio cultural de la nación.

El presente trabajo es un estudio inspirado en una vocación docente precoz y el deseo de hacer llegar a la juventud el conocimiento de la Pintura intentando arrancar el mote de elitista al arte.

El problema aquí planteado se estudiará mediante diversos recursos técnicos y científicos entre ellos:
Observación – experiencia, entrevistas y método comparativo para analizar como funcionan otros planteles o sistemas de enseñanza.

No intenta ser en ningún momento una máxima obra, solo analizar un problema completo en un lugar determinado y postular una solución factible a ese problema.

En el primer capítulo se analizan los antecedentes y condiciones paralelas a la realización de este trabajo, en el segundo los factores vinculados al proceso enseñanza-aprendizaje en general a nivel bachillerato y en particular en el taller de pintura del C.C.H. Vallejo; en el tercer capítulo se tratan en forma particular los problemas didácticos de introducción a la pintura haciendo un estudio comparativo con otros sistemas de enseñanza se diseño un programa condicionado a la curricula y tiempo de los alumnos del C.C.H. Vallejo dando de este modo una herramienta más para su pleno desarrollo.

Al final del trabajo presentamos un capítulo de conclusiones con la finalidad de que puedan ser analizadas por las autoridades de los planteles del C.C.H. y/o preparatorias nacionales y que permitan una mejor comprensión de la pintura y sus diferentes manifestaciones.

CAPITULO

I

Antecedentes de trabajo en el medio educativo.

El plantel del C.C.H. Vallejo no contaba en su Departamento de Difusión Cultural con un taller de Pintura. Ante la necesidad académica de realizar mi Servicio social, tomando en cuenta la experiencia docente se propuso la creación de un taller de pintura al que hemos dado el nombre de "Pentacromos", pues se fundamenta en el manejo de los tres colores primarios sumando al blanco y negro (que generan más de 14,000 colores diferentes).

Para ello fue necesario resolver los siguientes problemas:

1) El problema del espacio – tiempo idóneo para impartir el taller desde un principio fue latente por que en este plantel del C.C.H. existen cuatro turnos:

2) Horario

1er. Turno de	7	a	11
2º. Turno de	11	a	14
3er. Turno de	14	a	17
4º. Turno de	16	a	21

No existía una aula especial para impartir las clases y la disciplina exige un lugar fijo con óptimas condiciones de iluminación – ventilación y espacio aunado a la necesidad de un mobiliario específico de la materia como caballetes, restiradores, etc.

Para el desarrollo de las actividades se impartieron clases en el salón A 1 y T 66 con un horario de 11 a 15 considerando el horario de más población estudiantil.

Principales Problemas observados en la Investigación de campo.

1. Los talleres del Departamento de Difusión Cultural no tienen validez en la currícula académica, son enteramente libres.
2. El participar en un taller de Artes Plásticas implica serios gastos para la adquisición de material.
3. Pocos estudiantes tienen conocimiento del Dibujo, algunos han tenido participaciones en talleres semejantes a nivel secundaria lo que hace necesaria una atención personalizada.
4. Es necesaria la constancia y asistencia al taller pero el docente no posee argumentos académicos para controlarla.
5. Falta material propio de la disciplina y un taller fijo con locker o estante para resguardo de las obras y el material, además de agua corriente, un ventilador y apoyo presupuestal compensatorio.
6. No existe un taller de pintura y trabajamos en los salones A-1 y T-66, salones que no reúnan las condiciones adecuadas de iluminación, espacio, ventilación, etc.
7. Al no existir la materia en forma oficial se les reconoció a los alumnos su participación con un diploma.

Propuestas inmediatas.

1. Buscando una educación integral es necesario que se le dé importancia a las actividades estéticas de este departamento y con ello un espacio en la curricula.
2. Es necesario experimentar el uso y manejo de material de reciclaje con óptimos resultados.
3. Se requiere ajustar el programa presentado a cada alumno o a cada nivel grupal lo que supone y entraña una enseñanza personalizada.
4. Para reafirmar el punto uno cree necesario establecer listas oficiales de la asignatura.
5. Una vez reconocida la importancia del arte en la educación y otorgándole créditos a la asignatura, los docentes tendrán un pago compensatorio por sus servicios.
6. Diseñar o rediseñar áreas en los planteles para que se disponga de un espacio físico adecuado para efectuar actividades de este tipo.

De la poca importancia que se le da al Arte y su relación con la educación.

Nuestro sistema educativo nacional tiene como propósito principal de fomentar la cultura en todos los campos.

“La tarea de educar, por su propia naturaleza, tiene valor, contenido y significado eminentemente políticos: se ejerce en beneficio del interés general, con el fin de reproducir la estructura social prevaleciente a fin de desarrollarla y perpetuarla o bien para promover un proyecto diferente. Quien educa, toda la sociedad, pretende reflejar lo que ha sido, lo que es y lo que aspira ser” (1)

La juventud, como receptora de la cultura tiene el deber de crear, recrear y transformar lo que recibe a las nuevas generaciones a favor de una mejor vida; por ello nos interesamos en la elaboración de este proyecto que analiza la situación del Arte, la juventud y su educación.

Creemos tristemente que no se le da al Arte la importancia debida en el proceso educativo nacional, ello debido a diversos factores como:

- Falta de programas.
- Falta de presupuesto.
- Falta de personal capacitado.
- Falta de espacios, etc.

Frecuentemente se observa que la gente ignora el desempeño profesional de un artista visual; es común saber lo que hace un abogado o administrador mientras que las actividades plásticas

son ignoradas o desdeñadas ya que tradicionalmente es mejor ser abogado que pintor o administrador que escultor.

En las escuelas públicas el dibujo y la pintura forman parte de la curricula en el jardín de niños y en la primaria. En la primaria se consideran materias que desarrollan las habilidades psicomotrices finas; en la secundaria solo se estudian y practican por el alumno que ingresa a un taller de Artes Plásticas o similar.

En el nivel medio superior es escasa la importancia que se le da a estas materias si las comparamos con las Matemáticas o la Historia. Por ejemplo:

El promover y difundir el arte en las escuelas, el crear programas para su estudio y aplicación en ningún momento es creer que se harán artistas en gran número, sabemos que nuestro país no posee recursos para su desempeño profesional y lo mismo pasa en el terreno de la ciencia, tecnología, deportes, etc; a ello se debe la fuga de cerebros ya que la nación halla mal invertido en educar y formar científicos o técnicos que por falta de presupuesto o programas se desempeñan en otras labores. Es por ello que pretendemos dar un impulso educativo que genere la debida importancia al arte para transformar la sociedad, que conozcan su pasado, se sensibilicen no solo al arte sino a los problemas de la sociedad y de su tiempo para que puedan resolver dichos problemas no solo con el raciocinio que adquiere con las matemáticas sino también con la sensibilidad que lo distingue de otros seres que cohabitan el planeta.

Si nos apoyamos en lo que dice John Ruskin, primer profesor de arte en Oxford: "El objeto de la instrucción (en la universidad) no es primeramente el logro, sino la disciplina, y que el joven no es enviado a una universidad para aprender un oficio, o siquiera para

progresar en una profesión, sino para hacer de él un caballero y un hombre culto." (2)

Y lo unimos a lo que opina M. Ragon:

"El público del Arte contemporáneo está constituido por una pequeñísima franja de burgueses cultivados, a la que hay que añadir otra pequeñísima franja de estudiantes, una pequeñísima franja de eclesiásticos y una pequeñísima franja de proletarios".

Concluimos que es necesario transformar la sociedad y difundir más el arte, hacer hombres cultos más adelante M. Ragon dice:

"El defecto de nuestros contemporáneos por lo que concierne al Arte atañe tanto a la artes del pasado como el arte moderno".

"Este desinterés por el arte forma parte de una indiferencia general del hombre de la civilización industrial por la cultura, de la que el arte sólo es un componente". (3)

Desde años atrás, la nación se ha interesado en la educación artística, desafortunadamente han sido pobres los resultados, de ello nos habla Vicente Oria Razo:

"La educación es un proceso social condicionado por el desarrollo económico y político de los pueblos, para que un grupo humano transmita a las nuevas generaciones su cultura y sus ideales". (4)

En el 1er. Congreso Nacional de educación rural efectuado en México, D.F., en 1948 se dijo lo siguiente:

El dibujo ¿necesario o indispensable?

La formación de un artista implica un largo proceso de aprendizaje pues éste es antes que nada un intelectual y debe reflejar la cultura a la cual pertenece a través de su arte.

En etapas de formación escolar, previo a su formación profesional.

El dibujo, es una forma del lenguaje y comunicación del cual se vale el pintor o dibujante; a lo largo de la historia los grandes artistas del pasado: Miguel Angel, Rafael, Leonardo, etc., pasaron por una formación basado en el estudio de la línea; es decir, antes que grandes pintores fueron grandes dibujantes, en la actualidad muchos grandes pintores hacen su obra en forma directa sin previo apunte, la abstracción de nuestros días al parecer ha relegado a segundo término el dibujo dándole más importancia a otros valores de la pintura como: textura, unidad, contrastes, ritmos, etc.

El problema en este capítulo sería si es posible abordar la pintura sin tener una gran habilidad en el dibujo.

Con la intención de desmitificar el arte y el proceso creador sin hacer desmerecido el dibujo como un lenguaje quisiera demostrar lo siguiente:

- El color por si mismo es una entidad que vale.
- El dibujo es indispensable y necesario en la formación de un pintor.
- Se pinta como se dibuja o se dibuja como se pinta, por ello es posible invertir el proceso tradicional de aprendizaje.

- A distintas edades distintas habilidades o condiciones que deben ser explotadas por el docente; ejemplo: la imaginación en los niños.
- El color es atrayente para la mayoría de los jóvenes estudiantes.
- Estudiantes que no tengan soltura de trazo pueden abordar la pintura haciendo uso del valor intrínseco del color y otros efectos llegando a producir obras de calidad como la de sus compañeros que si posean dicha soltura.

Es difícil intentar abordar un cuadro sin tener como base por lo menos un boceto previo, para ello se requiere tener una idea fija en la mente de lo que se quiere o bien una amplia experiencia.

La experiencia docente adquirida en distinta población estudiantil nos ha enseñado que los niños, quienes difícilmente serían grandes dibujantes son en cambio pintores muy expresivos debido al gusto que tienen por el color y por la síntesis en la forma.

Según el libro de Ana Salvador: "Conocer al niño a través del dibujo" éste pasa a grandes rasgos por las siguientes etapas:

Garabateo.- Obras involuntarias resultado de la imitación de los adultos (aproximadamente 2 años).

Realismo fortuito.- El niño intenta imitar o copiar objetos cotidianos – busca la interpretación de todos sus dibujos relacionándolos con hechos y cosas reales, sus logros son "casuales", descubre que es capaz de dibujar y crear (4 años aproximadamente).

Realismo malogrado.- Traza las líneas ya con una intención mental, hay poco control del trazo y discontinuidad de la atención, centra la atención en un elemento del dibujo y se olvida de otro, dibujos en los que el cuerpo humano son todo cabellos, todo manos, etc. Aproximadamente a los (6 años).

Realismo intelectual.- Busca el parecido y la totalidad de componentes, usa el abatimiento (quitar o derribar elementos) y la transparencia (dejar ver lo que está oculto), utilizan la ley de la "frontalidad egipcia" ojos cuerpo y brazos de frente, nariz y piernas de perfil, usan colores muy espontáneos (8 años aproximadamente).

Realismo visual.- Se olvidan de la transparencia y se suprimen detalles no visibles, se insinúa la perspectiva visual y ya no hay abatimiento y poco a poco se va logrando más "perfección" en sus dibujos. (1)

El dibujo por sí solo es un medio educativo, nos enseña a ver, observar, confrontar y conocer la realidad que nos rodea; nos enseña a externar nuestra propia realidad, entender y analizar la realidad que por este medio comunican los dibujantes.

El dibujo, la pintura y el arte en general son un idioma por su capacidad para comunicar ideas y puede resultar más internacional que cualquier otro idioma.

Leonardo Da Vinci decía:

"La primera pintura fue tan solo una línea, la que rodeaba la sombra del hombre hecha por el sol en las paredes", tomando estas palabras para reflexionar... Bella debió haber sido la experiencia, a veces casual a veces divina, del primer hombre que

dibujo quizás en la tierra con una vara como jugando, sin pretensiones”.

El dibujo y la pintura poseen cualidades terapéuticas y ocupacionales. En nuestro país diversas instituciones como el D.I.F., I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., y casas de Cultura, tienen en su haber cursos a un precio accesible promovidos por el estado para un público muy variado, los logros obtenidos en tales cursos son diversos:

- Promoción a la cultura.
- Desarrollo de habilidades psicomotrices.
- Terapia ocupacional.
- Promoción al empleo, etc.

La importancia del dibujo en el Sistema Educativo Nacional es contemplado en los programas y objetivos al nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

El dibujo como actividad creadora es un libro abierto para los estudiosos en los terrenos de la pedagogía, puericultura, psicología y otras disciplinas, pero además es una poderosa herramienta de orientación para encauzar la comunicación entre padres e hijos y educadores-educandos que ayuda a comprender las distintas etapas psicológicas y emocionales por las que atraviesa los niños y adolescentes.

Al dibujo y pintura le debemos dar importancia por ese solo hecho; el problema está que a lo largo de los años solo se le considera en las aulas “actividad de relleno” porque a nuestros maestros normalistas no se les prepara para enseñar a dibujar por considerar a este arte actividad de unos cuantos “dotados”, sin embargo recientes estudios suponen que esta actividad puede ser

aprendida por casi cualquier persona si se explotan las potencialidades del lado derecho del cerebro (2).

Es difícil imaginar el desarrollo intelectual de un estudiante sin haber pasado por lecciones de dibujo. Esto plantea la existencia de "dotados" y no dotados es decir dibujantes analíticos y sintéticos o constructivos. En cualquier caso es un logro la adquisición de un lenguaje más para la comunicación en una sociedad.

Para el lenguaje de la pintura Delacroix opinaba:

"En pintura lo primero y más importante son los contornos. El resto podría ser olvidado pero, si están los contornos, la pintura es firme y acabada".

Como profesor de ambas disciplinas concluyo que:

- Existe una delimitación inoperante entre ambas disciplinas pues no podemos decir con certeza cuando un dibujo se convierte en pintura ni viceversa por tal motivo el proceso de enseñanza de ambas disciplinas se puede invertir o jugar con él tomando como base la personalidad del estudiante y sus propias inquietudes.
- Se necesita el dibujo para comunicarnos, desarrollarnos como seres sociales y es indispensable por que sin él difícilmente podríamos crecer.
- La actividad de auto expresión no puede ser enseñada. El papel del maestro es de asistente, guía, inspirador.

- La observación es casi totalmente una habilidad adquirida y la apreciación puede verse desarrollada por la enseñanza entendiendo por ella una respuesta a los modos de expresión de los demás.
- En nuestra sociedad, en nuestro mundo estamos viviendo un proceso de tecnificación, mecanización y computarización y no estamos en contra de ello, sin embargo creemos que antes de aprender a dibujar a través de la computadora debemos sensibilizar nuestra mano y vista, desarrollando nuestra imaginación y crear, ya que esto nos distingue de otras especies vivientes. Es bueno, económico y práctico elaborar un dibujo en instantes a través de un programa de cómputo pero ello nos limita a entender el proceso en nuestra propia mente y mano, limita nuestro ser productivo y creativo.
- La habilidad creadora es en consecuencia una habilidad transformadora y esto es necesario que se cultive en la niñez y juventud de nuestro país y del mundo.

Por estos puntos observados concluyo que es necesario el dibujo, porque es indispensable para la formación integral de los educandos, debe de aparecer en los planes y programas de estudio por las ventajas que proporciona al estudiante como disciplina estimulante, terapéutica y de relajación, por la objetividad y juicio analítico que se adquiere con su práctica y finalmente por la sensibilidad e imaginación que proporciona al alumno.

(1) Ana Salvador
"Conocer a niño a través del dibujo"
 Edit. Narcea

Página 45-54.

(2) Betty Edwards
"Aprender a dibujar"
 Edit. Hermann Blume.

¿El arte igual a Élite?

El arte a lo largo de su evolución ha tenido diversas funciones y como producto de la sociedad en todo momento ha funcionado como medio mágico en la prehistoria, como servidor de la religión, más tarde como ornato o deleite de las clases poderosas e incluso como una manifestación testimonial o de protesta opositora de la sociedad misma, nuestra intención en el taller "Pentacromos" es:

"Hacer del arte un medio para educar y reeducar".

Queremos difundir el arte con métodos y recursos que de algún modo expulsen la idea tradicional de que el arte es sólo para los ricos.

Michel Ragón nos habla de esto:

"La gran mayoría de los artistas "modernos" han sido de alta burguesía (Degas, Gauguin, Kandinsky) y sobre todo de la burguesía media y pequeña". (1)

Y John Vaizey en el tema Pobreza y cultura de su libro "La educación en el mundo moderno".

Nos dice:

"En muchas partes del mundo (incluso en los países occidentales más ricos) existen todavía grupos sociales demasiado pobres para hacer uso adecuado de las oportunidades que en teoría se les brinda". (2)

Más abajo dice:

"Michel Ragón ¿El arte para qué? Página 47 (1)

"Hemos de tener en cuenta además que en aquel tipo de estudios en donde la motivación es esencial, el factor crucial viene representado por el ambiente educacional y cultural de los padres del estudiante". (3)

Esto nos hace reflexionar que la cultura se hereda aunque debe ser como hecho social, cambiante; por lo que es una necesidad primordial el cambiar en forma constante los métodos de enseñanza y sus contenidos programáticos como lo establece el mismo autor en el tema: fuentes de evolución del ya citado libro:

"La evolución de los métodos pedagógicos procede de dos fuentes. La primera y más obvia es el progreso en el conocimiento psicológico del niño y en el proceso pedagógico que los maestros van adoptando. La segunda fuente de evolución consistente en la presión acumulativa de nuevos temas de estudio incluidos en el programa y en la ampliación del contenido de las asignaturas ya tradicionales". (4)

Para Lemus, L. Arturo

"La educación hoy en día es muy costosa, sin embargo su rendimiento no siempre corresponde a las inversiones. La supervivencia y el futuro de nuevas naciones dependen generalmente, de las medidas que se adopten para lograr una mejor educación en una mayor cantidad de niños, jóvenes y adultos. El prestigio y beneficio de muchas instituciones educativas son juzgadas en razón de la educación, en cantidad y calidad y ésta se controla directamente por medio de programas y sistemas de evaluación". (5)

Lo que nos obliga a concluir lo siguiente:

- El desarrollo económico de un pueblo es directamente proporcional a su desarrollo educativo, pero se pueden utilizar recursos o técnicas para combatir la relación que socialmente se da entre ambos.
- Es necesario diseñar y rediseñar métodos y planes educativos para brindar el mayor número de estudiantes acceso a la cultura y el arte, ello redundará en el desarrollo económico del país, en particular quisiéramos que este trabajo sirviera para promover el estudio de una disciplina plástica, la pintura a bajo costo, reciclando materiales y utilizando el programa que se diseñó para el sistema optativo escolarizado que se propone para el C.C.H., ya que dio resultados óptimos durante el Servicio Social que allí se realizó.

¿Qué se necesita para ser pintor?

El pintor o artista soberbiamente es un pequeño Dios. El pintor, de una superficie fría, monótona e inexpresiva puede crear como tal vez Jehová hizo el Adán de la arcilla del Edén y a Eva de una costilla del mismo.

El pintor debe tener una sólida formación intelectual. Si pinta una hoja debe conocer la naturaleza del árbol, el porqué ésta es verde y no gris: si pinta el rostro de un mentiroso debe saber que una mentira dilata las pupilas, que no es igual la nariz de un alcohólico que la de un enfermo de gripe, debe ser psicólogo innato para saber interpretar la personalidad de su modelo; debe tener conocimientos de matemáticas, física, química, historia, etc.

La misión del pintor es la de educar, enseñar lo que ve o siente y tiene que sensibilizar al espectador con su obra.

El pintor tiene el deber de conocer su entorno: los grandes pintores fueron hombres de su época que viviendo bien inmersos en ella, pudieron deducir o concluir ciertas cosas para adelantarse al porvenir, para innovar partiendo de eso: Una sólida formación.

En el Renacimiento quien aspiraba a ser pintor ingresaba a un taller desde temprana edad; Leonardo Da Vinci, por ejemplo, ingresó al taller de Verocchio, en él aprendió desde lo más rudimentario: barrer el taller, asear los pinceles, hasta los temas más complejos, como la composición artística.

La historia cuenta que se recurría a castigos por los errores de los aprendices y se estudiaba anatomía diseccionando cadáveres

incurriendo en delitos y poniendo en juego la seguridad y la vida de los mismos artistas.

En el transcurso del tiempo (cinco siglos) de entonces a la fecha han cambiando los métodos para llegar a ser pintor.

En la actualidad se tiene una formación en la primaria, secundaria, bachillerato artístico o bachillerato y posteriormente en la E.N.A.P. – Esmeralda, U.N.A.G., Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara.

También existen muchos pintores aficionados que ingresan a algún taller de arte y continúan así su trabajo en esta disciplina, lo cierto es que es ideal que este tipo de artista posea una amplia formación ya que si desea destacar requiere además de un trabajo técnico indiscutible ser un interprete objetivo de la realidad que lo circunda, poseer un amplio criterio analítico y capacidad de síntesis.

Los grandes pintores han reunido en su personalidad diversas condiciones virtuales: vocación, creatividad, imaginación, inteligencia artística, observación, interpretación, persistencia y talento. Esta última palabra nos remota a la pregunta: ¿El pintor nace o se hace?.

Mi experiencia docente me ha enseñado que existen personas con un talento innato que llegan a hacer obras interesantes con un mínimo esfuerzo mientras otros a base de constancia y mucho esfuerzo apenas logran mínimos avances.

La persistencia es básica en todas las disciplinas y las artes son muy exigentes en este sentido.

El pintor es un comunicador, un estudioso e intérprete que para lograr su oficio tuvo que formarse e informarse, no es tan solo como ya se dijo el conocedor del oficio de la pintura es un sujeto activo con una realidad en constante cambio; toca a él reflejar el entorno en el cual le ha tocado vivir y vislumbrar soluciones a los problemas a través de la crítica que hace con sus imágenes.

No puede estar alejado de la sociedad o ser ignorante de los temas sociales, políticos, económicos y culturales en general.

Debe poseer la capacidad para subjetivar y objetivar los temas mas variados y estar en compromiso de crearse un estilo sin caer en el juego que el reconocimiento de ese estilo conlleva.

Sensible y romántico, objetivo y crítico, fuerte pero soñador, siempre constante e inconforme de sus logros.

El buen pintor nunca madura; siempre es como niño: inventa, imagina, explora, explota, inquiere, mira, analiza, observa y nunca se cansa. Se cansará el hombre, el mismo que envejece y muere; pero el pintor, el artista sobrevive en sus obras como alma y pensamiento.

No se cansa porque deleita y se deleita en su trabajo no siente el paso del tiempo porque "mientras crea lo gobierna su cerebro derecho". (2)

(2). *Betty Edwards*
"Aprender a dibujar"
Edit. Hermann Blume.

El arte se aprende o se hereda.

"Arte es un conjunto de conocimientos técnicos que aplicados nos permite hacer algo bien". (1)

Definir el problema que aquí nos ocupa es difícil por que cada persona tiene un punto de vista:

¿Miguel Angel "nació con buena estrella" o sus logros como artista son resultado de un largo proceso de aprendizaje? . . .

Sin duda habrá quien opine que la respuesta correcta son ambas opciones.

El artista tiene libertad en su expresión pero también tiene necesidad de aprender a ser libre y aprender a expresarse de igual modo que el hombre aprendió a articular palabras o un lenguaje gestual.

Teóricamente el arte como conocimiento técnico puede ser aprendido por cualquier persona como se aprende el procedimiento técnico para cocinar un arroz. Ambas, el arte (pictórico, en este caso) y el guiso de un arroz deben tener un agregado "el sazón" que difícilmente se aprende.

El difundir el conocimiento de la pintura en el C.C.H. Vallejo no es precisamente con la intención de hacer pintores en serie, se pretende difundir los conocimientos teóricos – prácticos para que el bachiller a futuro no sea un neófito delante de una obra, para entender más, valorarla mejor y si es posible, si posee "la sazón"

"Diccionario Larrouse" (1)

que sirva este taller como la base de su formación artística.

El problema inmediato sería diseñar un programa común para la población estudiantil de C.C.H., considerando las limitantes que se observan en dicho sistema.

Platón considera que:

"El arte debe ser la base de la educación", mientras Herbart

Read opina:

"La finalidad general de la educación es fomentar el crecimiento de lo que cada ser humano posee armonizando el mismo tiempo la individualidad así lograda con la unidad orgánica del grupo social al que pertenece el individuo". (1)

Considerando tal definición, un curso de arte desarrolla al ser humano individualmente, tal desarrollo pretende armonizar con la unidad social.

Más adelante el mismo autor señala:

"La educación es una inversión nacional, una jerarquía progresiva una preparación para la vida". (2)

"Los alcances que Herbert Read da a la educación estética son:

- (I) - Conservación de la intensidad natural de todos los modos de percepción o sensación;
- (II) - La coordinación de los diversos modos de percepción y sensación, entre sí y en relación al ambiente;

(1) (2) Herbert Read. "Educación por el Arte"
Edit. Paidós B. Aires. Página 33, 244, 245

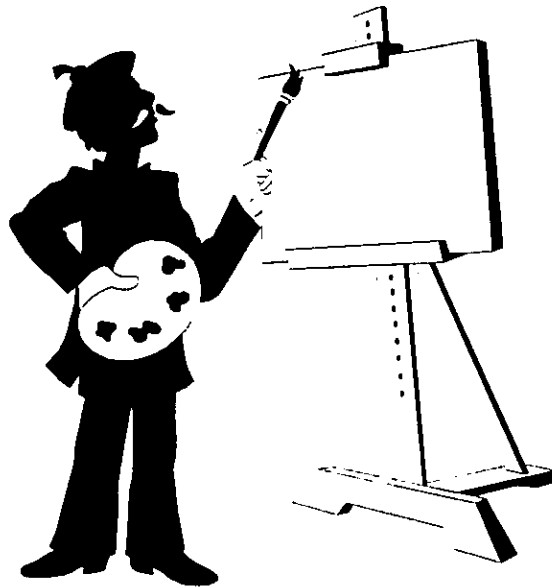
- (III) - La expresión del sentimiento en forma comunicable;
- (IV) - La expresión en forma comunicable de los modos de experiencia mental que, de no ser así permanecería parcial o totalmente en consecuencia". (3)

Por ello decidimos que la enseñanza del arte tiene una razón de ser, puede ser aprendido, aunque el espíritu artístico es inherente al hombre, dirían los biólogos, "viene en los genes", se hereda como se heredan las inclinaciones, enfermedades y tendencias.

CAPITULO

II

FACTORES VINCULADOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Lo psicológico – pedagógico.

El programa aquí presentado se ha aplicado experimentalmente con la población estudiantil del C.C.H. Vallejo a continuación veremos un breve esbozo psicológico de los estudiantes sin que éste pretenda ser un tratado de psicología y sí en cambio sirviendo como fundamento para demostrar porqué es necesario la creación de un taller de pintura en los planteles del C.C.H.

El adolescente bachiller es:

- Emocionalmente inseguro.
- Busca su auténtica personalidad (que puede ser artística) y en esa búsqueda imita a individuos con los cuales se identifica.
- Tiene conflictos vinculados al sexo (hay más incidencia de desviación sexual que en las anteriores o posteriores edades).
- Busca fugas o escapes a sus emociones (se ha registrado un alto índice de suicidios en esta edad).
- Se siente incomprendido por su entorno social.
- Suele sentirse desplazado, rechazado por la sociedad o bien "Un transformador del mundo", un pequeño genio capaz de hacer mil cosas; esta etapa la designan los psicólogos como "edad de lucimiento".
- Vive enamorado, idealiza a los seres y a las cosas, se inspira.
- En esta etapa despiertan muchos poetas o artistas que no tuvieron oportunidad de manifestarse en su niñez.
- El adolescente es inquieto, busca, tiene sed de aprender, de saber, de actuar y lo mismo participa de un torneo deportivo, de un retiro espiritual que de actividades recreativas o culturales con el mismo entusiasmo.

Como docente de las artes es necesario poseer información específica de la psicología educativa, conocer ampliamente al estudiante adolescente en su papel de estudiante por ello definiremos esta disciplina.

* **Psicología Educativa.** "La psicología es la ciencia del comportamiento.

Las metas de la psicología son:

Entender, predecir y controlar el comportamiento. Así hay una relación lógica entre enseñanza y psicología. En la enseñanza nos ocupamos del comportamiento del que aprende y del maestro y de la relación entre ambos". (1)

El docente ha de tener presente las metas de la educación en vista de las necesidades de la sociedad y es necesaria en él la constante actualización, debe ser un psicólogo innato para entender las etapas por las que atraviesan los estudiantes y conocer las etapas del aprendizaje y sus procesos.

- 1- El estímulo.- Objetos o acontecimientos del ambiente que afecta al que aprende.
- 2- El que aprende.
- 3- La respuesta del que aprende con cinco fases:
  - a- Atención al estímulo.
  - b- Percepción (que añade significado al estímulo).
  - c- Adquisición de nuevas capacidades o predisposiciones con relación al estímulo.
  - d- Retención.
  - e- Transferencia.

En el proceso de enseñanza de la pintura intentamos seguir todas estas facetas dándole mucha importancia a la motivación. (2)

Según los mismos autores "Es un impulso generado por necesidades internas referentes al placer o al dolor". (3)

La motivación que se les da culmina en una auto realización elevando el auto estima al ver que son capaces de realizar obras en los talleres de pintura.

La tarea fundamental del maestro es ayudar a que el estudiante desarrolle su capacidad de auto aprendizaje, sobre todo a éste nivel (Bachillerato) ya que de ello depende el éxito futuro en sus estudios y desempeños profesionales, la pintura les enseña a ser reflexivos y auto críticos.

El diverso nivel expresivo pictórico de los estudiantes obliga al profesor a recurrir a la enseñanza individualizada aunque se tenga una enseñanza programada de tal modo que se satisfaga las necesidades particulares de cada alumno por ello concluimos que el docente de una disciplina artística debe ser:

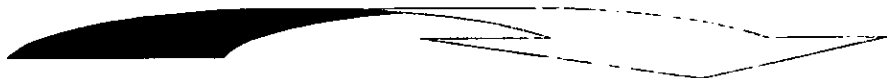
- A) Artista.
- B) Pedagogo.
- C) Psicólogo.

La docencia es un sacerdocio, el profesor no escapa del adjetivo "mortal", posee diversos problemas; sin embargo, debe ejercer su disciplina teniendo total control de la clase.

* "Psicología Educativa Contemporánea" Robert Craig, William Mehrens, Harvey Clarizio, Edit. "Ciencia y Tecnología" vol. 1,2,3,4. Lb. 105 C. 7418 (1) vol.1 pág. 16, (2) vol. 1 pág. 132, (3) vol. 2 pág. 119

En la enseñanza de la pintura (o del Arte en general) entraría el problema específico de dar libertad creadora, entender la psicología del artista en cieme y saber las inquietudes o dolencias de los jóvenes, haciendo el docente del arte un esfuerzo mayor que el docente de otra disciplina.

Situación problemática o conflictiva del docente

Aislamiento Social

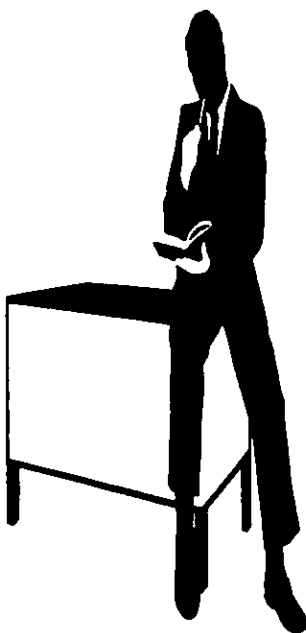
Hijos-matrimonio.

Crisis económica.

Padres de familia.

Carga laboral
administrativa.

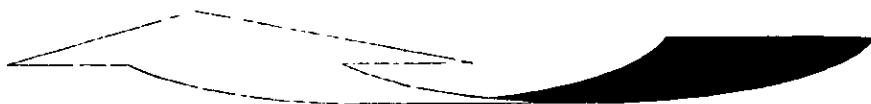
Divisionismo entre
compañeros de
trabajo por diversas
ideologías.

Alumnos problema.

Necesidad de
actualización.

Exigencia a la
rectitud.

Situación problemática o conflictiva del adolescente.

Falta de motivación.

Estudio por obligación
y/o compromiso.

Deficientes hábitos
de estudio.

Crisis emocional
existencial.

Desinterés hacia
Ciertas materias.

Cambios orgánicos
Psicológicos.

Apatía general.

Crisis económica.

Sanciones escolares.

Problemas familiares.

Reprobación de
Materias.

Mala influencia
Escolar.

Deficiente educación
Transgeneracional.

Maestros problema.

Deficientes planes de
estudio y programas.

(Choque generacional)

Manuel M. Cerna en su libro "La personalidad del maestro" analiza en términos generales las cualidades del maestro de taller, a saber:

- 1- Una inteligencia superior a la mediana.
- 2- Inclinación para las actividades manuales y dominio de su especialidad.
- 3- Espíritu de responsabilidad y amor al trabajo.
- 4- Actitud de colaboración.
- 5- Conocimientos pedagógicos para impartir sus enseñanzas en el taller. (4)

"Los maestros de taller, además de adiestrar a los educandos en el manejo de instrumentos y de máquinas, deben también suscitar entre sus alumnos los deseos de que aprendan a pensar, a experimentar, a comprobar y a multiplicar sus conocimientos conectándolos con otras disciplinas y con otros aspectos de la vida de la sociedad". (5)

Por lo anterior insistimos que es necesario que las Artes tengan más difusión en las aulas, el Arte no esta peleado con la ciencia o tecnología, es en el Arte donde mejor se pueden aplicar los conocimientos de las disciplinas más variadas; el citado autor recalca la importancia de las actividades manuales cuando escribe: "Un taller educativo debe ser una auténtica comunidad escolar, en cuyo seno los alumnos conformen armónicamente su personalidad sobre la base de sus mejores tradiciones para transformarse en lo que deben ser: Ciudadanos aptos para ejercer cabalmente sus derechos y condiciones de cumplir con sus deberes".

Si a esto sumamos que el docente de arte como artista tiene que equilibrar el celo que puede llegar a sentir por algún alumno brillante, llegar a entender totalmente las obras incluso de los menos dotados, la carencia de programas adecuados, la falta de promoción y por supuesto, carencia de materiales, falta de espacios propicios, población estudiantil fluctuante, etc.

Lo socioeconómico.

La intención del taller y del programa que presento y manejo a lo largo de ésta tesis es de alguna manera destruir esa tendencia (*) reduciendo costos y la paleta de cinco colores por lo que el taller se autonombra:

"Pentacromos", además de enseñar al alumnado la existencia de técnicas o enfoques artísticos a bajo costo como Power Art, fotomontaje, collage, dadaísmo, reciclaje, etc.

Recientemente se hizo una muestra de las obras de los alumnos en la sala Emiliano Zapata, del C.C.H.-Vallejo, en las obras expuestas se suprimió el uso de marco y vidrio a cambio de un forro a la superficie, hecho con hule cristal; para dar una mejor presentación a la mampara; se forraron éstas con carteles en su parte posterior.

Los problemas económicos que presenta el taller son:

Falta de subsidio por parte de la UNAM que se traduce en carencia de un lugar en donde dejar los materiales propios de nuestra disciplina (solventes, estopa, lijas, barnices, etc.) incluso los mismos cuadros difícilmente pueden ser llevados por los alumnos del plantel a su casa y viceversa, sobre todo los que son elaborados con óleo; las consecuencias serían:

El maltrato, extravío de la obra y el fastidio del alumno (que ocasiona deserción).

Por ello se requiere un lugar fijo para la impartición de este taller o por lo menos de uno o dos armarios para guardar las

obras, materiales técnicos e incluso modelos necesarios en ésta disciplina.

Necesitamos la donación de todo tipo de cartones que deshechan los alumnos después de haber sido empleados para la exposición de sus temas en sus materias curriculares ya que hemos hecho colecta directa a los botes de basura y los alumnos del taller han sacado una obra de esos desechos reciclando el papel. (Con la ventaja de crear conciencia ecológica).

Si analizamos los costos aproximados de una obra hecha al óleo con los precios de 1998 tenemos lo siguiente:

Pintura al óleo ATL

blanco	=	\$ 8.00	}	40 ml.
negro	=	\$ 8.00		
rojo	=	\$ 8.00		
azul	=	\$ 8.00		
amarillo	=	\$ 8.00		
aguarrás bidestilado	=	\$15.00	}	¼ l.
aceite de linaza	=	\$15.00		
bastidor de tela preparada de 40 x 50	=	<u>\$31.00</u>		
total		\$100.00		

Si hacemos un estudio presupuestal con los precios del año 2000 tendremos:

Pintura acrílica

blanco	-	\$ 5.50	} 50 ml.
negro	-	\$ 5.50	
rojo	-	\$ 5.50	
azul	-	\$ 5.50	
amarillo	-	\$ 5.50	
bastidor 40 x 50	-	<u>\$63.00</u>	
		<u>\$90.50</u>	

Tempera – Gauche

blanco	-	\$ 4.50
negro	-	\$ 4.50
amarillo	-	\$ 4.50
rojo	-	\$ 4.50
azul	-	\$ 4.50
bastidor o soporte 40 x 50	-	<u>\$63.00</u>
		<u>\$85.50</u>

Temple de yema de huevo

100 gr. tierra negra	-	\$ 10.50
100 gr. tierra azul	-	\$ 20.00
100 gr. tierra amarilla	-	\$ 22.00
100 gr. tierra roja	-	\$ 22.00
100 gr. blanco titanio	-	\$ 10.50
1 huevo	-	\$ 1.00
1 bastidor 40 x 50	-	<u>\$ 63.00</u>
		<u>\$149.00</u>

Encaústica

100 gr. tierra negra	-	\$ 10.50
100 gr. tierra azul	-	\$ 20.00
100 gr. tierra roja	-	\$ 22.00
100 gr. tierra amarilla	-	\$ 22.00
100 gr. blanco titanio	-	\$ 10.50
100 gr. cera de abeja	-	\$ 24.60
100 ml. Barniz Damar	-	<u>\$ 11.10</u>
		\$120.70

Acuarela

Pinceles: varios precios.
Soporte: varios precios.
Acuarelas Pelikan: 24.00

Sin considerar el gasto de pinceles cuyo costo varía según la forma, tamaño y calidad desde lo económico hasta lo oneroso y de la paleta que puede ser fácilmente sustituida nos damos cuenta de lo difícil que puede ser para el grueso de la población estudiantil ingresar a esta disciplina considerando que en su calidad de estudiante no tienen la mayoría de ellos estabilidad económica cuando el salario mínimo vigente en el D.F. es de \$32.80 diarios.

Por ello en el taller manejamos diversas técnicas y estilos artísticos con la intención de ajustarse a las necesidades expresivas y limitantes, económicas de cada estudiante funcionando el asesor como un orientador que con su experiencia mayor dirige la inquietud del estudiante para el feliz logro de la obra.

Lo cultural .

El programa que se presenta en el plantel C.C.H. Vallejo tiene como objeto principal difundir el estudio de la pintura como una disciplina que sirve para dar al alumno una formación amplia e integral.

La intención del C.C.H. cuando fue fundado fue promover las ciencias y las disciplinas humanísticas y la pintura forma parte de éstas últimas.

El taller de pintura forma parte de los proyectos que el Departamento de Difusión Cultural ha apoyado.

Recientemente se montó una exposición en la sala Emiliano Zapata del C.C.H. Vallejo haciendo partícipes a los alumnos en todo el proceso: desde elaboración hasta el montaje de las obras.

El dar una formación sólida a los alumnos a través de diversas disciplinas coadyuva a tener a futuro una sociedad más desarrollada desterrando o al menos reduciendo el índice de analfabetismo que nos hace un país subdesarrollado.

México es un país joven, la edad promedio de su población oscila alrededor de los 20 años, lo que quiere decir que México es un país que tiene esperanza, pero la esperanza no consiste en esperar tan solo esperar, es necesario trabajar para ver frutos.

Sería ideal que la Universidad brindará apoyo a estos proyectos que tienen como intención más honesta el difundir la cultura en beneficio de la población estudiantil y visto en forma global, en beneficio de toda la nación.

La pintura en México es quizá una de las manifestaciones culturales más antiguas, pocos lugares se precian de tener o al menos de haber descubierto arte rupestre y un largo periodo de desarrollo de arte prehispánico que nos enorgullece a lo largo de todo el mundo.

México es por tradición un país eminentemente artístico, las artes plásticas son distintivas de la nación al igual que la música y la literatura.

Es importante mantener esa tradición pues es parte de nuestra cultura.

Si analizamos las ventajas que nos proporciona asistir y participar en un curso de pintura tenemos la posibilidad de:

- Aprender historia.
- Ser más sensibles e intuitivos.
- Desarrollar las capacidades psicomotrices finas.
- Aprender a dibujar.
- Entender otras pinturas.
- Aprender a dibujar y combinar colores (para el buen vestir).
- Aprender a observar, analizar e interpretar (pensar).
- Conocer la personalidad del artista fundamentándonos en la psicología del color, de la forma, línea, etc.
- Si a esto sumamos la posibilidad de interrelacionar los conocimientos de algunas ciencias que se aplican al arte tendremos estudios de:

Psicología: Análisis del proceso y mensaje artístico.

Física: Examen del material de la obra.

Matemáticas: Determinación cuantitativa y compositiva de las obras.

Sociología: Influencia del arte en el medio social y viceversa.

Historia: Evolución del arte en el tiempo.

Ciencias directas del Arte:

Técnica: Tratado de la creación artística.

Estética: Fundamentación del valor artístico. (1)

Con ello demostramos que el arte como disciplina desarrolla y unifica la integridad cultural de un individuo.

(1) "Roberto Guzmán Leal"
Estética. Edit. Porrúa, S.A: 1973
Página 6

Aspecto didáctico Consejos pictóricos.

Algunos consejos que se dan a los estudiantes del taller de pintura con la finalidad de que los consideren básicos durante su aprendizaje, tomados del libro: "El ojo del Pintor".

Para usar estos consejos prácticos en la enseñanza de la pintura consideramos 2 niveles (principiantes e intermedios) niveles divididos en los 3 ciclos lectivos de bachillerato C.C.H. a partes iguales con la debida aclaración de que el tercer nivel (avanzado) se adquiere a nivel licenciatura.

En su etapa de principiantes el estudiante es inseguro y temeroso, es necesario brindarle seguridad y confianza para ello servirían estos consejos: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 41.

En su etapa de formación intermedia, cuando el estudiante ha adquirido cierta experiencia y ya posee cierta capacidad de análisis y síntesis de la forma es usual recurrir a los consejos siguientes: 1, 2, 3, 8, 11, 13, 18, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42.

No es necesario aclarar que sea una regla de oro tal colocación y distribución, nos apegamos a la lógica que debe seguir el proceso de enseñanza aprendizaje y a que se ha aplicado con éxito durante el servicio social y a experiencia personal en otros talleres experimentales.

- 1) "Verlo todo en términos pictóricos estableciendo una relación entre ojo - mano - cuadro".

- 2) "Ver el tema como simples masas alineando los valores".
- 3) "Destacar la combinación de luces, sombras y colores con algunos contornos subrayados y otros subordinados".
- 4) "Las pinturas son efectos".
- 5) "Los temas sencillos son más elocuentes, los temas con formas intrincadas: y muchos detalles se deben pintar en telas grandes".
- 6) "Cuando se pinte del natural elimina todos los elementos innecesarios y destaca los grandes e importantes".
- 7) "Quizá el arte que más impresiona es el que transmite emociones, la belleza es una fuerza emocional".
- 8) "Una composición es más efectiva cuando se les da menor importancia a los mediotonos y las áreas más amplias ocupan su lugar entre otros tonos simples".
- 9) "Cuando más pronunciado es el contraste más intenso y dramático es el efecto".
- 10) "Una forma de crear unidad en el color es mezclar un poco cantidad de un color con los restantes".
- 11) "La textura de los objetos de un cuadro no tiene porque ser igual en cada uno de ellos, puede haber efectos accidentales".
- 12) "Los cuadros pintados en forma más bien plana armonizan mejor con la tela (o superficie lisa) que los excesivamente modelados".
- 13) "Un cuadro hay que dejarlo por terminado cuando todavía interesa al pintor, nunca tender al acabado del último detalle (así es más fresco)".
- 14) "Cuando se pinta al natural la luz cambia en una hora o instantes".
- 15) "El artista debe simplificar eliminando partes de su modelo".
- 16) "Destaca un punto, un color o detalle y a ello subordina todo lo demás".
- 17) "El manejo más propicio de la luz se recomienda como sigue:
  - 1). Medios tonos y sombras contra un gris ligero.
  - 2). Partes claras y oscuras contra un gris ligero.
  - 3). Partes claras oscuras y gris ligero contra un gris oscuro.

4). Luces y grises contra un fondo oscuro".

- 18) "Las sombras pueden simplificarse más que las partes iluminadas porque el detalle y la textura aparecen en la luz.
- 19) "El aspecto sucio de un cuadro se debe a demasiados medios tonos oscuros en las zonas iluminadas".
- 20) "Contornos con líneas definidas confunden y reducen el efecto del cuadro".
- 21) "La pintura hecha con pocos valores o pocas masas es más sencilla y efectiva".
- 22) "Evita los emplazamientos que dividen el tema por la parte inferior y por el medio".
- 23) "Equilibra los planos grandes con los pequeños".
- 24) "Evita los temas donde hay dos sujetos semejantes o al menos hacer que uno de ellos domine más".
- 25) "El abuso de un solo color es desagradable, debe haber equilibrio entre cálidos y fríos".
- 26) "El equilibrio en pintura puede ser tanto emocional como estructural".
- 27) "Debe haber colores oscuros con claros, brillantes con opacos".
- 28) "El sentimiento se expresa mejor en la pintura realista que en la abstracción pues ésta es intelectual".
- 29) "Los grandes pintores utilizan paletas muy simples".
- 30) "Los colores pierden o ganan intensidad junto a su complementario, mientras uno gana en intensidad el otro pierde".
- 31) "Cada color se exalta con su complementario".
- 32) "La mezcla de los tres colores fundamentales produce una gama amplia de colores aunado al blanco y negro (más de 14,000 colores)".
- 33) "Los tres colores fundamentales nunca deben aparecer con toda su intensidad en un mismo cuadro".

- 34) "Mezclar el blanco con otro color es una forma de obtener unidad".
- 35) "Se debe pintar un cuadro al mismo tiempo y nunca por zonas terminadas".
- 36) "Las sombras de un objeto tienen que llevar el complementario o bien la suma de tres colores: color local más azul más negro".
- 37) "El ritmo en la pintura se puede crear con repetición de formas, líneas, colores, texturas, etc. En el plano intentando no caer en la monotonía gracias a los contrastes de esos mismo elementos".
- 38) "Hablando de las formas estas suelen ser más interesantes si son inacabadas".
- 39) "Es conveniente mejor usar la luz de tres cuartos que la frontal".
- 40) "La textura habitualmente sugerida y no hecha a base de detalles es más espontánea, para hacerla es necesario usar distintos pinceles y técnicas".
- 41) "La calidad intrínseca de una pintura se determina con la calidad de la luz".
- 42) "El manejo del pincel puede ser lateral, frontal, de trazo amplio, medio o corto; lo ideal es hacer combinaciones técnicas de varios de ellos en un cuadro posteriormente que el alumno determine su propio estilo."
- 43) "La pintura puede ser seca o húmeda pueden hacer combinaciones de varios métodos. Es conveniente que el alumno experimente". (1)

Antes que enseñar hay que motivar al alumno y hacerlo consciente de que la formación en cualquier disciplina es de por vida.

Hacer ver los errores con sumo tacto. El artista es sensible; por cada error observado destacar los avances de su aprendizaje.

Respetar sus convicciones gustos o preferencias por alguna forma, color o temática.

No permitir que el alumno a medio desarrollo de su obra establezca un juicio sobre la misma ya que es común la desilusión

es necesario inculcarles paciencia o suspender la obra para ser retomada con nuevos bríos al día siguiente.

Utilizar las obras ya terminadas para ejemplificar y motivar a otros alumnos.

Es necesario dejar solo al alumno para que establezca una comunicación con su obra e ingresar con suma cautela a ese ambiente cuando se tenga que orientar.

Es recomendable que el alumno exprese sus anhelos o lo que espera de la obra, el profesor debe dar opciones de solución a cada problema planteado, esperar que el alumno lo solucione y respetar las decisiones que tome.

Algunos errores técnicos resultan efectos interesantes que nunca se hubieran logrado de otra manera, de ello debe estar consciente el alumno.

Desarrollar temas progresivos en su grado de complejidad y retomar los iniciales para permitir repasos y fortalecer la autoestima.

Establecer límites temporales para cubrir objetivos. Esto genera sentido de competencia (es una forma de motivar). Esto lo hacemos con frecuencia en la Secundaria Diurna No. 176. Nunca falta quien se atrase pero aquí es donde entra la flexibilidad. El alumno al verse condicionado por el tiempo busca estrategias para la solución más adecuada.

La música de fondo inspira, transporta y facilita la creación, nos relaja, nos hace entrar al plano de la subjetividad.

Es muy difícil darle seguimiento a un programa previamente diseñado en el campo del arte en donde el talento determina el avance programático, sin embargo, es ideal que exista este para fundamentar la enseñanza. Lo correcto sería que el alumno diseñara su propio programa dependiendo de sus inquietudes y aptitudes supervisado por su asesor.

El artista proyecta comúnmente su sexo a través de la obra, cuando el maestro haga correcciones lo hará con sumo cuidado sobre todo si corrige una obra de sexo complementario. Las mujeres son más suaves y sutiles en su trabajo, el hombre más violento, tosco y torpe (o al menos así lo manifiestan las alumnas con sus observaciones).

Es recomendable que el maestro trabaje a la par con los alumnos, que dibuje o pinte mientras ellos hacen lo mismo de esta forma se genera un ambiente de igualdad y compañerismo. En ello es recomendable el sencillo proceder del docente, evitando ostentaciones o lucimientos, alabando el trabajo de sus alumnos, haciéndolos sentir colegas. (Quien conozca el proceder de Jesús de Nazaret hacia sus discípulos; el jugaba, bromeaba, bebía y comía con ellos, pero en su momento predicaba). La docencia es el subir y bajar peldaños académicos cuantas veces sea necesario ya que finalmente el buen maestro nunca acaba de aprender y los alumnos enseñan muchas cosas.

"El ojo del pintor" (1)
Andrew Loomis
Edit. Librería Hachete B Aires.

Las artes plásticas en el sistema educativo nacional (niveles primaria y secundaria).

Este capítulo analiza las experiencias plásticas que la educación básica federal (primaria y secundaria) proporciona a los niños y adolescentes; dicho análisis se apoya en experiencias personales como docente en esas escuelas, e intenta, en un momento hacer coincidir la divergencia de criterios existentes entre una formación plástica deficiente y un talento innato.

Creemos que las experiencias plásticas son para todos o así debieran serlo.

La pintura y la escultura si bien no pueden ser elaboradas sin formación, sí al menos debían ser interpretadas, sentidas o vividas por todos, así como se tiene capacidad para disfrutar un programa de radio o T.V. se debía crear en la sociedad, desde temprana edad, un gusto por la plástica; nuestro interés al afirmar esto, es justificar la tradición milenaria de que goza nuestro país en este campo, reforzando el prestigio internacional que se tiene y procurar conservarlo, creyendo un poco que los talentos especiales se heredan congénitamente.

A nivel primaria esta especialidad es denominada "Educación Artística" y el enfoque que se da a ésta asignatura a ese nivel es: "La Educación Artística en la escuela primaria tiene como propósito fomentar en el niño la afición y capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas: música y canto, la danza, la plástica y el teatro". (1) Además la educación artística a nivel primaria pretende que el alumno al término de los 6 grados sea capaz y tenga la oportunidad de participar con

responsabilidad en situaciones que estimulen su percepción y creatividad en relación con las expresiones artístico – plásticas.

Por lo que marca el programa podríamos pensar que en nuestro país se pretende sensibilizar al alumno desde sus primeros años escolares, lamentablemente esto no siempre sucede y no porque el profesor responsable del grupo no lo desee sino porque la mayoría de las escuelas primarias públicas carecen de las instalaciones mínimas básicas necesarias para el desarrollo de lo que el programa en cuestión plantea; es entonces en donde dicho programa se observa como utópico, pues el esperar que el alumno a nivel primaria se detenga a observar una obra o cualquier manifestación artística que pudiera haber en su entorno dado que el profesor no cuenta con los materiales ni herramientas necesarias para darle a los alumnos los elementos básicos para éstas apreciaciones así como tampoco cuenta con los tiempos necesarios para desarrollar en ellos el sentido de la estética, básico en la apreciación.

El programa en cuestión, pretende que las artes plásticas sean relacionadas con las asignaturas cocurriculares e indica que puede ser de buen uso en el tiempo libre de los alumnos; pretende que el profesor, que en la mayoría de los casos no tiene la especialización en la materia, estimule al alumno para que se "convierta en un usuario sistemático de los circuitos de difusión cultural". (2)

"Plan y programas de estudio 1993". Secretaría de Educación Pública. Educación Básica. Primaria. Pág. 143. (1)

"Plan y programa de estudios de 1993". Secretaría de Educación Pública. Básica Primaria, Pág. 143 - 144 (2)

A continuación citaremos los "Propósitos Generales" del programa de educación artística en primarias:

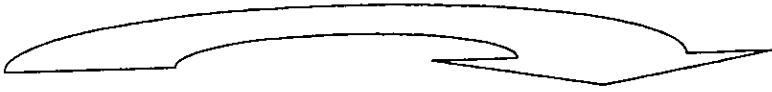
- Fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones artísticas y su capacidad de apreciar y distinguir las formas y recursos que estas utilizan.
- Estimular la sensibilidad y percepción del niño para que explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales, movimientos y sonidos.
- Desarrollar la capacidad de expresión del niño.
- Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo que debe ser respetado y preservado.(3)

Los propósitos del programa son ambiciosos, aun cuando se pretenda cubrirlos a lo largo de los seis años que dura la educación primaria; desgraciadamente el alumno se ve limitado en su logro por verse presionado a obtener en primer lugar los conocimientos mínimos básicos correspondientes a su grado; otro limitante es el tiempo de que se dispone para las actividades artísticas, que el profesor organizaría una vez a la semana para obtener ciertos resultados más o menos óptimos.

El alumno a nivel primaria (de 6 a 12 años promedio) en nuestro país requiere para el buen desarrollo de sus potencialidades:

Estimulación, respeto, comprensión, simpatía, justicia, aceptación, etc. Ellos se encuentran según análisis y estudios de la psicología y pedagogía en la situación siguiente:

Orgullosos y competidores
por naturaleza .

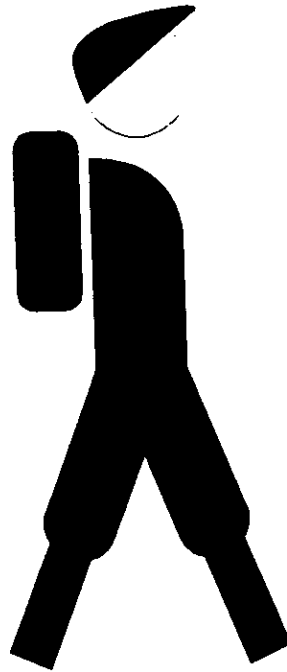

Viven entre la realidad
y el sueño (Fabulación).

Afición y gusto por la
naturaleza.

Aversión común a las
tareas.

Pasan de la "total" de-
pendencia hogareña
a impulsos de inde-
pendencia y autosu-
ficiencia.

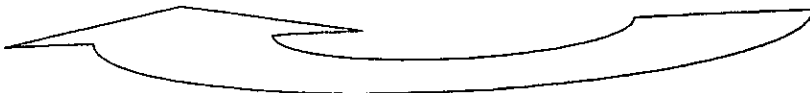

Lo más importante
para ellos es el juego
aunque casi adoles-
centes les inquieta
el futuro.

Recibe y emite la in-
fluencia sociocultu-
ral de su hogar a su
entorno.

Requieren desarro-
llar su motricidad
gruesa y fina.

Busca reconocimien-
to y aceptación de
su núcleo social. (4)

*"De cero a 14 años".
Peter G. Lehman
Edit. Everest Página 100 - 176 (4)*

Un maestro bien preparado puede ver en éstas características suficientes puntos de apoyo y justificación para concederle a las actividades artísticas su debida importancia, aprovechando lo mejor posible cada etapa o faceta que el niño vive.

Ejemplo:

Si el alumno "X" busca reconocimiento y aceptación en su núcleo social, lo motivo a que dibuje, cante, baile y se exprese para darle esa oportunidad y motivarlo.

Si le gusta la naturaleza y siente aversión por las tareas relaciono mis temas extra escolares y le pido que dibuje, ilumine, haga una composición literaria, etc.

El tema de la educación como sinónimo de formación es muy amplio y complejo, entraña un sin fin de variantes determinantes entre las más importantes podríamos citar la necesidad de hacer de los niños unos ciudadanos respetables y respetuosos de la sociedad.

Es por ello que el arte, serviría para ennoblecer y sensibilizar al individuo.

Taller de Artes Plásticas en la escuela secundaria.

Propósitos formativos.

Se pretende que los alumnos:

- Aprendan las técnicas básicas que se utilizan en las artes plásticas.
- Practiquen diferentes formas de organización para el trabajo artístico.
- Desarrollen actitudes adecuadas para trabajar en equipo.
- Apliquen los saberes aprendidos en las otras asignaturas del plan de estudios.
- Desarrollen habilidades y adquieran estrategias para resolver problemas característicos de la vida cotidiana (Aprecien las Bellas Artes, aprendan a observar y a escuchar con atención; desarrollen la habilidad para identificar problemas y proponer soluciones).
- Conozcan el ámbito de la producción artística para incursionar en él con actitudes positivas.
- Desarrollen habilidades para manejo de herramientas y materiales.
- Valoren la importancia que tiene la cultura para la prevención de accidentes ya que en ocasiones se manejan instrumentos punzo cortantes como cutter, gubias, formón, etc.

Compromisos del docente para cumplir propósitos.

- Para evitar improvisaciones prepararé con detalle mis clases, así como los materiales que utilizaré en cualquiera de mis actividades docentes.

- Tomaré cursos inherentes al programa de estudios de Artes Plásticas; Cursos de Inducción Pedagógica para Profesores de Educación Básica, asistiré a Centros de Maestros y a Cursos de Actualización para docentes y Directores de Educación Básica, etc.
- Participaré activamente en las reuniones de Consejo Técnico Escolar y daré mi punto de vista en los distintos problemas relevantes tanto para alumnos como para la escuela.

Estrategias.

- "Las estrategias son el conjunto de acciones ordenadas y dirigidas para conseguir un propósito. Dic. (Fig.), habilidad para dirigir un asunto)". (*)
- Las estrategias se refieren al "cómo" hacer para lograr los propósitos del grado y permiten definir las acciones específicas. Las mejores estrategias son las que permiten a los alumnos trabajar en grupo, investigar, reflexionar, resolver problemas y aplicar lo que aprenden.

Tipos.

- A) Estrategias metodológicas.
- B) Estrategias de organización del trabajo con los alumnos.
- C) Estrategias particulares de apoyo.

A) Estrategias metodológicas.- Se refieren a los conocimientos didácticos para enseñar los contenidos programáticos. ¿Qué debo hacer para cumplir cada uno de los propósitos?

(*) "Diccionario Larrouse".

Ejemplos:

“En la enseñanza de las Artes Plásticas se consiguen muy buenos resultados al ilustrar los temas de cada unidad a través de investigaciones, realizando colecciones de muestras de pintura, escultura y arquitectura, utilizando semillas, confetti, plumines, popotes, palillos, hilo, alambre, etc., para representar y aplicar el punto y la línea sobre el plano; para luego aplicarlo en composiciones”.

Con ejemplos simples se elaboran composiciones a base de líneas rectas, composiciones verticales, horizontales y diagonales, etc.

Para entender el claroscuro es conveniente dirigir la observación, hacia el análisis de luces, sombras y medios tonos de figuras geométricas; para luego pasar a utilizar lápices de grafito, carboncillo, etc., usando líneas cruzadas; entonación por puntos difuminado y ashurado.

Las teorías; física del color, se entiende mejor cuando se elabora un Disco de Newton y la teoría química cuando se mezclan pinturas y se aplican en discos cromáticos.

Para conocer las técnicas elementales del grabado, da excelentes resultados hacer impresiones con sellos hechos con vegetales; papas, zanahorias, betabeles, etc., utilizando también ; hojas, tejidos o las propias manos, etc.

B) Estrategias de organización del trabajo con alumnos.- Con ellas se determinan las formas y modalidades que permiten organizar las actividades del aprendizaje. Los métodos seguidos que

permiten trabajar al alumno individual o grupalmente. Las actividades del profesor se tipifican por una mayor o menor participación de los alumnos.

Para explicar las actividades me apoyo en ejemplos y aprovecho al máximo el pizarrón, a veces hago que los alumnos se reúnan en equipos para realizar sus trabajos, y con frecuencia tengo que explicar las técnicas a cada uno; así mi enseñanza es personalizada; prefiero ejemplificar los procesos al grupo después de una explicación y estar cerca del equipo que usa herramientas cortantes, para enseñar su manejo, además explico en voz alta a un alumno con la intención de ser escuchado por todos.

C) Estrategias particulares de apoyo.- En éstas estrategias se conjuntan las acciones que el profesor realiza con padres de familia y alumnos o ante situaciones que presenten alguna necesidad particular.

Ejemplos: "Realizaré una campaña de higiene para tener limpio el taller", "Desarrollaré dinámicas para que mis alumnos conozcan y aprecien el arte", "Informaré a los padres de familia sobre el avance de sus hijos y sobre las tareas a desarrollar; de tal modo se hará extensiva la educación".

Recursos.

La eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en buena medida de la acertada elección de recursos con que cuenta el maestro para enseñar como:

Libros de texto,
Libros para el maestro,
Ficheros, etc.

Logros.

Uno de los logros obtenidos recientemente fue la elaboración de un mural titulado "Vivencias cromáticas" en un formato de 2.40 X 13.00 metros en técnica de esmalte en donde participaron alumnos del plantel (Sec. Dna. 176) obedeciendo a los siguientes objetivos:

- Elevar la autoestima del alumno, haciéndolo útil a su comunidad escolar.
- Mejorar el aspecto del plantel.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de una obra.
- Propiciar la participación colectiva en la elaboración de una obra fomentando el compañerismo y las buenas relaciones interpersonales.

Lo anterior contribuye a cambiar un poco el concepto que los jóvenes en su "despertar" al mundo van adquiriendo; es importante que en la educación tecnológica (que es la educación práctica) perciban esos logros y que no tan solo se les sature de una información "librezca", muchas veces inútil cuando la educación básicamente debe ser para la vida.

No olvidemos que por desgracia estamos inmersos en un mundo caótico que requiere mejoras en todos aspectos.

Empecemos por mejorar lo que siempre hemos tenido más cerca, (la familia y la escuela) ya que es importante tanto como el nivel socio - cultural que en el hogar del alumno tenga, sin hacer a un lado el bombardeo de los medios masivos de comunicación, sobre todo en las zonas de escasos recursos económicos, en los que es más atrayente saber: "en que se quedo tal o cual

programa" o "quién ganará en el partido del domingo", que hablar sobre los eventos o exposiciones artísticas a las que se puede asistir con la familia de manera gratuita.

Cuando el alumno de sexto grado llega a la escuela secundaria y en el programa de artes plásticas a este nivel se habla de la relación de costo – producción y de una posible integración del joven plástico con un modo de manutención a futuro; por desgracia no son amplias las expectativas, la razón en la que me fundamento es que tales son mínimas para los egresados de la licenciatura. Lo que si se debería intentar es desarrollar en el estudiante la sensibilidad al arte para crear una sociedad más consciente y respetuosa de los valores artísticos.

La información anterior no descarta del todo la posibilidad de que se dieran casos en los que un joven egresado de secundaria pudiese generarse recursos monetarios en el terreno de las artes plásticas pero tampoco se intenta engañar a nadie.

A continuación se presenta una encuesta realizada a alumnos del taller de artes plásticas de la secundaria 176. Esta encuesta es exploratoria y se ajusta a los intereses propios de éste trabajo.

1- ¿Estás en el taller que elegiste? Si tu respuesta es afirmativa.

¿Qué esperas del taller? : opiniones:

aprender a dibujar _____

aprender a pintar _____

aprender a esculpir _____

aprender a grabar _____

Si tu respuesta es no ¿Te ha gustado el taller?

1- ¿Qué es lo que más te llama la atención?

2- ¿Te gustaría seguir trabajando en este terreno?

3- ¿Consideras que se puede vivir económicamente de estas actividades?

Si ___ no ___ tal vez ___

4- ¿Sabes de alguien que lo haga?

5- Si no tuvieras trabajo después de haber estudiado en éste taller, ¿Qué harías?

6- El programa actual abarca los siguientes temas:

Dibujo, pintura, grabado, escultura; ¿Cuál de ellos te interesa más?

7- Para que te desarrolles mejor, ¿En qué proporción tomarías los temas?

Observa el ejemplo:

Yo tomaría:

20% dibujo
40% pintura
30% grabado
10% escultura

100% total

¿Y tú?

_____ % dibujo
_____ % pintura
_____ % grabado
_____ % escultura

---

100 % total

8- ¿Te has dado cuenta que la Artes Plásticas generan un notorio desembolso?

9- Para solucionar esta problema hemos diseñado un programa con el uso de materiales de recicló o de bajo costo.

¿Te gustaría que lo aplicáramos en la aulas?

Si _____ no _____ no te afecta _____

10- ¿Tienes alguna sugerencia?

Estudio estadístico.

Según la encuesta aplicada a 120 estudiantes del taller de Artes Plásticas en la Secundaria 176 turno matutino se observó lo siguiente:

La predilección por el dibujo fue de	35%
La predilección por la pintura fue de	45%
La predilección por la escultura fue de	10%
La predilección por el grabado fue de	10%

- Ante la pregunta de si se puede vivir económicamente de ésta actividad la respuesta fue : sí 20%, no 15% tal vez 65%.
- De los estudiantes que desearían continuar sus estudios y trabajar en ésta disciplina tenemos 112 de 120.
- Siendo las Artes Plásticas actividad de notorio desembolso, de los 120 alumnos 89 se ven afectados por ello y los restantes 31 no los afecta; sin embargo el 100% se interesa por el programa propuesto de bajo costo y con uso de material de reciclo.
- Siendo el dibujo básico en las Artes Plásticas, solo el 10% ingresa al taller teniendo nociones, habilidades o propensión a las artes, algunos de ellos ingresan al mismo solo como recurso académico, lo cual es un reto para el profesor de esta disciplina y lo peor es que algunos están en el taller sin haberlo elegido.

La pintura y el dibujo en talleres libres.

A pesar de la crisis económica por la que atraviesa el país este promueve a través de diversas instituciones o dependencias actividades culturales y recreativas en diversas áreas.

Tuve la oportunidad de laborar en esas dependencias impartiendo la materia de dibujo artístico para una población de 15 años en adelante; dibujo humorístico para una población de 8 años en adelante y pintura infantil de 5 a 8 años en la Casa del Arte Xochimilco, en el CREA y en la Plaza del Arte de Tlalpan.

La experiencia adquirida en la Casa del Arte Xochimilco fue gratificante; todos los conocimientos que había asimilado en el INBA y los que adquirí en la ENAP los aplicaba en las clases. Patrocinaba la Unidad de Promoción Voluntaria; el pago al personal docente era "simbólico" tomando en cuenta las palabras de las autoridades de aquel entonces. Las instalaciones de la Casa del Arte no tenían buenas condiciones de iluminación ni mobiliario, faltaba un estante para resguardo del material; afortunadamente había respeto a nuestros planes de trabajo y nuestro modo de desempeñarnos, diseñábamos un plan de trabajo que sujeto a las características propias de la disciplina nos obligaba a la flexibilidad.

Al finalizar el ciclo escolar exponíamos los trabajos en salas como el Centro Social Calchahuacan-Casa del Arte Tepepan, etc.

Los estudiantes generalmente eran entusiastas, nadie los obligaba a estar ahí, lo principal que debíamos hacer era brindarles apoyo y confianza con su trabajo.

Por razones presupuestales se suspendieron estas actividades un tiempo lo cual no fue de nuestro parecer: "país que reduce su presupuesto educativo, reduce su progreso social-económico, humano etc."

En el CREA impartimos dibujo artístico; el problema que contemplamos fue la falta de difusión de los talleres, el local para la impartición de las clases era pésimo, estaba ubicado en aquel entonces en la parte poniente de la Villa Olímpica, la cantidad de estudiantes que participaba era mínima aunque se montaron exposiciones y se les dio diploma a los mejores alumnos.

En la Plaza del Arte de Tlalpan impartí dibujo y pirograbado, el proyecto lo patrocinaba SOCICULTUR, y cada domingo en la explanada delegacional se improvisaban escuelas de arte al "aire libre", aquí la población estudiantil era totalmente fluctuante y difícilmente se podía dar seguimiento a un programa, el objetivo primordial era mostrar a la gente deambulante que podían emplear su tiempo libre en actividades positivas.

Hubo logros, exposiciones con reconocimientos a los alumnos más destacados pero el ingrediente que faltaba era la constancia.

El cobro por nuestros servicios era más difícil que nuestra lucha contra la inclemencia del tiempo o la incomprensión y burla de la que éramos objeto por parte que alguno que otro paseante; en especial recuerdo los comentarios de un colega que impartía el taller de mímica en relación a las burlas de las que era objeto y que no consideraban su actividad digna de respeto como un promotor de la cultura.

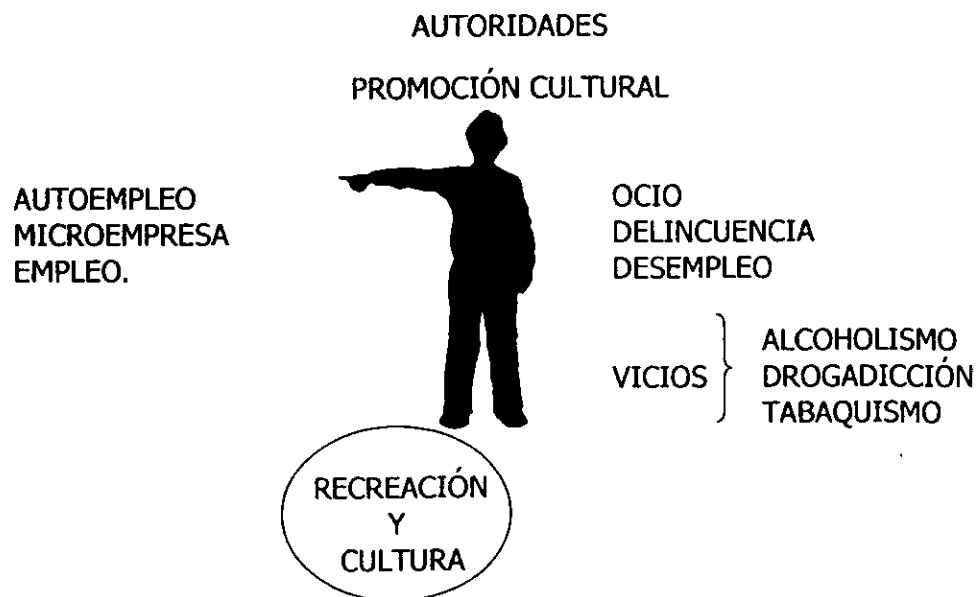
En nuestro taller la pirografía resultaba muy atrayente sobre todo para los infantes y adolescentes que elaboraban caricaturas

y que exponían permanentemente sus trabajos.

El punto de vista que tengo en relación a estos talleres es de apoyo; desafortunadamente existen cinco grandes problemas:

- Es común que se suspendan por razones presupuestales.
- Los alumnos inscritos no son constantes y suele haber deserción generalmente por motivos económicos.
- El pago al personal docente es mínimo o nulo.
- No existe reconocimiento oficial en gran número de los casos.
- No existen aulas o espacios adecuados, generalmente se improvisan no reuniendo las condiciones propicias.

Es necesario que las autoridades inviertan constantemente en la difusión de todas las actividades culturales y humanas; el deporte, la recreación, el arte, etc. Ello redundará a corto, mediano y largo plazo como un beneficio en nuestra sociedad disminuyendo los índices de alcoholismo, drogadicción, vandalismo y ociosidad que nos afectan.

Enseñanza de las artes plásticas en la preparatoria abierta.

Características del curso apreciación estética I.- Pintura .

La materia pertenece al tronco común del sistema abierto estudiado en el primer semestre, el libro de texto es editado por la CEMPAE

Sus principales características son:

- 1- Diseñado para que el bachiller conozca los fundamentos teóricos e históricos que avalan a una pintura para ^{que} sea considerada Obra de Arte.
- 2- Profusamente ilustrado a blanco y negro y con láminas de colores sueltos para facilitar su manejo.
- 3- Analizar las biografías de los pintores estudiados estableciendo una relación estrecha entre:
Vida privada – obra para justificar a la pintura como un punto de vista personal del artista ante la vida o la sociedad de su tiempo.
- 4- Analizar las relaciones entre forma – línea – color y composición con la psicología de los personajes, prueba de que el artista posee un tercer ojo y debe ser intelectual en el amplio sentido de la palabra.
- 5- Insiste en que la pintura como obra artística posee tres momentos: visual – emocional e intelectual.
Y tres estilos básicos: realismo, expresionismo y abstraccionismo.
- 6- Analizar la relación histórica de la pintura con el contexto. La pintura es un documento histórico y el pintor es un sujeto activo de su tiempo.

- 7- Analizar a la pintura como una forma de expresión personal con valores nacionales o universales.
- 8- Analizar los símbolos y el contenido etérico de una obra mejorando la comprensión y el gusto.
- 9- Analizar diversos tipos de composición (c) como estructuras básicas de una obra de arte resumiéndolas a:
C. abierta, cerrada, romántica, clásica, bidimensional y tridimensional
- 10-Dar las bases para que el espectador no se quede en la etapa visual contemplativa de un cuadro sino que trascienda a la etapa del análisis interpretativo y reflexivo.

El libro de texto es bueno, tiene un lenguaje ameno y se utiliza el método comparativo analizando dos o más obras en forma paralela.

El inconveniente es que dentro del curso, no es posible realizar prácticas por la escasez de tiempo, ello es resultado de una calendarización rápida en las escuelas particulares del sistema donde en promedio cada materia se estudia en 10 días de 2 horas clase.

Por ello creemos ideal introducir algunos ejercicios prácticos fundamentados en la teoría e historia ahí estudiados; desafortunadamente este no está de acuerdo con los intereses de los dueños de dichas instituciones.

Por todo lo anteriormente dicho creo que el texto bien podría usarse en el sistema C.C.H. como libro de apoyo ya que serviría para que los estudiantes se inspiraran en alguna obra o autor en particular y de tal modo llegarán al taller con una idea fija de lo que quieren realizar. Es entonces cuando el maestro responsable debe considerar grado de dificultad del tema, el tema en sí y el

talento o desarrollo del alumno para encauzar a éste al buen desarrollo de su obra.

Enseñanza de las Artes Plásticas en el C.C.H.
en su taller de pintura
Programa "Taller Pentacromos"

El proyecto que presentamos se sustenta en el trabajo realizados en el servicio social y fue dosificado por razones didácticas y administrativas en las que por amor a la sinceridad no creo por la intemporalidad y libertad del arte, sin embargo considero que de este modo llegaríamos a un acuerdo con las autoridades correspondientes para que estas a su vez le den el impulso necesario para que se lleve a cabo.

Objetivos Generales.

- Fomentar el interés por el arte.
- Brindar un espacio físico-temporal para que el estudiante bachiller desarrolle sus habilidades artísticas inherentes en beneficio de su personalidad adolescente.
- Continuar con los propósitos formativos de la educación secundaria desarrollando y difundiendo las herencias culturales, científicas, tecnológicas, humanísticas e intelectuales del mundo.
- Interrelacionar los conocimientos adquiridos en sus materias curriculares con la pintura.

Estrategias Metodológicas.

Siendo un taller libre se brinda la oportunidad al alumno de elegir la técnica y el tema que consultará en su programa y estableciéndose una comunicación alumno-maestro, éste último determinará las condiciones propicias para su estudio fundamentando las cualidades del primero.

Recursos.

En cada unidad serán diferentes esto le da variedad, aunque siempre serán apegados al programa debido a las garantías que él mismo establece ya que fue aplicado con éxito en condiciones poco favorables.

Nociones de Dibujo Artístico.

Consideramos importante el estudio de los siguientes temas en los 3 ciclos lectivos del C.C.H. (1º, 2º y 3º):

- Tipografía y geometría aplicada al dibujo. 1º
- El punto como elemento básico de expresión. 1º
- Estudio y clasificación de la línea. 1º
- Estilo lineal continuo y espontáneo. (remite tinta china) 1º
- Estudio y clasificación de la forma. 1º
- Estudio y clasificación del fondo. 1º

- Estudio del color. 1º - 2º
- La unidad y la variedad. 1º - 2º
- Textura y agentes texturantes. 1º - 2º
- El ritmo. 1º - 2º

- Ejercicios de soltura de trazo. 1º - 2º - 3º
- Estudio de los valores. 1º - 2º - 3º
- Positivo y negativo. 1º - 2º - 3º
- Apuntes de paisaje. 1º - 2º - 3º
- Apuntes de figura. 1º - 2º - 3º
- Apuntes de retrato. 1º - 2º - 3º
- La simplicidad – la síntesis. 1º - 2º - 3º
- El contraste y la armonía. 1º - 2º - 3º
- Esquemas tradicionales de composición artística. 1º - 2º - 3º
- Técnicas de representación gráfica. 1º - 2º - 3º

- Realce por tono y definición 1º 3º

- Los cuatro arreglos tonales básicos. 2º - 3º
- La proporción. 2º - 3º

1º 21 temas / 10 meses = 2 temas X mes = 1 tema cada 40 Hrs. = a 2 temas X semana.
2º 16 temas / 10 meses = 2 temas X mes = 1 tema cada 40 Hrs. = a 2 temas X semana.
3º 13 temas / 10 meses = 1 tema X mes = 1 tema cada 40 Hrs. = a 1 tema X semana.

Pintura .

- El punto. – Pintura dactilar – puntillismo.
- La línea. – Pintura lineal.
- La línea y el punto como elementos expresivos.
- El plano. – Superposiciones – veladuras.
- El color, sus propiedades y combinaciones
- La firma y su clasificación.
  - Formas naturales.
  - Formas geométricas.
  - Enlaces y perforaciones.
  - Formas y fondos.
  - Positivo – negativo.
  - El ritmo.
- La unidad.
- La variedad.
- Texturas y agentes texturantes.
- Contraste.
- Composiciones:
  - Triangular, cuadrada, mixta, ovalada.
- Técnicas de representación plástica.

Estos temas se pueden ir intercalando a juicio del profesor dentro del programa con la intención de darle flexibilidad.

PROGRAMA DE TRABAJO – I

UNIDAD I

PRIMER GRADO

Ejercicios de soltura de trazo.

Diversas maneras de tomar el lápiz.

Actividades sugeridas:

Que el alumno trace sobre diversos tipos de papel figuras geométricas para darle soltura a su trazo.

Materiales:

Hojas de periódico, papel manila, bond, cartulinas, etc., lápiz suave, sanguina, azabache, bolígrafos, gises, etc.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Tipografía y geometría aplicada al dibujo.

Geometrización.

Actividades sugeridas:

Que el alumno dibuje diversos objetos a partir de sus figuras geométricas básicas.

Que observe los objetos y los encierre imaginariamente en figuras geométricas en diversos ejercicios.

Materiales:

Objetos cotidianos, frutas, etc. lápiz suave, sanguina, azabache, bolígrafos, gises, etc.

Tiempos: 2.5 Semanas de 50 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

El punto como elemento básico de expresión.

Actividades sugeridas:

Que el alumno utilice el punto y el estarcido como técnica de representación gráfica manejando diversos grados de saturación y valoración.

Materiales:

Tintas, agua, frascos, soportes, cepillos, lápiz suave, sanguina, azabache, bolígrafos, gises, etc.

Tiempos: 1.5 Semanas de 30 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Estudio y clasificación de la línea.

Actividades sugeridas:

Dibujar objetos cotidianos a partir de los fondos que generan dando la importancia al conocimiento psicológico que de la línea se tiene.

Materiales:

Hojas de periódico, papel manila, bond, cartulinas, etc., lápiz suave, sanguina, azabache, bolígrafos, gises, etc.

Tiempos: 1.5 Semanas de 30 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD II

PRIMER GRADO

Scrash.

Estilo lineal continuo y espontáneo.

Actividades sugeridas:

Que el alumno desarrolle una obra utilizando el método del ABC de la caricatura.

Materiales:

Tintas, soportes, lápiz de cera y aguja.

Tiempos: 1 Semanas de 20 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Estudio y clasificación de la forma.

Actividades sugeridas:

Que el alumno conozca los diversos tipos de formas manejando la síntesis.

Materiales:

Hojas de periódico, papel manila, bond, cartulinas, etc., lápiz suave, sanguina, azabache, bolígrafos, gises, etc.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Estudio y clasificación del fondo.

Actividades sugeridas:

Que el alumno conozca los diversos tipos de fondos y las relaciones con los diversos tipos de formas.

Materiales:

Hojas de periódico, papel manila, bond, cartulinas, etc., lápiz suave, sanguina, azabache, bolígrafos, gises, tintas, etc.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Estudio del color.

Psicología del color.

Actividades sugeridas:

Que el alumno efectúe experimentos cromáticos aplicando conocimientos de figura y fondo en una obra concreta.

Materiales:

Tintas, acuarelas, lápices de colores, lápices de cera, pasteles, etc., sobre soportes.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD III

PRIMER GRADO

Lápiz de Color.

Estudio de los valores, monocromía, bicromía, tricromía, cuatricromía, pentacromía, contraste.

Actividades sugeridas:

Que el alumno realice una obra de temática libre, aplicando todos los conocimientos adquiridos.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 1.5 Semanas de 30 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Los cuatro arreglos tonales básicos.

Degradación cromática y tonal.

Actividades sugeridas:

Efectuar trabajos sobre diversos fondos y realizar composiciones de temas simples involucrándose en la temática del cartel.

Materiales:

Tintas, acuarelas, lápices de colores, lápices de cera, pasteles, etc., sobre soportes.

Tiempos: 1.5 Semanas de 30 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Positivo y negativo.

Actividades sugeridas:

Efectuar dibujos con tintas, y gises sobre fondos acromáticos.

Materiales:

Tintas, gises caña, estilógrafo, bolígrafos, plumilla, mangüillo y soportes acromáticos.

Tiempos: 1.5 Semanas de 30 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Pastel.

Apuntes del natural.

Actividades sugeridas:

Realizar apuntes con modelos naturales condicionando el trabajo al tiempo.

Materiales:

Modelos varios, pastel y soportes.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD IV
PRIMER GRADO

Apuntes del paisaje.

Actividades sugeridas:

Desarrollar a campo abierto apuntes de paisajes.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Apuntes de figuras.

Actividades sugeridas:

Realizar apuntes de figura tomados de fotografías vistas al revés.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 4 Semanas de 80 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD V
PRIMER GRADO

Acuarela.

Composición.

La unidad y la variedad.

Actividades sugeridas:

Desarrollar los conceptos en diversas composiciones.

Materiales:

A elegir por el alumno aunque se sugiere papel lustre sobre ilustración.

Tiempos: 1 Semana de 20 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

Actividades sugeridas:

Hacer estudios del plano y sus componentes – hacer esquemas de los distintos tipos de composición (tipográfica, geométrica, simétrica, asimétrica, etc.).

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 1 Semana de 20 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

La simplicidad y la síntesis.

Actividades sugeridas:

Que el alumno esquematice y simplifique sus composiciones.

Materiales:

Recortes de revistas, pegamento y material de dibujo a elegir.

Tiempos: 1 Semana de 20 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

Textura y agentes texturantes.

Actividades sugeridas:

Realizar una pintura con material texturante - temática libre.

Materiales:

Óleo, ceras, tierras de colores, aceites, bastidor o soporte.

Tiempos: 1 Semana de 20 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

El ritmo.

Actividades sugeridas:

Hacer una obra rítmica, temática libre.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 1 Semana de 20 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

El contraste y la armonía.

Actividades sugeridas:

Desarrollar los conceptos en una obra de temática libre.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 1 Semana de 20 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

Esquemas tradicionales de composición artística.

Actividades sugeridas:

Esquematizar las composiciones tradicionales y hacer estudios de obras famosas.

Materiales:

Papel bond, gráficos, fotografías tomadas del libro, apreciación estética I (pintura), preparatoria abierta editorial CEMPAE.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD VI
PRIMER GRADO

Técnicas de representación gráfica.

Tipos de grabados.

Actividades sugeridas:

Realizar grabados de diverso tipo: linografía, xilografía, calcografía, pirograbado, sellos, etc.

Materiales:

Pirógrafo, tintas, solventes, estopa, periódico, soportes y pinturas en general.

Tiempos: 2 Semana de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

PROGRAMA DE TRABAJO II

UNIDAD I

SEGUNDO GRADO

Grafito.

Ejercicios de soltura de trazo.

Diversas maneras de tomar el lápiz.

Actividades sugeridas:

Que el alumno trace sobre diversos tipos de papel figuras geométricas para darle soltura a su trazo.

Materiales:

Hojas de periódico, papel manila, bond, cartulinas, etc., lápiz suave, sanguina, azabache, bolígrafos, gises, etc.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Estudio del color.

Psicología del color y simbología del color.

Actividades sugeridas:

Que el alumno efectúe experimentos cromáticos aplicados a una obra que requiera simbología del color.

Materiales:

Tintas, acuarelas, lápices de colores, lápices de cera, pasteles, etc., sobre soportes.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD II

SEGUNDO GRADO

Los cuatro arreglos tonales básicos.

Bicromia, tricromia, cuatricromia y pentacromia.

Actividades sugeridas:

Efectuar trabajos sobre diversos fondos y realizar composiciones de temas simples manejando dos, tres, cuatro y cinco colores involucrándose preferentemente en la temática del cartel.

Materiales:

Tintas, acuarelas, lápices de colores, lápices de cera, pasteles, etc., sobre soportes.

Tiempos: 3 Semanas de 60 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Positivo y negativo.

Actividades sugeridas:

Efectuar dibujos con tintas, y gises sobre fondos acromáticos.

Materiales:

Tintas, gises caña, estilógrafo, bolígrafos, plumilla, mangüillo y soportes acromáticos.

Tiempos: 3 Semanas de 60 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD III
SEGUNDO GRADO

Teoría del color.

Apuntes del paisaje.

Actividades sugeridas:

Desarrollar a campo abierto apuntes de paisajes.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD IV
SEGUNDO GRADO

Apuntes de figura.

Actividades sugeridas:

Realizar apuntes de figura tomados de fotografías vistas al revés.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 4 Semanas de 120 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Pastel.

Composición.

La unidad y la variedad (II).

Actividades sugeridas:

Realizar apuntes con modelos naturales condicionando el trabajo al tiempo.

Materiales:

Modelos varios, pastel y soportes.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

La simplicidad y la síntesis.

Actividades sugeridas:

Que el alumno esquematice y simplifique sus composiciones.

Materiales:

Recortes de revistas, pegamento y material de dibujo a elegir.

Tiempos: 2 Semana de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

La proporción.

Actividades sugeridas:

Hacer estudios de proporción artística en el cuerpo humano estudiando cada una de sus partes

Materiales:

Revistas, y material de dibujo a elegir.

Tiempos: 2 Semana de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

La proporción.

Actividades sugeridas:

Hacer estudios del plano y sus componentes – hacer esquemas de los distintos tipos de composición (tipográfica, geométrica, simétrica, asimétrica, etc.).

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 1 Semana de 20 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

Textura y agentes texturantes.

Actividades sugeridas:

Realizar una pintura con material texturante - temática libre.

Materiales:

Óleo, ceras, tierras de colores, aceites, bastidor o soporte.

Tiempos: 1 Semana de 20 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

El ritmo.

Actividades sugeridas:

Hacer una obra rítmica, temática libre.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 2 Semana de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

El contraste y la armonía.

Actividades sugeridas:

Desarrollar los conceptos en una obra de temática libre.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

Esquemas tradicionales de composición artística.

Actividades sugeridas:

Esquematizar las composiciones tradicionales y hacer estudios de obras famosas.

Materiales:

Papel bond, gráficos, fotografías tomadas del libro, apreciación estética I (pintura), preparatoria abierta editorial CEMPAE.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD V

SEGUNDO GRADO

Técnicas de representación gráfica.

Tipos de grabados.

Actividades sugeridas:

Realizar grabados de diverso tipo: linografía, xilografía, calcografía, pirograbado, sellos, etc.

Materiales:

Pirógrafo, tintas, solventes, estopa, periódico, soportes y pinturas en general.

Tiempos: 2 Semana de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD VI
SEGUNDO GRADO

Collage – esculto pintura – ensamble.

Actividades sugeridas:

Desarrollar una obra collage de temática político-social y/o una esculto-pintura o ensamble.

Materiales:

Periódico, pegamento, tijeras soportes y material de reciclo.

Tiempos: 2 Semana de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

PROGRAMA DE TRABAJO III

UNIDAD I

TERCER GRADO

Tintas lavadas a la cera.

Actividades sugeridas:

Desarrollar una obra de temática libre con esta técnica.

Materiales:

Tintas, agua, soportes y lápiz de cera.

Tiempos: 1 Semana de 20 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD II
TERCER GRADO

Técnicas mixtas.

Actividades sugeridas:

Explotar las posibilidades de mezcla de materiales para realizar una obra.

Materiales:

A elegir por el alumno con supervisión docente.

Tiempos: 3 Semana de 60 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Apuntes del natural.

Actividades sugeridas:

Desarrollar una obra de temática libre copiada del natural.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 2 Semana de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Apuntes de paisaje.

Actividades sugeridas:

Desarrollar una obra de temática libre copiada del natural.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 2 Semana de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Apuntes de figura.

Actividades sugeridas:

Desarrollar apuntes de figura y fondear.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 2 Semana de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Apuntes de retrato.

Actividades sugeridas:

Desarrollar apuntes de fotografías inversas y del natural a partir de los fondos.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 2 Semana de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD III
TERCER GRADO

Composición.

La unidad de variedad.

Simplicidad y síntesis.

Actividades sugeridas:

Desarrollar los conceptos en una obra de la corriente del surrealismo, figurativismo o abstracción.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

La proporción y el movimiento.

Actividades sugeridas:

Elaborar obras de figuras proporcionadas con movimiento.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Composición.

Textura y agentes texturantes, ritmos.

Actividades sugeridas:

Desarrollar una obra con material texturante a elegir haciendo uso también del collage.

Materiales:

A elegir por el alumno.

Tiempos: 4 Semanas de 80 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

UNIDAD III

TERCER GRADO

Composición.

Esquemas tradicionales de composición artística.

Actividades sugeridas:

Esquematizar las composiciones tradicionales y hacer estudios de obras famosas.

Materiales:

Papel bond, gráficos, fotografías tomadas del libro, apreciación estética I (pintura), preparatoria abierta editorial CEMPAE.

Tiempos: 2 Semanas de 40 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Técnicas de representación gráfica.

Tipos de grabados.

Actividades sugeridas:

Realizar gravados de diverso tipo: linografía, xilografía, calcografía, pirograbado, sellos, etc.

Materiales:

Pirógrafo, tintas, solventes, estopa, periódico, soportes y pinturas en general.

Tiempos: 3 Semana de 60 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Collage – esculto pintura – ensamble.

Actividades sugeridas:

Desarrollar una obra collage de temática político-social y/o una esculto-pintura o ensamble.

Materiales:

Periódico, pegamento, tijeras soportes y material de reciclo.

Tiempos: 3 Semana de 60 horas de 11:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.

Consideraciones didácticas.

El proceso de aprendizaje es una época como la que vivimos esta relacionada con una gran variedad de recursos que se tienen para satisfacer las crecientes demandas de los estudiantes; los métodos de enseñanza han ido cambiando y los programas de trabajo para el personal docente exigen de éste frecuente actualización, las escuelas incorporan métodos audiovisuales, computacionales, etc., para lograr los objetivos de la educación.

La preparatoria abierta tiene en su currícula el estudio de la materia: metodología del aprendizaje; (1) en él se concluye que se puede aprender prácticamente cualquier disciplina siguiendo toda una lógica para ello.

El libro de texto menciona que para efectuar este proceso es necesario satisfacer ciertos factores como:

- 1- Un lugar propicio, ventilado, iluminado y limpio.
- 2- Un horario adecuado.
- 3- Motivación.
- 4- Actitud.
- 5- Organización del material.
- 6- Deserción para promover el aprendizaje.
- 7- Ampliación del vocabulario, uso de palabras técnicas.

Por otro lado recientes estudios suponen que se puede aprender a dibujar fácilmente utilizando el hemisferio derecho del cerebro.(2)

"Como estudiar con eficiencia"

Metodología del aprendizaje – Richard Freeman

Preparatoria abierta. Edit. ITESM S.E.P. Página 1 – 88 (1)

Aprender a dibujar. (2)

Betty Edwards.

P (VII) Editorial Hermann Blume.

En relación a la pintura como una disciplina en las aulas del C.C.H. Vallejo se insistió en la necesidad de buscar un lugar idóneo, se planteó un horario propicio que pudiera cubrir varios turnos aprovechando la luz natural del día considerada por varios artistas como la más propicia ya que no se refleja en los colores.

Las técnicas que se usaron en el taller fueron elegidas considerando su maleabilidad, economía e interés como en el caso de la pintura al óleo que goza de mucha aceptación.

Los conocimientos técnicos y teóricos se intercalaban la mayoría de las veces conforme el alumno avanzaba en su trabajo, se le hacían comentarios documentales, teóricos y de historia del arte para que asimilara y relacionara los conocimientos con su acción.

El factor motivación y actitud son simultáneos, la motivación debe empezar por autoridades y maestros; respetuosamente este trabajo pretende dar un estímulo a los primeros ya que los docentes dependemos y necesitamos de su apoyo que potencialmente es reciproco en beneficio de la juventud y sociedad en general.

Comparativamente hablando en el sistema escolarizado de la preparatoria nacional se incluye en la curricula la materia de dibujo de imitación estudiada en el cuarto año (primero de bachillerato superior) que es obligatoria y el programa consta de V unidades mientras que en el C.C.H. se estudia la materia de expresión gráfica I y II y Dibujo Técnico I y II en los semestres V y VI y son materias opcionales del área de Humanidades. (ver anexo)

Al taller de pintura se puede ingresar siendo de cualquier semestre y sin presión de asistir en forma regular aunque se

tenga un programa común y un libro de texto (el de la preparatoria abierta) como apoyo.

Dicho programa es flexible y sólo es una propuesta que el maestro especialmente esta obligado a ajustar a las condiciones del alumno en los factores:

- I- Tiempo (por ser un taller libre).
- II- Aptitud artística por tratarse de una disciplina donde invariablemente encontrará diversos niveles o predisposiciones al arte de la pintura.

Análisis plástico-psicológico de las obras realizadas en El "Pentacromos"

Como complemento gráfico de esta Tesis y testimonio de la labor realizada en el servicio social mostramos en este capítulo un somero análisis de algunas obras consideradas como representativas, ellas fueron hechas por estudiantes cuyas edades oscilan entre los 15 – 20 años, dan muestra estas reproducciones de la diversidad de temas desarrollados a la libertad que se les concedió durante su elaboración.

"El ángel de ..."

Técnica: Óleo. – Mario Arriaga Oropeza.

Un fondo azul celeste y celestial contrasta con un encuadre de rojos – naranjas que dan el aspecto infernal, el ángel simbolizado por una mujer esbelta de ropas desgarradas que brota o nace del emblema de la dualidad suprema.

Ángel sin rostro que enmarca más el misterio de nuestro personaje.

"Arlequín"

Técnica: lápiz de color. – Patricia Luna Sánchez.

Es una obra alegre que tiene diversas caras, hace un movimiento de desplazamiento el personaje hacia la derecha a 45° y el movimiento de la cabeza es en 3 tiempos; semeja un ensayo circense.

Es una obra que interrelaciona planos los superpone como en "cámara lenta", la obra expresa alegría y cambio.

"Sin título."

Técnica: Collage. – Ma. Guadalupe Villalpando Loredo.

Obra que nos muestra que la pintura explora y analiza los temas socioculturales, políticos, religiosos, que influyen en la vida del pintor. Con escasos recursos saca del contexto recortes de periódico y les da más fuerza al posarlos ante el espectador en un museo.

"Ilumina mis pensamientos".

Técnica: Óleo. – Patricia Luna Sánchez.

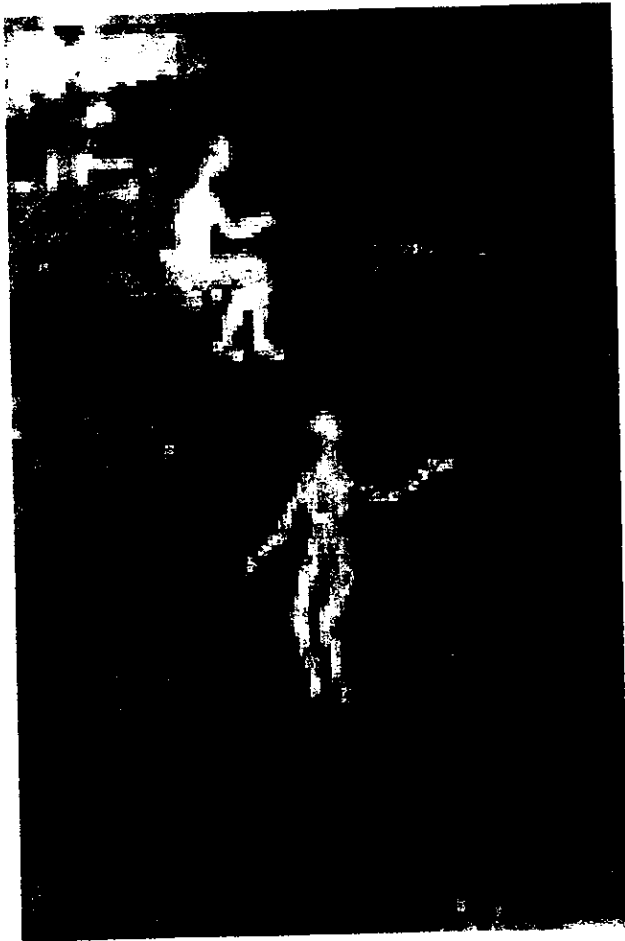
Proyecta la necesidad de ser orientada, guiada o conducida por alguien superior, imagen cargada de misticismo que proyecta soledad e incertidumbre y una búsqueda de identidad personal y necesidad de auto afirmación vista en el personaje similar a un maniquí que en su calvicie oculta al verdadero yo.

"Largo viaje"

Técnica: Óleo. – Patricia Luna Sánchez.

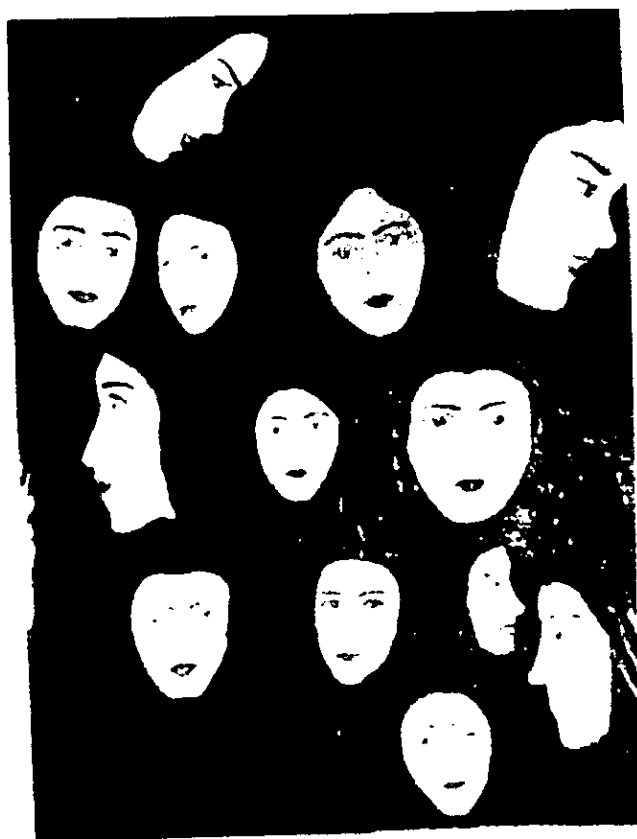
Inspirada en un sueño refleja el subconsciente, consciente y supraconsciente que caen en un abismo sin fin (la vida). Proyecta sensación de inseguridad e insatisfacción personal con la necesidad de buscar algo de lo cual aun no se sabe.

"Polifacética"

Técnica: Tempera. – Patricia Luna Sánchez.

Muestra una visión interpersonal subjetiva. Refleja espontaneidad y extroversión de la autora, hay cierta soledad y angustia que se percibe en el manejo del color, hay una necesidad de auto afirmación y de auto conocimiento. Son importantes en esta obra los ojos ya que ellos proyectan lo anteriormente dicho.

Conclusiones:

Siempre tuve como inquietud el saber establecer un programa que llegase a la mente de la población estudiantil, que estuviese tan bien diseñado para que pudiera ser entendido por todos de un modo ameno y fácil. Después entendí que la educación implica una gran cadena de factores de los cuales el educador difícilmente puede controlar:

Crisis económica – crisis familiar – choque generacional – problemas propios de la edad del estudiante – falta de apoyo a las inquietudes de los estudiantes, etc.

La pregunta que me planteaba en mis años de estudiante era el saber cómo le hacían algunos maestros para darse a entender y generar en el alumnado interés por su materia y como otros no podían amenizar de tal modo la clase.

Concluí que la docencia requiere entre otras cosas de gracia que como ya es sabido: "Maestro, Médico y Sacerdote" son profesiones que requieren vocación.

La educación es parte importante en la vida de un pueblo porque esta empieza en la célula familiar; nuestro país como el mundo entero enfrentan diversas crisis y la educación se ve afectada por ello. Debemos crear en nuestra sociedad conciencia y recuperar los valores, brindarle a la niñez y juventud como nuestro futuro más inmediato, una educación humanista, que favorezca a la comunicación.

Siendo docente del C.C.H. Vallejo alguna vez oí decir a un alumno que en el plantel era más fácil conseguir marihuana a que te prestaran un lápiz.

Suena grave, ¿verdad? Claro que podríamos pensar que siendo adolescentes fanfarronean o fantasean tanto como cuando los niños de cierta edad hablan de un amiguito que solo ellos conocen y han visto. Pero ni una ni otra situación escapan de la credibilidad que nosotros en nuestra posición de adultos debemos prestarles.

En estas condiciones me apoyé para plantear la posibilidad de crear un taller que brindara a la juventud la opción de recibir una educación integral con posibilidad de ser amena, humana y humanista que apartara a la juventud del tiempo ocioso.

Durante la realización de mi servicio social, pude observar que la población estudiantil del C.C.H. es generalmente inquieta y participa con entusiasmo de todos los eventos culturales que se realizan en su plantel, el sistema de enseñanza los obliga a ello; en el caso del taller de pintura, no hubo excepción y el alumnado no bajó en su número sino que por lo contrario; fue en aumento.

Al brindarle al estudiante la posibilidad de aprender diversas técnicas sin seguir una secuencia estricta, respetando sus temas y sus estilos se generó interés y gusto debido a que en las materias académicas normalmente se tiene que ajustar, no solo a un programa oficial sino a las condiciones de evaluación determinadas por sus respectivos profesores.

El taller fue implantado con el apoyo del Departamento de Difusión Cultural, se hizo promoción verbal y gráfica con carteles que fueron colocados en lugares estratégicos de cada uno de los edificios, en la dirección, biblioteca, auditorios, etc.

El ingreso al taller fue sin costo alguno, se les pidieron fotos para credencial del Departamento de Difusión Cultural; se

impartieron clases de 11:00 A.M. a 15:00 P.M., cubriendo varios turnos.

Al intentar implantar en taller de Pintura para el sistema del C.C.H. observamos los siguientes objetivos:

- 1- Sensibilizar al alumno.
- 2- Desarrollar sus habilidades psicomotrices finas.
- 3- Mostrar la importancia de la pintura en la evolución de la humanidad.
- 4- Desarrollar la capacidad afectiva, emotiva e interpretativa.
- 5- Impulsar el interés del estudiante por las disciplinas artísticas a nivel licenciatura.
- 6- Ser una "válvula de escape" a los conflictos emocionales del adolescente intentando respetar su libertad creadora bajo el concepto: arte = técnica o procesamientos técnicos para hacer algo bien.
- 7- Hacer llegar respetuosamente este proyecto a las autoridades para que consideren la posibilidad de apoyar a los jóvenes artistas a que tengan un espacio físico temporal y apoyo presupuestal a los docentes especializados en la disciplina .
- 8- Crear condiciones para que a través del arte los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos en otras disciplinas en el desempeño de su actividad creadora.
- 9- Pensar en forma positiva el tiempo libre con un sentido formativo .
- 10- Promover el arte como una manifestación de la cultura.
- 11- Transferir a la tela no una cosa vista sino sabida (Francastel).

La metodología que se siguió en los cursos fue la siguiente:

- 1- Elaboración de temas con la técnica de dibujo.
Para conocer las habilidades de los alumnos en este terreno.
- 2- Dialogo con los alumnos acerca de sus inquietudes, de lo que les gustaría hacer.
Para determinar en base al punto 1 una posible técnica a aprender.
- 3- Se les daba una base teórica - histórica y se les pedía la elaboración de bocetos para su proyecto.
- 4- Elaboraban su obra, y se le hacían comentarios teóricos durante el proceso.
- 5- Una vez concluida lo obra se preparaba y almacenaba para exposición, sirviendo ésta misma para explicar a los alumnos que también abordaban la técnica o el tema.

A pesar de todos los inconvenientes que tuvimos durante el proyecto y su aplicación se logró una exitosa exposición, se cubrió el objetivo primordial del taller que era la difusión de la pintura como la actividad creadora y sensibilizadora de la población; por ello creemos necesario que exista oficialmente en los planteles del C.C.H. con todas las garantías requeridas para ello fundamentándonos en forma reiterativa en lo establecido por el Art. 3º Constitucional concreta y específicamente en su fracción I, II, III, VIII, en los que nos apoyamos para solicitar el visto bueno de las autoridades competentes.

Por otro lado y en forma genérica es necesario que los alumnos se expresen abiertamente y que los docentes exploten en estos las capacidades inherentes a su edad de la siguiente manera:

- Al infante se le explota su espontaneidad, su fantasía y su predisposición al color, etc.
- Al adolescente su emotividad, romanticismo e inquietud experimental.
- Al adulto su "cordura" y racionalismo su capacidad de análisis y síntesis de la forma y contenido que le circunda.

El docente de estas disciplinas debe enseñar a explotar a sus alumnos estas cualidades entre otras en beneficio de la expresividad y calidad artística de sus obras.

La elaboración de este trabajo obedece a requisitos académicos pero también a una inquietud y una vocación sincera lo que hizo pese a las dificultades propias una experiencia grata. Esperamos que sirva como un punto de vista personal para cambiar un poco los problemas que aquí se plantean para que podamos brindar a la juventud una formación apoyada en el arte y que las autoridades correspondientes analicen esta propuesta ya que toca a ellos brindar los recursos necesarios para optimizar nuestro sistema educativo en beneficio de las generaciones venideras.

Así mismo manifiesto mi sincero interés en trabajar y participar con las personas indicadas para llevar a cabo la implantación oficial de los talleres de pintura en los planteles del C.C.H., y de ser necesario en los ajustes requeridos al programa (perfectible) en aras de lograr la formación integral educativa que requiere la juventud mexicana.

BIBLIOGRAFÍA

Ana Salvador
Conocer al niño a través del dibujo.
Editorial Narcea, S.A. -1982.

Andrew Loomis
"El ojo del Pintor"
Librería Hachete – B Aires

Anton Makarenko
"Conferencias de educación infantil"
Ediciones Quinto Sol, S. A. 5ª. Edit. 1993.

"Apreciación Estética" 1 – Pintura
CEMPAE
Preparatoria abierta.

"Aprende haciendo" Núm. 24
1974

Aranda Melo Reina
Cárdenas Avilés María de Lourdes Rita
Tesis: Escuela Nacional de Trabajo Social
"Diagnóstico de las causas de reprobación escolar en la Escuela
Secundaria Núm. 41 Sor Juana Inés de la Cruz", desde la
perspectiva Teórica Metodológica del Trabajo Social"
U.N.A.M. – 1991

Artes plásticas – S.E.P.
Educación Tecnológica – programas ajustados.
Nivel secundaria
Ciclo 1993 – 1994

Betty Edwards
Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro.
Editorial Hermann Blume

Conalte
"Perfiles de desempeño para preescolar, primaria y secundaria"
S.E.P. 1989-94

"Educación Hoy"
Revista de la Asociación de Publicaciones Educativas"

Elsa Contreras
Gabriela Romo
"Expresión y Apreciación Artística"
Artes Plásticas
Editorial Trillas – México
1ª. Edit. 1993

Gaspare de Fiore
"Curso Autodidáctico de Dibujo y Pintura"
14 volúmenes - 1984
Edit. Promexa

Guías de estudio
4º año de bachillerato
Nuevos programas 1992 – 1993
UNAM E.N.P. C.C.H.

Herber Read
"Educación por el Arte"
Edit. Paidós
Buenos Aires

Jesús M. Isáis Reyes
Educación de Adultos
Nueva Biblioteca Pedagógica
Edit. Oasis, S:A: - México
5ª. Edición 1984

John Vaizey
"La educación en el mundo moderno"
Biblioteca para el hombre actual.
Mc. Graw – Hill Book Company
Ediciones Guadarrama, S. L. Madrid 1967

Leonardo Da Vinci
"Tratado de Pintura"
Edit. Nacional
3era. Edición 1980

Lloyd R. Peterson
"Aprendizaje"
Edit. Trillas
1ª. Edición 1985

Manuel M. Cerna
"La personalidad del Maestro"
Nueva Biblioteca Pedagógica
Edit. Oasis – México.
2da. Edición 1973

Michel Ragón
"¿El arte para qué?"
Edit. Extemporánea – Col A Pleno Sol.
Patricia Bárcena Alcaraz
Julio Zavala
Germán Gracida Camacho
"El hombre y el Arte"
Apreciación y expresión plástica
Edit. Patria
2da. Edición 1994

Paulo Freire
"Pedagogía del oprimido"
Edit. S XXI, S.A.
11ª. Edición 1973

Peter G. Lehman
"De cero a catorce años"
Edit. Everest, S.A.
Plan y programas de estudio 1993
S.E.P.

Primer Congreso Nacional de Educación Rural,
México, D.F. 1948

Roberto Guzmán Leal
"Estética"
Edit. Porrúa, S.A.
México 1973

Robert Craig
William Mehrens
Harvy Clarizio
"Psicología Educativa Contemporánea"
Vol. 1 - 2 - 3 - 4
Edit. Ciencia y Tecnología

Santiago Hernández Ruiz
"La clase"
Fernández editores, S.A.

Soren Hansen / Jesper Jensen
"El pequeño libro rojo de la escuela"
Edit. Extemporáneos, S.A. 1972

Vincente Oria Razo
"La educación y el desarrollo nacional"
Edit. Miguel Angel Porrúa, S.A.
México 1ª Edición 1982